

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
Facultad de Estudios Superiores Acatlán

AEROSOL: Expresión urbana

Tesis que para obtener el título de
licenciado en Diseño Gráfico

PRESENTA:

**FERNANDO
PALMA
MARTÍNEZ**

Asesora de tesis:

D.C.G. Adriana Guerrero Ríos

Mayo 2008

AEROSOL: **Expresión urbana**

Asesora: D.C.G. Adriana Guerrero Ríos

Sinodales: Dr. en E. L. Álvaro Villalobos Herrera
Mtro. Víctor Manuel Frías Salazar
D.G. Ana Fabiola Gutiérrez Guzmán
D.G. Horacio Marcial Ascencio Vargas

Por Fernando Palma Martínez

Mayo 2008

Dedico este trabajo a todas aquellas personas que
buscan una estética visual para hacer un poco ameno
el entorno que nos rodea.

A todos aquellos que ocupan un lugar en mi, a la dulce
compañera de mi vida, a los que me conocen, a los que
no, a los que me aman, a los indiferentes y a ti amigo
lector que dedicas tu tiempo a leer estas líneas.

Ojalá este trabajo sea un semillero de ideas, de las
cuales, alguna pueda germinar en tu creatividad.

AGRADECIMIENTOS

Ante todo doy gracias a Dios por ponerme en el camino y ser mi guía.

A la D.C.G. Adriana Guerrero por su atento asesoramiento, por compartir sus conocimientos, por su paciencia, tiempo, amabilidad y generosidad académica ya que colaboró en sobremanera para la realización de este trabajo, mil gracias.

Gracias a todos aquellos que con su generosidad me han ayudado a todo tipo de cosas, en especial a Raimundo Islas; "Herka," incansable buscador de la estética mural.

Quiero dar las gracias a todos los escritores del graffiti que han dejado huella en la jungla de asfalto y que gracias a sus trabajos he podido recopilar valiosa información.

También quiero dar gracias a Papá y Mamá por apoyarme y darme confianza en la tarea que realizo. A mi abuelita, gracias. A Ingrid y Daniel por compartir conmigo el espacio de trabajo, por su comprensión, ayuda y apoyo.

Gracias a mis cuatro amigos cch'ros (J.E.M. y F.) por ser la grata distracción y el ejemplo de cómo debo de cumplir con mi tarea.

Gracias al alma mater que me vio crecer, la F.E.S. Acatlán, y a los compañeros, amigos y profesores que en ella laboran, por que de todos ellos he aprendido algo.

Y gracias a la dulce compañera de mi vida, Mary Chuy, que nunca ha dejado de brindarme su apoyo incondicional, su paciencia y generosidad, sin la cual la vida no sería tan grata como lo es.

A todos ellos, mi sincero agradecimiento.

INDICE **INDICE** **INDICE**
INDICE **INDICE** **INDICE**

INDICE

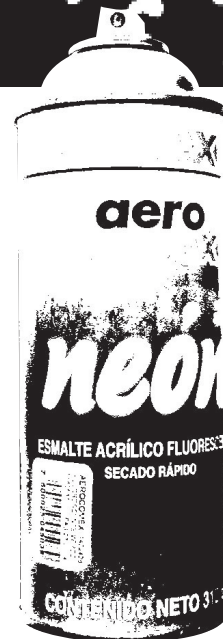
INDICE

Agradecimientos		7
Introducción		10
Capítulo 1 El diseño gráfico		14
1.1 Origen y evolución del diseño gráfico		17
1.2 Definición del diseño gráfico		22
1.3 El diseño gráfico en nuestros días		26
Capítulo 2 El graffiti. Expresión urbana		38
2.1 Graffiti. Definición y orígenes		40
2.2 El escritor. Hacia una comprensión del graffiti		48
2.3 Carácter efímero e ilegal		52
2.4 Producción: terminología, soportes y técnicas		60
2.5 Intervención urbana. El graffiti en la actualidad		74
2.6 Graffiti y diseño gráfico: Hacia una misma causa		80
Capítulo 3 Libro-estuche		110
3.1 Organización		112
3.2 Materiales que se utilizan para hacer un graffiti.		
Entrevista con el escritor de graffiti HERKA		114
3.3 Bocetaje		118
3.4 Proyecto del libro-estuche		122
Conclusiones		126
Glosario		128
Bibliografía		130

INTRODUCCIÓN

AEROSOL: Expresión urbana, es una redacción sobre el tema de la manifestación gráfica de algunas culturas urbanas, estamos hablando indudablemente de la expresión creativa: el graffiti.

Estas páginas están realizadas para los lectores, iniciados o no en el tema, para que puedan tener una ligera visión sobre este fenómeno cultural urbano, o al menos que despierte en el lector el interés sobre conocer un poco más sobre dicho tema. Pero en especial, este trabajo de tesis está dirigido a los estudiantes de la carrera de diseño gráfico, para exhortarlos a que se familiaricen de dicho tema y puedan echar mano de él, al momento de diseñar.

El graffiti: firma, provocación, transgresión, apropiación simbólica de un espacio, protesta, identidad, también es una forma gráfica que ha creado ideas, conceptos e ideologías creativas. Sea como se le quiera ver, muchas y variadas son las opiniones correspondientes al graffiti, la mayoría de ellas son prejuiciosas y desinformadas, aunque siempre existen sus excepciones, y es que no es casualidad que éste fenómeno de expresión esté en boca de todos, ya que en los últimos años ha llamado la atención de propios y extraños colocándose en cuanta superficie esté a la mano.

Esta forma de expresión gráfica urbana ha ido creando ideas, conceptos y nuevas ideologías creativas, ha resignificado formas para adoptarlas a su medio y transformarlo en algo diferente. Por esta razón es que el campo del diseño gráfico y la publicidad ha optado por comunicar a través del graffiti, ya que es un medio de expresión que últimamente ha tenido una mayor incorporación dentro del lenguaje visual puesto que el graffiti se ha ido integrando paulatinamente dentro de nuestra sociedad.

Este trabajo de tesis está estructurado en tres capítulos en los cuales se intenta hacer una construcción teórica acerca del graffiti como forma de expresión creativa y su contenido cultural, cuyo *objetivo* general tiene como finalidad; “determinar si el graffiti es un medio de comunicación y la influencia que tiene en los diseñadores gráficos.”

Esta redacción sostiene como *hipótesis* que; “el graffiti aparte de ser un medio de expresión que comunica una idea, anunciar o decorar un contexto determinado, también puede servir como herramienta para los diseñadores gráficos”

El propósito principal es facilitar la comprensión del graffiti, para poder revalorizarlo como medio de expresión y comunicación ciudadina marginada, para lo que me he auxiliado para su estructura, de la metodología de la UAM Azcapotzalco, que se refiere al análisis de la situación del diseño, la cual está aunada a una necesidad. Este modelo se compone de cinco fases: caso, problema, hipótesis, proyecto y realización. Así el proceso de diseño debe considerar la determinación del problema y sus alternativas de solución y realización, los cuales van relacionados unos con los otros.

El capítulo uno habla del diseño gráfico, de su origen y evolución para llegar a una definición de tal y concluye con una perspectiva del diseño gráfico en nuestros días. Este capítulo tendrá la finalidad de involucrar al lector, (que serán principalmente diseñadores gráficos) con algunas características del diseño para que posteriormente en el capítulo dos se haga referencia al graffiti como medio de expresión que puede servir como apoyo con nuevas técnicas en el diseño.

El tema del graffiti se abordará en el capítulo dos, en donde existen seis subtemas, tales como; la definición y origen del graffiti, hacia una comprensión del graffiti. El escritor. El carácter efímero e ilegal, producción, terminología, soportes y técnicas del graffiti, intervención urbana. El graffiti en la actualidad y por último, graffiti y diseño gráfico. Hacia una misma causa. Estos son los puntos que toca el capítulo dos para ayudar a comprender el tema. El objetivo es establecer el momento en que surge, mencionar un poco de su historia. Se encontrará su significado, los tipos de éste y se analizará la influencia que ejerce en la sociedad, para mencionarla como una técnica viable hacia nuevas tendencias de comunicación gráfica.

En el tercer y último capítulo, se expondrá la realización de un libro estuche; se hablará acerca del objetivo de dicho proyecto y se hará una descripción general así como su contenido. Se discutirá de los materiales mínimos que se necesitan en la realización de un graffiti, para lo cual se presentará una entrevista con un escritor de graffiti, de los resultados obtenidos de dicha entrevista se podrá llegar a una conclusión. Y por último se abordarán los temas que incluirá el libro estuche titulado: Graffiti X encargo en 7 pasos.

Al final se presenta un glosario de términos que servirá de apoyo, en especial con lo que respecta al lenguaje ocupado en el ámbito del graffiti, el cual espero que sea de utilidad para un mayor entendimiento, aunque de antemano cabe resaltar que los términos posiblemente con poco entendimiento, cuentan con una breve explicación en las referencias a pie de página, de igual manera las citas textuales, así como las imágenes cuentan con un número correspondiente para poder ubicar su fuente de procedencia en el mismo lugar. Cabe mencionar que las imágenes que no cuentan con una referencia bibliográfica, fueron tomadas o realizadas por un servidor.

La finalidad del presente trabajo de tesis es proponer al graffiti (principalmente en los estudiantes de la carrera de diseño gráfico) como una alternativa innovadora y creativa para dar soluciones graficas en algunos momentos de comunicación. Por otra parte el lector puede que adquiera una perspectiva acerca del graffiti dándole un valor positivo. Podrá darse cuenta de si el graffiti es un medio de comunicación y la influencia que tiene en el área del diseño gráfico.

Espero disfrute del contenido de éstas líneas, tanto como yo al escribirlas.

el diseño gráfico...

... lo encontramos en
todas partes, desde que
nos despertamos, hasta
cuando nos dormimos.

Ha tenido un origen y
una evolución hasta nuestros días.

Capítulo 1

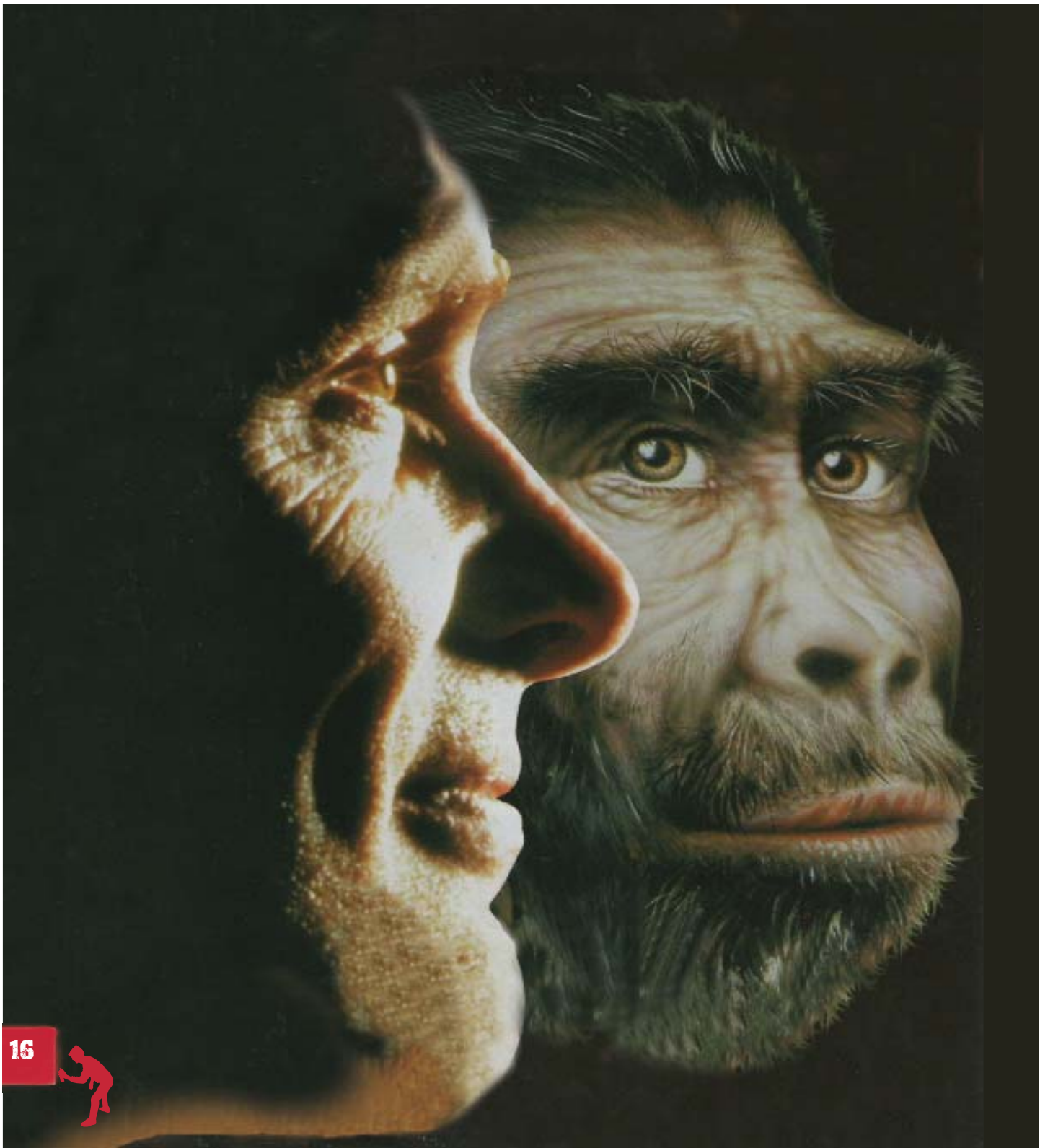
El diseño gráfico

- 1.1 Origen y evolución
- 1.2 Definición
- 1.3 El diseño gráfico en nuestros días

Objetivo: Mencionar los orígenes del diseño gráfico, con base en la necesidad de concretar una definición, para qué sirve y cuál es su finalidad específica, junto

con sus principales características, haciendo un recuento de cómo ha evolucionado hasta nuestros días, para dar pauta y mencionar una alternativa de expresión como el graffiti, del cual se puede echar mano al momento de diseñar. La finalidad de este capítulo será involucrar al lector, con algunas características del diseño para acercarlo e introducirlo al graffiti.

EL ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL DISEÑO GRÁFICO

Para llegar a tener una comunicación gráfica tal y como se conoce actualmente fue necesario pasar por todo un proceso evolutivo desde la escritura, el lenguaje y las expresiones corporales.

Los primeros habitantes de la tierra, la gente prehistórica, con las etapas de las innovaciones de nuestros ancestros, sufrieron una evolución, comenzaron

a caminar erguidos debido a la necesidad de una mejor visibilidad, una observación y para sostener objetos que utilizaban para defenderse, sus manos fueron adquiriendo nuevas habilidades con las cuales desarrollaron sus primeras herramientas, marcando un gran avance en la época de la especie humana hasta llegar a un grado civilizado.

La capacidad de emitir sonidos para expresarse; el habla, fue una herramienta que se logró con dificultad, gracias a ese proceso evolutivo, desde los orígenes prehistóricos fue desarrollada como surgimiento de una necesidad gestual hacia un elemento en movimiento por la especie humana. El trazo, que le podemos llamar así al movimiento de la mano reflejada en una superficie por un objeto, que simplemente sería un rayón; el principio de la escritura, nace en base a dicha necesidad para dar pie a formas de comunicación tales como; el dibujo y la escritura.

De la misma manera desarrollaron la escritura que es parte elemental del lenguaje comunicativo (el habla), solo que en su expresión visual. Crearon símbolos, imágenes, marcas,

“El trazo como producto de su gesto y de su voluntad. Había nacido el embrión de la expresión gráfica.”¹

las cuales fueron plasmadas sobre una superficie para convertirse en la parte gráfica de la palabra hablada, es

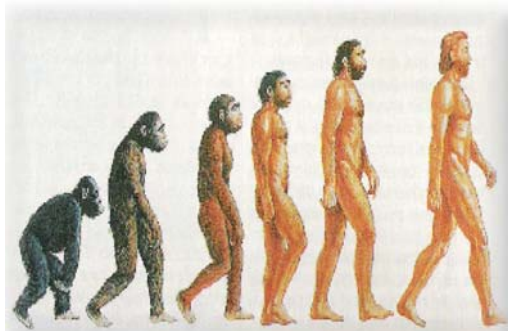
decir; éstas formas visuales son el complemento de la parte hablada y en su conjunto dan un mensaje más completo, que era la expresión de los pensamientos, los que en parte de las ocasiones, no podrían ser comunicados mediante el habla y era transmitidas a través de un lenguaje meramente visual.

¹ BLANCHARD, Gérard, *La letra*, Barcelona; CEAC, 1990, p. 12

Y en algunas otras ocasiones se facilitaba más un mensaje visual que uno hablado, ya que no tenían la palabras o el código para expresar lo que iban a comunicar y por esta razón, les era más idóneo hacerlo de manera gráfica para poder comunicar un mensaje. Parte de la dificultad de expresión a través del lenguaje, (debido a no tener un código y un canal de comunicación determinados) también tenía la desventaja de que no podía trascender a través del tiempo, cosa que lo gráfico sí, y aunque depende del tipo de escritura varía la interpretación si se tiene el mismo código, no existía una distorsión con respecto al mensaje. Las personas acompañaban sus mensajes de dibujos, ilustraciones de la civilización, para poder reforzar una idea y preservarla a través del tiempo. Además no olvidaremos que los primeras personas dibujaban sobre cavernas para transmitir su información.

“El desarrollo de la escritura y el lenguaje visible tuvo sus orígenes en pinturas simples con una estrecha relación entre el dibujo de pinturas y los trazos de la escritura.”²

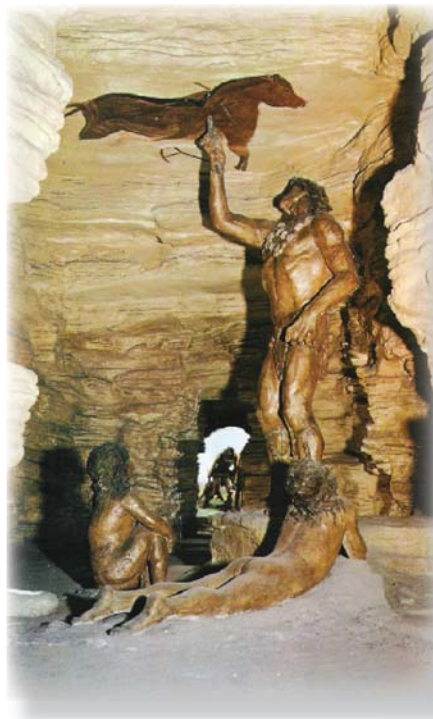

3

Los pobladores africanos y europeos fueron los primeros en plasmar pinturas en cuevas, y canales subterráneos, la primera de estas data aproximadamente de 200,000 años. Utilizaban diversos pigmentos naturales que estaban a su alcance para poder teñir sus obras; con óxido del hierro, realizaban colores

amarillos, ocre, hasta llegar al rojo, y el negro del carbón. Estas pinturas fueron la base de la comunicación visual, las cuales elaboraron con fines utilitarios y rituales.

Dichas pinturas, son pictogramas, representan cosas descritas con ellas, aparecen también junto con las figuras de animales, signos geométricos abstractos, puntos, etc., los cuales se especula que pudiera ser el principio de la escritura. También existen dentro de las cavernas petroglifos, que son, signos o figuras grabados sobre una roca, algunos de ellos son ideogramas, los cuales representan ideas y algunos otros pictogramas. Estos últimos fueron evolucionando, iniciaron como un arte pictórico, parten de registrar fielmente conforme pasa el tiempo, y dieron paso a la escritura mientras fueron evolucionando. De la misma

4

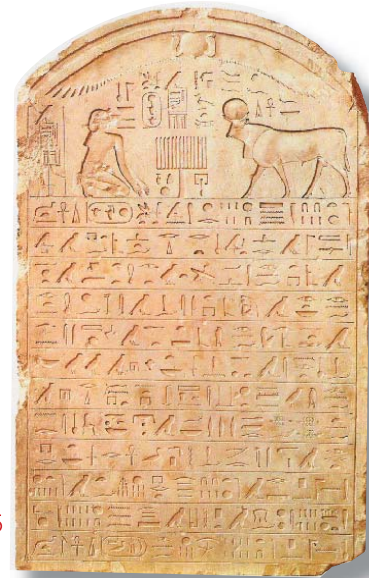

manera, las imágenes se conservaron como expresiones pictóricas o se volvieron símbolos del lenguaje hablado. Con el transcurso del tiempo, las expresiones de las pinturas, se fueron simplificando y adquirieron una estilización en cuanto a la forma. Ya que muchas de las figuras, se manifestaron en su mínima expresión, es decir; de manera abreviada.

Otro aspecto que sirvió para realizar el diseño gráfico, tal y como hoy lo conocemos, fue la práctica de las artes manuales u oficios, como la cerámica, la realización de objetos y herramientas de hierro, (600 a.C.) fomentando la creatividad para producir los utensilios necesarios y poder plasmar ideas que ayudaran a realizar nuevas actividades en un tiempo menor.

La escritura contribuyó en gran medida al diseño gráfico, el lenguaje visual sufrió un cambio a partir de la necesidad de identificar lo que contenían vasijas y recipientes en las que se almacenaban cosas, por esto se hacían pictogramas, elaborados a base de arcilla.

La arcilla también sirvió para plasmar escritos, fueron los primeros antecedentes de la escritura como tal. Contenían dibujos pictográficos, números que se hacían con un punzón de madera o una cuña con punta, para posteriormente cocer las tabillas al sol. Los pictogramas evolucionaron a una escritura de signos la cual se llama cuneiforme (forma de cuña), esta consta de pinturas que expresaban fonogramas lo que es igual a símbolos gráficos que equivalían a sonidos. Los artesanos sumerios hacían escritura con imágenes en relieve.

5

6

⁶ "Primeras edades de la piedra en Europa", Historia Universal Salvat, Madrid, Salvat, 1999, vol. 1, pp. 101-122

² MEGGS, Philip, *Historia del diseño gráfico*, México; McGraw-Hill, 2000, p. 4

³ ARSUAGA, Juan Luis, "Cuando salimos de África" Muy interesante, México; año 4, No. 19, abril 1999, pp.40-46

⁴ "Las primeras edades de la piedra en Europa", Historia Universal Salvat, Madrid, Salvat, 1999, vol. 1, pp. 101-122

⁵ "Orígenes de Egipto", Historia Universal Salvat, Madrid, Salvat, 1999, vol. 2, pp. 241-260

“El monumento Blau puede ser el más antiguo dispositivo existente en el que se combinaron palabras con dibujos en la misma superficie.”⁷

La posesión, los bienes materiales y la expansión del comercio incitaron a la creación de una forma de identificación y diferencia visual entre unos y otros objetos. Los sellos cilíndricos mesopotámicos cubrieron dicha necesidad, tenían imágenes y escritura grabada, cumpliendo la función de registrar o marcar es decir; “una marca registrada.” Esto no solo se utilizó para establecer una propiedad o identidad sino también como adornos y sellos personales, para así transmitir un estatus o jerarquía en la comunicación.

8

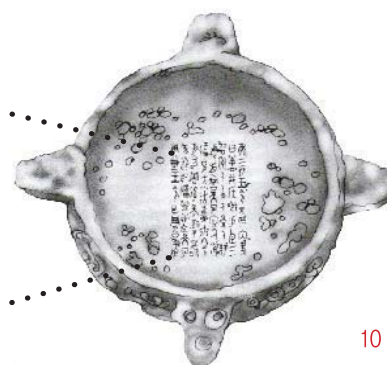
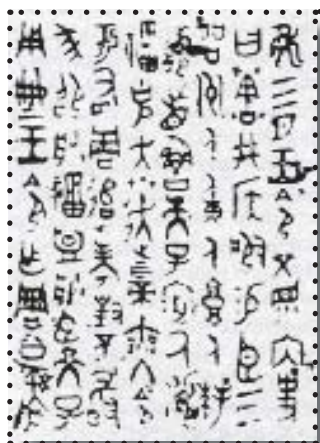
“Uno de los elementos desfiguradores más poderosos reside ya en su propia naturaleza; en las comunicaciones percibidas a través del órgano de la visión, el cómo se transmite una determinada información...”⁹

La aparición de los sellos fue notoria, la cual iba desde lo que se plasmaba con ellos como dioses, ganado, batallas, etc., para llegar a ser más estilizados. El renacimiento del lenguaje visual se desarrolló en Egipto y Fenicia, ya que se innovó una escritura compleja la cual tenía como base el dibujo —escritura, llamada jeroglífica, que eran signos que indicaban la interpretación de los glifos, y los fenicios la sintetizaron por signos fonéticos. Los egipcios comenzaron a desarrollar características decorativas en sus objetos, grabaron relieves en tumbas, templos, muebles, ropas, joyas en diversos lugares, los cuales tenían fines decorativos y/o religiosos, además, los egipcios realizaron manuscritos ilustrados en los que combinaban la imágenes con las palabras para complementar la información ha transmitir.

10

10

La contribución asiática también fue de gran importancia, refiriéndonos específicamente a los chinos, su aportación en la caligrafía fue a pasos agigantados, ya que ésta evolucionó con rapidez, era meramente un lenguaje visual, cada símbolo estaba formado con líneas en diferentes posiciones. Su incorporación al comercio dio lugar a la creación de recipientes con inscripciones y sellos que servían de identificación.

Es difícil establecer con precisión la fecha o la época de realización del primer diseño gráfico, pero todo parece indicar que desde que el ser humano empezó a evolucionar y a razonar, sintió la necesidad de establecer una comunicación, de expresarse, para posteriormente, diferenciarse de otras tribus, e identificar su territorio, es aquí cuando comienzan las primeras bases de dicha disciplina, con la escritura.

En diferentes épocas, en cada periodo histórico, el diseño gráfico tiene su inspiración, en todo lo que se encuentra a su alrededor, tomando en cuenta la naturaleza, los objetos, acontecimientos o ideas, todo es fuente de inspiración, sirviendo de punto de partida para una propuesta gráfica, afectando de manera directa al desarrollo y evolución de nuestra sociedad para dar pauta a nuevas formas de expresión.

La escritura fue evolucionando de diferente manera según la cultura y su ubicación geográfica, dando pauta a la invención de alfabetos, principalmente el latino, hasta llegar a un invento que revolucionó la escritura; la imprenta, en la cual se utilizaban tipos móviles dejando los espacios en blanco para poder realizar posteriormente las imágenes a mano, con el toque del ilustrador, existieron diferentes técnicas, como las tintas y el achurado, entre otros. Entonces podemos decir que así comenzaron las bases de lo que hoy conocemos como; diseño gráfico, que al paso del tiempo fueron evolucionando para poder llegar a formar una disciplina encargada de comunicar mensajes de una forma gráfica.

⁷ MEGGS, *op. cit.*, p. 6

⁸ MEGGS, *op. cit.*, p. 8

⁹ SATUÉ, Enric. *El diseño gráfico desde sus orígenes hasta nuestros días*, Madrid: Alianza forma, 1999, p. 9

¹⁰ MEGGS, *op. cit.*, p. 18

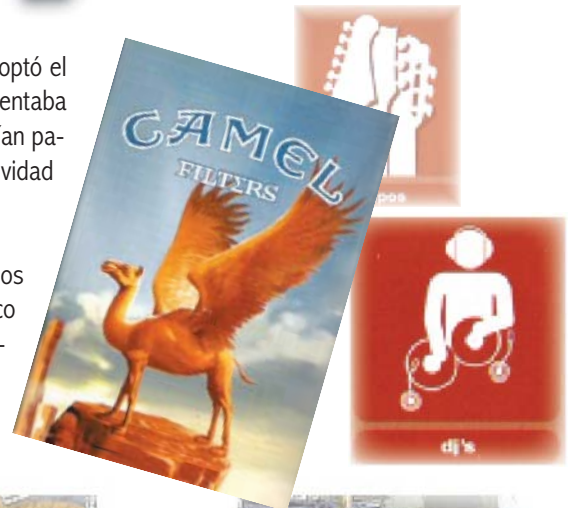

1.2 Definición del diseño gráfico

William Addison Dwiggins, fue la persona que adoptó el término de diseño gráfico en 1922, él lo argumentaba como “la organización de los materiales que debían pasar luego al papel” para lo cual servía como actividad funcional que reflejaba necesidades.

Son múltiples las ciencias y disciplinas que han surgido en los últimos años, en especial para lograr la comunicación, pero el diseño gráfico es universal y completo, ya que engloba varias actividades, lo encontramos en todas partes desde que nos despertamos, hasta cuando nos dormimos; en muebles, en la ropa que usamos, en lo que leemos. Está presente cuando vamos caminando sobre la calle, en anuncios, señales, lo observamos en todos lados y no por ello es parte solamente de un fenómeno capitalista o que esté simplemente de moda, sino que nos está comunicando algún mensaje. El diseño gráfico cumple distintas funciones, desde clasificar y diferenciar, decorar o identificar, hasta comunicar e informar, pasando por las etapas de predisponer o incitar una acción o estado de ánimo en nuestras emociones con respecto al entorno en el que nos encontramos.

“...el diseño ya no es algo difícil de insertar en la sociedad... es un instrumento indispensable en la sociedad contemporánea.”¹¹

Por esta razón el intentar buscar una definición de alguna disciplina es un tanto riesgoso, en este caso del diseño gráfico, ya que está inmerso y abarca múltiples cosas e introduce un poco o mucho en otras, sería como limitar o reducir esta actividad, a unas cuantas palabras o algo mínimo, es decir a un lineamiento rígido, cosa que en su lugar el diseño gráfico no lo es. Es como lo explica Christopher Prendegast al intentar definir la literatura, él argumentó:

“Al generalizar y unificar una posible descripción, podemos extraviar por el camino demasiadas particularidades si intentamos ofrecerla como la descripción.”¹²

Es por esta razón que en este capítulo se darán algunas ideas que servirán en apoyo para resolver una posible definición, pero sin encasillarse en una sola, y así poder entender esta compleja disciplina, así como los objetivos que trata de cumplir cuando se pone en acción.

El realizar diseño gráfico es establecer todos los elementos de un mensaje visual, para desglosarlo en su mejor entendimiento y que pueda cumplir el objetivo para el cual fue proyectado. Es importante tener en cuenta que en esta disciplina como en otras, se aprende y está en constante cambio, por tanto, se requiere de un reconocimiento y manejo de estilos, códigos y técnicas para estar a la vanguardia en cuanto a conocimientos gráficos se refiere, para diseñar un mensaje con una estructura de comunicación óptima, como lo afirma Norberto Chaves; “...disfrazarlo de diseño, teñirlo con los estilemas de la profesión.”¹³ Por tal razón se podrá brindar un funcionamiento idóneo de las finalidades planteadas.

El proyectar y diseñar un mensaje no significa adaptarlo a conveniencia o gusto, sino darle un enfoque con estilo propio, ya que el diseñar es una herramienta y no debe afectar en el objetivo del mensaje a comunicar, al contrario de lo que podría ser como lo expresaría un artista. “El artista proyecta sus predilecciones sobre la disciplina y esta sobre el mensaje.”¹⁴ Porque el arte es único e irreplicable y el diseño gráfico puede ser una producción en serie.

Las principales características del diseño gráfico son; ser una actividad con un fin específico, como resultado de este se obtendrá una producción, o sea que también es provechoso, es una actividad práctica que se forma y transforma a través de la experimentación y de lo que se conoce como ensayo-error.

Esta actividad productiva, está dirigida para la realización de mensajes gráficos, con un objetivo concreto es “una modalidad de lenguaje con una gramática incierta y un vocablo en constante crecimiento.”¹⁵ Dichos fines específicos y objetivos muestran el desempeño múltiple con respecto a su funcionalidad, por ejemplo: una imagen corporativa, identifica, marca una identidad y promociona, por esta razón es que esta disciplina desempeña al mismo tiempo varios objetivos en función de la comunicación.

¹¹ CHAVES, Norberto, *El oficio de diseñar*, Barcelona; Gustavo Gili, 2001, p. 22

¹² NEWARK, Quentin, *¿Qué es el diseño gráfico?*, México; Gustavo Gili, 2002, p. 12

¹³ CHAVES, *op. cit.*, p. 136

¹⁴ *Idem*

Como lo menciona Norberto Chaves:
“...dar una solución equilibrada que permita satisfacer las expectativas y posibilidades de todos los demás actores para que la comunicación logre el más alto grado de eficacia.”¹⁶

Dentro del marco de la comunicación existe un objetivo específico que es persuadir, está presente una especie de negociación de ideas entre el diseño gráfico y el consumidor usuario para que este acepte o compre una idea que esta disciplina comunica, tratando de persuadir a que se quede con ella. Por otra parte, el diseñador gráfico tiene la obligación de interpretar previamente la necesidad requerida. “...anticiparse a las reacciones del espectador-usuario...”¹⁷ para realizar una prueba fehaciente de que el diseño es funcional y cumpla con las necesidades específicas.

“...el deber básico de cualquier diseñador que trabaje con el papel es conseguir una presentación clara de mensaje...”¹⁸

Otra característica que es importante mencionar y forma parte del diseño gráfico es que; debe tener la capacidad de ser reproducido ya sea mecánicamente o digitalmente. Un término anterior era “arte mecanizado” o “super-impresión”, propuestos por Dwiggis, a lo que se puede acuñar el hecho de que el diseño gráfico debe ser reproducible.

Un término global para dirigirse al diseño gráfico es *gestaltung* el cual significa; modelar y dar forma al material. “Gestalt hace referencia a un todo, o a algo que en sí mismo es completo, único.”¹⁹ Entendiendo por diseño gráfico el proceso que conduce a una obra acabada. Otro término para referirnos a esta actividad es el de “comunicación visual” como lo llamaba el suizo Max Bill, que propiamente podría ser un sinónimo de este.

“El diseñador gráfico como todo artesano que respeta más sus obras que su *métier*, debería sentir más pasión por el acto de comunicación que por la disciplina que lo auxilia.”²⁰

Por lo tanto, podemos enunciar una definición, en la cual, tal vez se queden fuera elementos importantes que auxilien al diseño gráfico, pero en general es la esencia de dicha disciplina, en donde, el diseño gráfico es el producto evolutivo de un proceso vanguardista, en el cual se deben seguir modelos y códigos que lo justifique, siempre intentando dar sentido a los medios con los que se expresan, los cuales están en continua evolución. Estos se construyen para transferir ideas a una superficie mediante diversas herramientas, seleccionando las aportaciones pertinentes y se ordenan adecuadamente con el fin de comunicar una idea a través de la persuasión y el medio en el que va a ser proyectada en un lenguaje meramente visual, que tiene como finalidad la venta de un producto o servicio.

“El medio, o el proceso, de nuestro tiempo —la tecnología eléctrica— está remodelando y estructurando los patrones de la interdependencia social y cada uno de nuestros aspectos de nuestra vida privada... Todo está en cambio: usted, su familia, su barrio, su educación, su puesto, su relación con “los otros.”²¹

DISEÑO GRÁFICO

La manera o el medio con el que se produce el diseño gráfico es de suma importancia, por tal motivo, en el siguiente apartado se hará mención de la tecnología y el diseño a la par.

¹⁵ HOLLIS Richar, *¿Qué es el diseño gráfico?*, p.12 cit por Quentin Newart

¹⁶ CHAVES, op. cit, p. 83

¹⁷ RAND Paul, *¿Qué es el diseño gráfico?*, p.13 cit por Quentin Newart

¹⁸ ADDISON William, *¿Qué es el diseño gráfico?*, p. 10 cit por Quentin Newart

¹⁹ Newark op. cit, p. 13

²⁰ Chaves, op. cit. p. 137

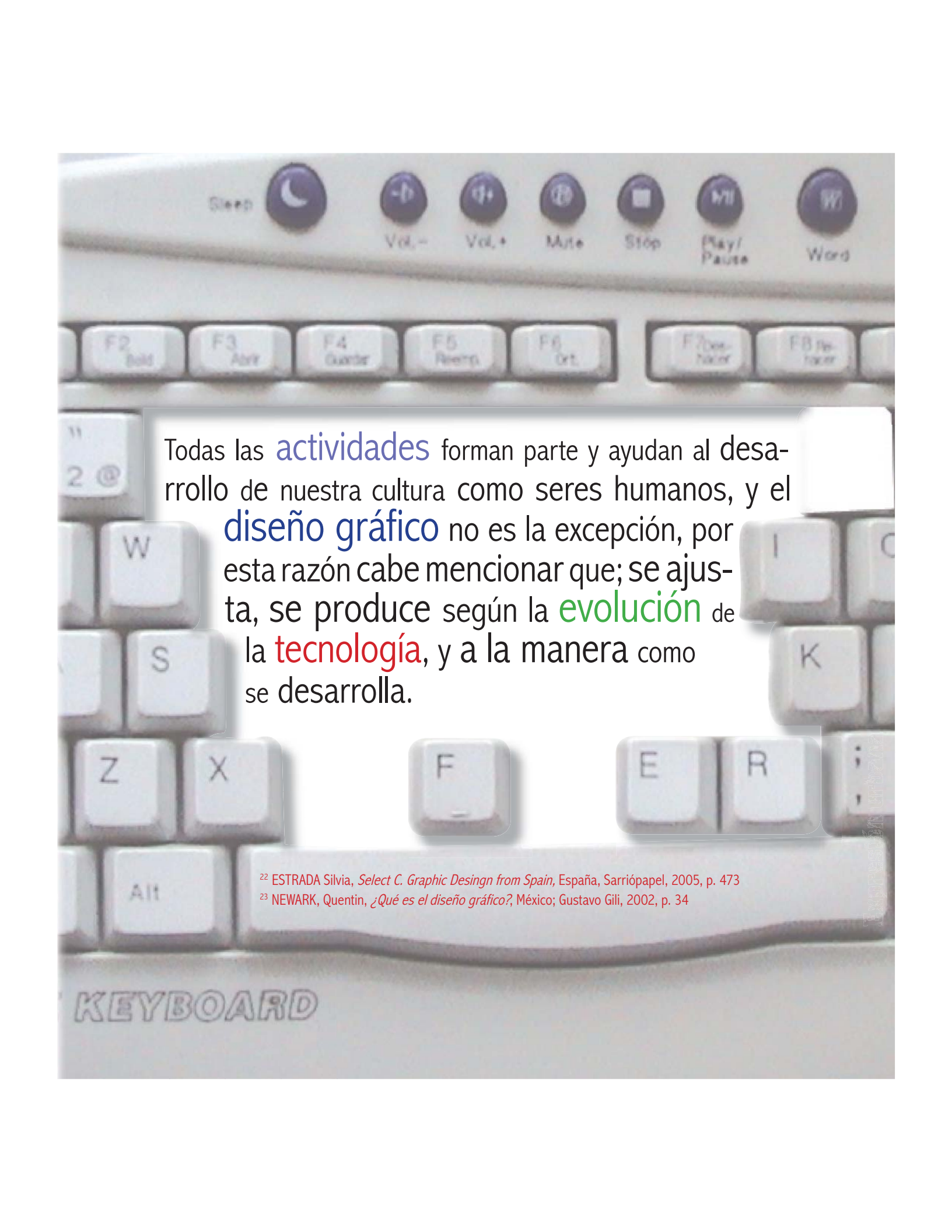
²¹ MCLUHAN, Marshall, *El medio es el masaje*, Barcelona, Diana, p. 9

“Johann Gutenberg, al ingeniar el tipo de letra móvil de metal y la máquina de impresión, inventó dos de las características que todavía hoy usamos de la tipografía”.²³

Todas las **actividades** forman parte y ayudan al desarrollo de nuestra cultura como seres humanos, y el **diseño gráfico** no es la excepción, por esta razón cabe mencionar que; se ajusta, se produce según la **evolución** de la **tecnología**, y a la manera como se desarrolla.

²² ESTRADA Silvia, *Select C. Graphic Desingn from Spain*, España, Sarriópapel, 2005, p. 473

²³ NEWARK, Quentin, *¿Qué es el diseño gráfico?*, México; Gustavo Gili, 2002, p. 34

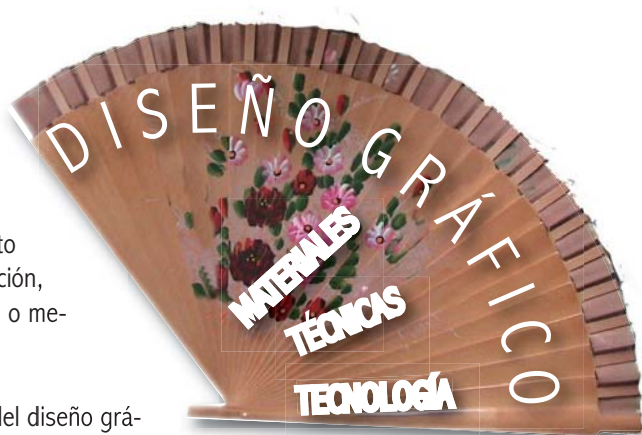
El diseño gráfico es un gran catálogo de recursos, un abanico de ideas, para poder llegar a realizar un proyecto determinado, donde están presentes diversos puntos como la tecnología, los materiales, las técnicas y medios de difusión, para materializar una idea.

“El proyecto es el dominio de las causas finales. El diseño es el dominio de las causas eficientes o físicas. (...) El diseño es con lo que se cuenta, lo que se conoce y se practica; es fórmula, receta: es el cómo hacer. Proyectar es el cómo pensar; más aún: es el por qué y el para qué pensar en un problema y una solución. Por ello, el proyecto es siempre una estrategia: considera las reglas de transición,en tanto el diseño es un programa: reglas, límites- más o menos definidos,- preceptos y normas.”²⁴

Un factor que influye contundentemente en el desarrollo del diseño gráfico, son las tecnologías, utilizadas para la construcción de mensajes y es que ésta ha determinado el desarrollo y evolución para ésta disciplina hasta nuestros días. El diseño gráfico ha nacido y crecido a la par de la sociedad, por tanto, se ha visto obligado a transformarse según se requiera con base a nuevas ideas, técnicas y tendencias.

El mercado actual responde a los requerimientos de la oferta-demanda, de un producto o servicio y la tecnología facilita la producción de elementos que ayudan a una mejor comunicación entre vendedor-consumidor, siendo el diseño gráfico el medio que una ambos.

“La tecnología (nueva o vieja) es, ha sido y será, un componente más de los insumos generales del diseño...”²⁵

Los diseñadores de las últimas generaciones sienten un gran interés por descubrir aportaciones innovadoras para proponer algo novedoso que cumpla con los requerimientos de los clientes, ya que el diseño gráfico está presente en una dinámica social y económica por el hecho de que se ocupa de los productos-mercancías, sean físicas o virtuales, porque es visto como un vehículo para toda estrategia económica, para tener un argumento de venta, pensando en lo estético, convirtiendo al diseño en un producto hacia las masas.

²⁴ CALVERA, Ana. *Arte ¿? Diseño*. Gustavo Gili; Barcelona, 2003, p. 238

²⁵ CHAVES, op. cit, p. 34

“El buen diseño dispone de criterios suficientes para ejercer su función sin más, en su propio círculo y con sus propias reglas de calidad.”²⁶

El diseñador se vale de la creatividad para poder comunicar con un estilo propio dando pie a una gran diversidad de ideas, pero pensando en un público que pueda comprender su mensaje visual, para que lo reciba y procese.

“El diseñador, con su creatividad, tras haber analizado el problema que hay que resolver, busca una síntesis de datos sacados de diversos componentes para encontrar una solución óptima inédita, en la que cada función se funda con las demás según la forma que se considera mejor para llegar a un equilibrio total.”²⁷

El realizar un proyecto de diseño, es decir el diseño del mensaje gráfico y del producto-servicio, requiere una fabricación y una distribución, necesita la inversión de recursos económicos importantes de una empresa o institución, obteniendo como resultado una buena comunicación hacia el receptor que fue proyectada y algún beneficio económico, social y/o cultural.

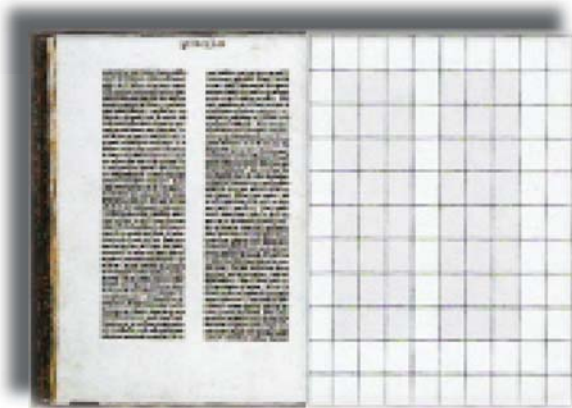
“La responsabilidad del profesional de la comunicación visual es la de hurgar en la problemática que debe comunicar y encontrar, a partir de esta actitud, la forma más conveniente para que se produzca el puente que vincule a las partes interesadas en un mensaje.”²⁸

Es por esta razón que en este apartado se hará mención tanto de los avances tecnológicos, o herramientas que en gran medida son un factor básico para el desarrollo del diseño, así como de los resultados que se han obtenido en base a este.

“Johann Gutenberg, al ingeniar el tipo de letra móvil de metal y la máquina de impresión, inventó dos de las características que todavía hoy usamos de la tipografía.”²⁹

“Su nombre completo era Friele Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg,... Alrededor de 1440, revolucionó el mundo de la impresión al crear el “tipo móvil” (moveable type) –caracteres individuales que podían conjugarse sin fin... A su vez, el “multiinvento” de Gutenberg dio origen a la retícula, grid -también llamada rejilla base o cuadrícula- pues todos los elementos tipográficos debían colocarse en un marco o bastidor que los sujetara, así como a los tipos de letra (typefaces), pues la escritura debía posibilitar la reproducción mecánica. Ambas cosas constituyen dos de los componentes primarios del diseño gráfico, y perviven desde hace más de quinientos años.”³⁰

31

32

El campo tipográfico es considerado únicamente como un objeto, es decir; por su funcionalidad en la impresión, entonces Claude Garamond realiza estudios y practica este campo siendo, uno de los mayores exponentes del tema.

En el siglo XVII, la caligrafía se transformó en algo meramente de adorno, para lo cual se adoptó como un recurso gráfico en lo que es la imagen publicitaria.

“En la evolución de las etiquetas de productos comerciales el texto, el ornamento y la ilustración son componentes que van apareciendo sucesivamente, por este orden, en un momento histórico en que la imagen empieza a valorarse como complemento del texto y no, como hasta entonces, como único elemento susceptible a ser “leído” por el público.”³³

²⁶ CALVERA, op. cit, p. 27-28

²⁷ *Ibid*, p. 51

²⁸ *Ibid*, p. 80

²⁹ NEWARK, op. cit, p. 34

³⁰ *Ibid*, op. cit, p. 14-15

³¹ *Ibid*, op. cit, p. 16

³² *Ibid*, op. cit, p. 15

³³ SATUÉ, op. cit, pp. 55-56

La publicidad era solamente para sectores reducidos, únicamente la alta sociedad tenía derecho a ellos, la publicidad aparte de marcar un reconocimiento hacía el producto, también agrega una identidad, la cual es aprovechada por la burguesía dándoles un mayor status.

En el siglo XVIII se incrementa la producción de libros, gracias a una mayor demanda, esto debido a que las clases burguesas ven la necesidad de la lectura. En esta época surgen los periódicos como tales como una publicación con periodicidad mencionando hechos noticiosos. También existe la aparición en Londres de un diario comercial el cual se dedica a publicar anuncios de diferentes tipos, así como la compra-venta de bienes y servicios, lo que dio un gran auge a lo que lo conocemos como la publicidad. Esto tiene su punto fuerte en repetir y reiterar lo que quiere vender, y es manifestado a través de los medios impresos, lo cual da un mayor impulso al diseño en especial a lo que hoy conoceríamos como el ramo de lo editorial.

Otra cosa que se acentúa en este tiempo es la construcción del cartel en un formato pequeño el que se manifiesta a través de la xilografía. También en este siglo, se fundan escuelas técnicas para formar especialistas, que se desempeñan en el ramo textil y gráfico, es en esta época en donde se sitúa a la imagen como tal en un texto más específico y sin dejarlo en algo superficial ya que pasa a formar parte del texto, unificándole para formar la Enciclopedia.

La revolución Francesa, fue el acontecimiento más trascendental de 1789, ya que proclama la libertad de prensa, así como igualdad entre la sociedad, y por lo tanto los diarios son comprados a grandes cantidades. Al ser un producto masificado, las publicaciones, en especial los diarios, también colaboran en su realización personas con ideas liberales, que dan como resultado la sátira política en forma de caricatura a modo de crítica y ridiculización entre el gobierno. Esto fue una contribución gráfica de importancia notable.

Una aportación más es la introducción de la prensa semiautomática, fue un gran cambio, ya que no se limitaba a los formatos pequeños de las prensas antiguas, fue propuesta por el alemán Friedrich Koenig en 1814.

Con imaginación y habilidad no se hizo posible una supervivencia en la comunicación visual, el hombre fue acumulando conocimiento y perfeccionando las técnicas que progresivamente se fueron haciendo más complejas, preparándose para la unión de la ciencia y la tecnología que dio como resultado la Revolución Industrial.

El comercio se desarrolló en su máximo esplendor gracias a la Revolución Industrial, debido a la sobre producción de insumos, fue necesario darlos a conocer de una manera atractiva, se utiliza el papel moneda (billete), y con esto la demanda de la publicidad aparte de tratar de vender, propone una innovación, adoptando la figura femenina como atracción publicitaria.

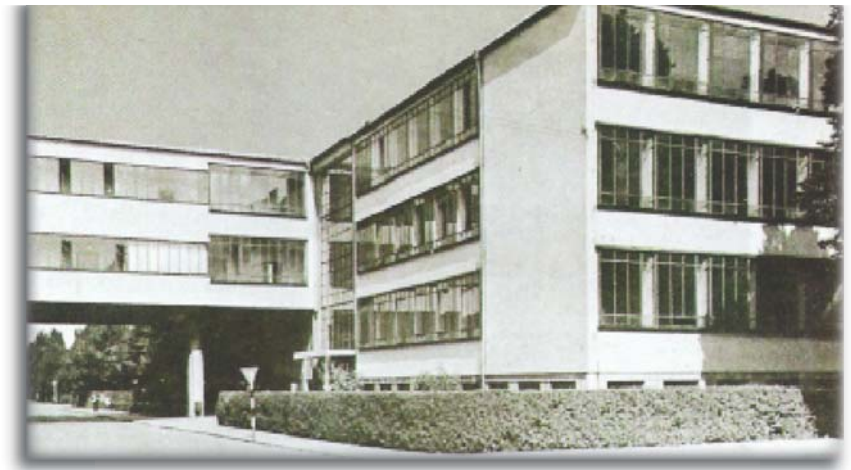
Un aspecto que es importante mencionar, es que con la aparición de la tecnología en la prensa automática, surgieron muchos huecos en el trabajo debido a la automatización y especialización, ya que tuvieron que existir personas expertas en cada cosa, es aquí en donde tiene lugar el surgimiento de diseñadores que eran los encargados de las ideas y acomodo de elementos. La tecnología pasó por un gran cambio, de lo manual a lo mecánico y posteriormente convirtiéndose en automático para ser masivo.

A finales del siglo XIX aparece la fotografía dando un realismo existente, liberando la pintura de la función comunicativa, para considerarla una expresión artística.

En el siglo XX surge una generación de diseñadores con bases, surgidos del Art Nouveau o nuevo arte, que retoma ideas de la arquitectura, diseño de muebles, pintura, cine, joyería, diseño industrial, etc., lo cual aceleró la evolución en el arte de vanguardia y el diseño, así podemos afirmar que el Art Nouveau creó como tal al diseño gráfico para cumplir como un medio de comunicación de ideas y de expresión.

El modernismo proporcionó nuevos medios gráficos a diseñadores para poder difundir mejor la comunicación visual, como por ejemplo: la fotografía a color, impresión a color, trama, película de animación, entre otros. En base a esta corriente se aportaron innovaciones en la arquitectura, como los rascacielos y en la maquinaria industrial, el automóvil, con estas nuevas tecnologías se impulsó la construcción en cuadrícula o módulos, lo cual se aplicó posteriormente a las artes gráficas.

34

Expertos en los temas del lenguaje visual se empeñaron en buscar el origen de este fenómeno, en formas geométricas básicas, en la abstracción y en los colores puros para construir un análisis de los elementos que se ocupan en el momento de diseñar. Por estas razones, la Bauhaus, escuela fundada por el arquitecto Walter Gropius en 1919, trataba de crear una conciencia y encontrar un punto de origen en cuanto a lo gráfico.

“En 1923 Kandinsky proclamó que hay una correspondencia universal entre las tres formas básicas y los tres colores primarios...”³⁵

36

Por su ideología y por la unión de diversas corrientes de vanguardia la Bauhaus fue como un punto de origen y el lenguaje visual encontró una reinterpretación aparte de lo verbal. A partir de entonces las formas visuales fueron tomadas como modos de escritura universales. La palabra gráfico se utilizó para referirse a la unificación de la escritura y al dibujo, su expresión se percibe como una forma simple o lo que sería lo mismo, una Gestalt, por lo cual se desarrolló la psicología perteneciente a la misma, que ha sido desde entonces el fundamento con respecto al diseño. En la Bauhaus se dieron conferencias sobre dicha teoría para promover una ideología autónoma y racional.

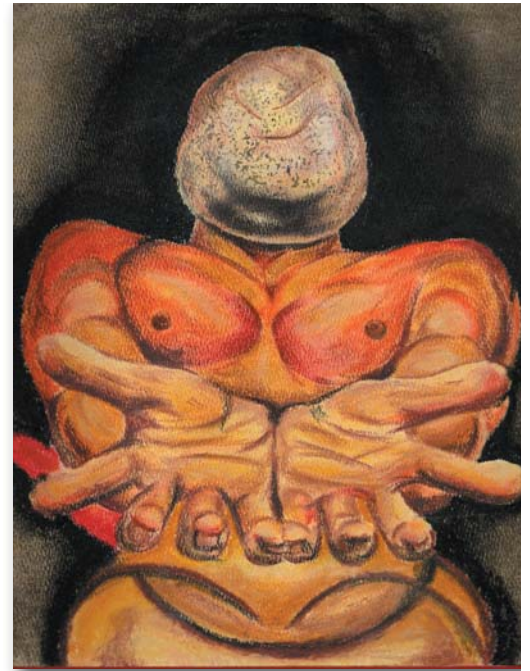
37

38

Los cuatro grandes de la pintura mexicana del siglo XX, hicieron un gran aporte gráfico. José Clemente Orozco, con una manera expresionista, pintó una visión de la vida del

pueblo mexicano y sobre la crueldad del mundo. Diego Rivera, asociado al movimiento cubista, pintaba con su neorrealismo con acentos líricos. Rufino Tamayo realizó múltiples frascos en los cuales buscaba integrar en las formas precolombinas los avances de la pintura actual, tratando temas sociales e históricos. David Alfaro Siqueiros coincidió con el movimiento muralista encabezado principalmente por Orozco y Rivera, intervino en la decoración con grandes murales en el Palacio de Bellas Artes, en edificios de Ciudad Universitaria, en el Hospital del Seguro Social y en el Instituto Politécnico Nacional. Estos cuatro personajes dejaron una huella memorable que contribuyó de gran manera en, diferentes movimientos y en el aporte gráfico de nuestro país y en otras partes del mundo.

40

³⁴ *"Pensamiento, arte y literatura"*, Historia Universal Salvat, Madrid, Salvat, 1999, vol. 21, pp. 3891-3928

³⁵ LUPTON, Ellen, *El ABC de la Bauhaus y la Teoría del diseño*, p. 44

³⁶ Composición de Piet Mondrian, *"Pensamiento, arte y literatura"*, Historia Universal Salvat, Madrid, Salvat, 1999, vol. 21, pp. 3891-3928

³⁷ *"México independiente. Organización constitucional y revolución,"* Historia Universal Salvat, Madrid, Salvat, 1999, vol. 20, p. 2806

³⁸ *Ibid*, tomo 25, p. 3498

³⁹ Diccionario Enciclopédico Salvat, Barcelona, Salvat, 1998, tomo 22, p. 3038

⁴⁰ *"México independiente."* *op. cit.*, pp. 3605-3628

39

El Arte Popular o Pop Art, corriente artística principalmente pictórica surgida en E.E.U.U. a finales de los años cincuenta, tiene como tema base la vida citadina y se expresa con objetos de uso diario como: botellas, autos, latas, etc. Predominan cosas como collages, colores brillantes, etc, lo cual innovó en las técnicas de expresión. Sus principales exponentes son: Jasper Johns, con característicos círculos de tiro al blanco, sus letras y botes de pintura pegados a la tela. Andy Warhol, con novedosos modelos de comics. Roy Lichtenstein y Robert Rauschenberg quien dió la categoría definitiva al Pop Art en la Bienal de Venecia en 1964.

41

42

Hoy en día la tecnología tiene un avance a gran escala, una muestra de ello, es la imprenta, la cual vino a revolucionar la reproducción de escritos, es por esta que ahora hemos llegado hasta la era computarizada, lo cual ha dado una gran evolución con lo que respecta al diseño gráfico, ya que en base a esta tecnología ha existido en gran medida una significativa facilidad para la expresión. Esta nueva herramienta como lo es la computadora, ha innovado la experimentación con programas para edición, retoque, animación, etc., sin dejar afuera el tipo de impresión a mayor escala y de gran calidad, mejorando y perfeccionando el modo de impresión.

AERÓSOL

Es importante mencionar que aunque se cuenta con los medios para la realización de imágenes o letras, la ilustración sigue ocupando un lugar importante en los medios gráficos, ya que son elementos del diseño que se dibujan con alguna idea, por que las posibilidades de ésta son ilimitadas, en donde no existen parámetros o limitantes con las que no se puedan jugar, pasando de la realidad a la imaginación y de la ciencia a la ficción, se puede generar énfasis por medio de los colores, que pueden afectar la valoración subjetiva del peso, tamaño, forma y distancia. "Que el color llama la atención es una realidad, y que algunas combinaciones de colores atraen más que otras es cuestión de nivel... aunque una combinación de colores concreta tenga éxito en cuanto a visibilidad, legibilidad y atracción no hay garantía de que tengan una asociación a un producto o nombre de marca."¹⁴³

36

“Los ilustradores pueden dibujar hacia atrás en el tiempo, hasta la Edad de Piedra, o bien adelante, en el futuro, para dar vida a lo que se ve en su imaginación. Para las ilustraciones no existen limitantes prácticos, solo los impuestos por la imaginación del ilustrador.”⁴⁴

“Dibujar es un medio para alcanzar un fin, una herramienta que ayuda a resolver problemas, crear nuevas ideas y ayudar a la comunicación.”⁴⁵

En la élite del diseño no es necesario ser un experto en el arte del dibujo para poder realizar algún boceto, sin embargo es importante tener un conocimiento previo de los medios, estilos y técnicas, lo esencial es la capacidad de generar un mensaje para comunicar.

No hay que limitarse a lo manual o tecnológico, podemos hacer un conjunto de ambos, eliminando por medio de un programa de retoque algunos defectos del original, para producir este existe una gran variedad de técnicas como lo son la pluma, tinta, carboncillo, lápiz, lápices de colores, pasteles, acuarelas, gouache, acrílicos, óleos, aerografía, xilografía, grabados, collage y computadoras, entre otros.

Así como existen estilos en las imágenes, hay en las letras como lo son cuerpos y tamaños de texto, proporción en los ejes, grosor del trazo, inclinación de los ejes, sin mencionar las fuentes y familias tipográficas, ya que por medio de estos el lector aprenderá, entenderá o simplemente será persuadido por el diseñador que se basa en la experimentación para proyectar un mensaje.

⁴¹ Diccionario Enciclopédico Salvat, Barcelona, Salvat, 1998, tomo 22, p. 3038

El internet ha sido un medio de comunicación que aporta múltiples utilidades en el desarrollo tecnológico del diseño, teniendo mayor control en el proceso gráfico facilitando la labor del diseñador a nivel mundial. Así el campo de los diseñadores gráficos es un mundo, por así decirlo, que abarca muchas áreas, tal es el caso, que ha llegado a la creación de páginas Web lo cual hasta 1993 estuvo limitado para los informáticos.

Tanto imagen y letras son un conjunto de una múltiple cantidad de información que unidos al intelecto, a la cultura, a la educación de un ser creativo, puede formar un graffiti, que tiene sus orígenes en todo lo anterior, por ejemplo de los murales se retoma la idea de realizar una imagen a gran escala en una pared o muro, del Pop Art, el concepto que denota la vida cotidiana, adquiriendo nuevas formas de expresión de carácter alternativo. Sirviéndose de la tecnología para propagación de ésta modalidad de comunicación gráfica.

El diseño gráfico es un campo que evoluciona en gran manera, es complejo, pero lo que es evidente, es que esta disciplina va de la mano con la tecnología, con los avances que surgen y de igual manera los diseñadores debemos estar a la vanguardia tanto con las tecnologías como con los temas de comunicación a resolver, ya que este campo de comunicación visual es ilimitado, puede abarcar y adquirir diversos enfoques, es decir puede estar en lo que nos ponemos, en lo que pisamos, en muchas cosas y por que no, hasta en el graffiti ya que este es un medio de expresión de la nueva era que está revolucionando el lenguaje visual y que puede proponer nuevas aportaciones para la experimentación con innovadoras tendencias y técnicas para el diseño gráfico.

⁴² *Idem.*

⁴³ BERRY, Susan, *Diseño y color*. China; Blume, 1994, p. 9

⁴⁴ COLYER, Martin, *Cómo encargar ilustraciones*. México; Gustavo Gili, 1994, p.21

⁴⁵ HANKS, Kart. *El dibujo. La imagen como medio de comunicación*. México; Trillas, 1995, p.15

EL GRAFFITI

Expresión urbana

AEROSOL

38

Capítulo 2

Objetivo del capítulo:

Establecer el momento en que surge esta expresión, analizando su trascendencia y camino a través de la historia. Se

encontrará un significado apropiado para la técnica. Describir los tipos del graffiti, para introducirnos a lo que concierne con la realización de esta disciplina. Analizar la influencia que ejerce como medio de comunicación en la sociedad y cómo es visto y juzgado. Por último, exponer esta técnica como una alternativa

- 2.1 Graffiti. Definición y orígenes
- 2.2 Hacia una comprensión del graffiti. El escritor
- 2.3 Del carácter efímero e ilegal
- 2.4 Producción, terminología, soportes y técnicas
- 2.5 Intervención urbana. El graffiti en la actualidad
- 2.6 Graffiti y diseño gráfico. Hacia una misma causa

encaminada hacia nuevas tendencias culturales y de comunicación gráfica en la actualidad y de cómo esta disciplina puede funcionar como un productor y un producto en nuestra sociedad.

2.1 GRAFFITI.

Definición y orígenes

Las grandes urbes poseen una piel propia la cual es tatuada con trazos y leyendas indelebles, que son reclamos y expresiones de sus moradores.

Pequeñas, medianas o enormes ciudades, según sea el caso, las grandes urbes poseen una piel propia la cual es tatuada con trazos y leyendas indelebles, que son reclamos y expresiones de sus moradores. Indiscutiblemente, hablamos del graffiti, no como algo

de moda, (aunque en algunas ocasiones así lo parezca) sino simplemente como una manifestación creativa considerada con desdén, que se ha colocado en boca de todos o mejor dicho a la vista de todos, con el objetivo de ser el recurso de expresión del aerosol. Plasmado en cuanta superficie esté a la mano, el graffiti ha formado de una manera vertiginosa inquietudes y anhelos de jóvenes pertenecientes a una cultura urbana.

El vocablo **graffiti**⁴⁶ se deriva de la expresión italiana, la cual hace referencia a inscripciones hechas en muros, lo cual podemos relacionar con; *Graffito* de la voz griega *gráphein*, la cual significa escribir. También puede abarcar el término de grafía, proveniente de la misma expresión griega (*gráphein*) que denota al aspecto de un signo gráfico o letras las cuales representan sonidos, o bien, a la acción de escribir.

“...podemos ubicar el vocablo griego *grafein* y el latino *graffiare*, como las raíces del término italiano graffiti (nominativo del plural de *graffitus*, proveniente del latín)”⁴⁷

En lo que respecta a la utilización del vocablo antes ya expuesto, son varias las interpretaciones a las que nos insta a utilizar, pero refiriéndonos a un uso académico, el término graffiti, es el más apropiado para hacer énfasis como acontecimiento social y de comunicación. Lo cual podemos reafirmar con lo citado por Armando Silva:

“El conocido estudioso de la lengua, Argos, del Diario El Espectador (IV-20-85) se pronunció a favor del vocablo italiano sin ninguna variación: Graffiti; con doble F, manteniendo el plural de esa lengua formado por la i final...”⁴⁸

⁴⁶ Graffiti (Voz ital.: inscripciones) m. Nombre dado por los arqueólogos a las inscripciones o dibujos hechos en los muros antiguos y hallados en excavaciones. A menudo referentes a acontecimientos de la vida diaria, contiene una valiosa información sobre las costumbres de la época. Por ext., pintada, inscripciones en lugares urbanos. (Diccionario Enciclopédico Salvat, Barcelona, Salvat, 1998, tomo 13, p.1797)

⁴⁷ ZAMUDIO, Francisco, *Graffiti, los tatuajes de la megalópolis*, Switch, México; año 4, No.40, enero-febrero 2000, pp. 36-40

⁴⁸ SILVA, Armando, *Graffiti: una ciudad marginada*, Bogotá, Tercer Mundo, 1988, p. 34

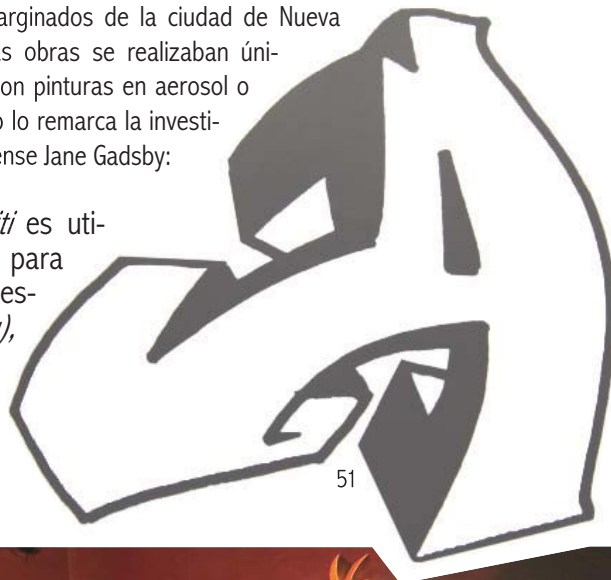
Anteriormente el griego *grafein*, y el término italiano *graffiare*, adquirían la connotación semántica de la icónica y textual. Actualmente, adquiere otra connotación debido a dichas inscripciones informales a menudo consideradas indecentes y groseras, refiriéndonos a las que fueron realizadas en espacios públicos romanos elaborados mediante pintura o raspaduras.

“Las inscripciones encontradas en algunos muros pompeyanos datados en el siglo II, en la Domus Aurea (54-68) y en la Villa de Adriano, entre los que se cuentan los *latrinalia*, inscripciones realizadas en el espacio de las letrinas, han sido calificados como graffiti por los arqueólogos e historiadores.”⁴⁹

ARQUIMIDES
ESTUVO AQUI

El término graffiti es la acepción más aceptada por los investigadores, ya que estudiaron las inscripciones realizadas sobre vagones del metro y paredes en barrios marginados de la ciudad de Nueva York. Estas obras se realizaban únicamente con pinturas en aerosol o spray, como lo remarca la investigadora canadiense Jane Gadsby:

“La palabra *graffiti* es utilizada actualmente para referirse a cualquier escritura mural (*wall writing*), imágenes, símbolos o marcas de cualquier clase y en cualquier superficie, sin importar la motivación del escritor”.⁵⁰

AEROSOL

42

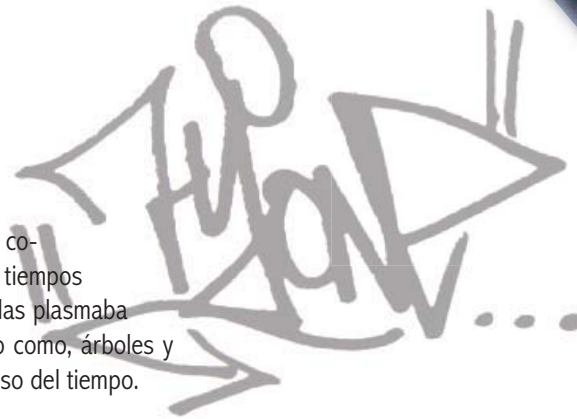
Entonces podemos argumentar que graffiti es; término plural en su origen italiano, una práctica universal que se refiere a cualquier marca, dibujo o escritura, manifestación de carácter pictórico (por lo general) elaborada con **pintura en aerosol** sobre diferentes superficies como; paredes, muros, automóviles, vagones, etc, las cuales están a la vista de cualquier espectador. Por lo tanto podemos llamar a los lugares en donde son plasmados, superficies o espacios públicos.

Desde mucho tiempo atrás, el ser humano ha dejado por medio de esta forma sus ideas o mensajes, los ha plasmado y transmitido de una generación a otra, garabateándolos en cualquier superficie de manera anónima e inclusive en algunas circunstancias, sin que nadie se percate de ello.

"...los primeros africanos y europeos dejaron pinturas en cuevas..."⁵²

"Homo Sapiens... transcribió en sus albores lo que había visto en formas pictográficas..."⁵³

Sin duda desde tiempos inmemoriales el hombre ha utilizado este medio de expresión como un modo de comunicación y con él ha manifestado en aquellos tiempos cosas y vivencias que les resultaban novedosas, las plasmaba en superficies que ellos encontraban a su paso como, árboles y cuevas, con el afán para dejar un legado al paso del tiempo.

⁴⁹ LEANDRI, Antonio, "Graffiti et Societé", p. 5. Cit. Por Diego, Jesús de, p. 52

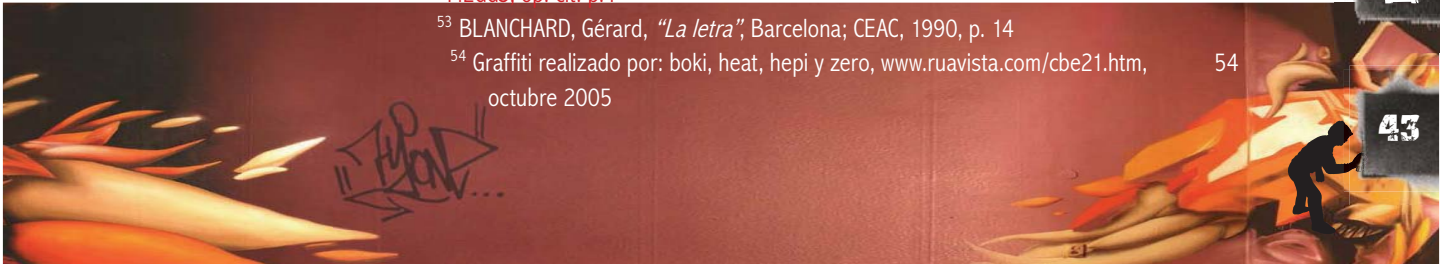
⁵⁰ GADSBY, Jane, "Looking at the Writing on the Wall: a Critical Review and Taxonomy of Graffiti Texts", p. 2, cit. por De Diego, Jesús, p. 52

⁵¹ MAI, Marcus y REMKE, Arthur. "Writing: Urban Caligraphi and Beyond". Berlin; DGU....Diegestalten Verlag, 2003.

⁵² MEGGS, op. cit. p.4

⁵³ BLANCHARD, Gérard, "La letra", Barcelona; CEAC, 1990, p. 14

⁵⁴ Graffiti realizado por: boki, heat, hepi y zero, www.ruavista.com/cbe21.htm, octubre 2005

Como primeras manifestaciones de comunicación antecedentes al graffiti están aquellas pinturas realizadas en cuevas y superficies rocosas por los primeros pobladores humanos. Pero de una manera más reciente, el término del graffiti adquiere un sentido urbano, es decir; propio de las megalópolis asociándose con consignas sobre muros o en diferentes espacios ciudadanos, los cuales son mensajes que diariamente informan, entretienen o sirven de protesta. Esto nos remonta al exuberante movimiento juvenil en los años 60 el cual tuvo una gran chispa comunicativa, emergió de muchas instituciones de formación cultural como: Harvard, Stanford, Berlín, Tokio, Sao Paulo, Buenos Aires, Varsovia, Roma, Praga, Montevideo y México, con un fin de reclamo político.

Así las ciudades fueron testigos en forma vertiginosa, de la aparición de consignas en cualquier fachada urbana, protesta e ideales revolucionarios fue lo que más abundaba en los muros. La ciudad de México no fue la excepción, la detonante agitación política que aparentemente terminó con los trágicos sucesos de Tlatelolco en 1968, fue una de las motivaciones de la aparición de protestas en contra del gobierno.

“...la famosa manifestación del silencio en la Ciudad de México, en la que 300,000 jóvenes, unos junto a otros, el taconeo sobre el asfalto, el esparadrapo sobre la boca, desfilaban mudos en señal de protesta”⁵⁵

Al mismo tiempo estaba el movimiento “hippi”, lo cual hacía que el mundo entero entrara en una cierta conexión, donde se levantaba en contra del autoritarismo. Como lo recopila Armando Silva en la redacción de “Graffiti una ciudad marginada” que en una pared de París se escribió dicho deseo de cambio:

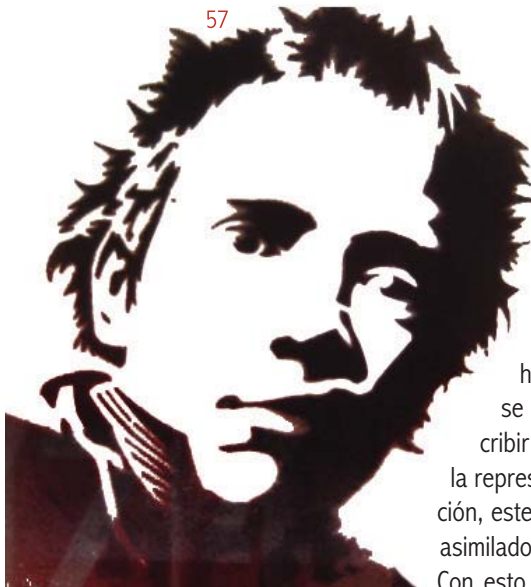

57

LES JEUNES FONT L'AMOUR
 LES VIEUX FONT DES GESTES OBSCENES
 ROUGE: INTERDIT D'INTERDIRE

57

Con este ímpetu revolucionario, los jóvenes desbocaron su energía en todas partes del mundo con el ideal de crear una organización social nueva, diferente, negándose a la guerra, renovando ideologías rechazando el consumismo, con el afán y la firme idea de que el mundo podía cambiar. Así el graffiti adoptó estas ideologías en donde el centro de la energía de una nueva cultura que radicaba en un espíritu revolucionario, inclinándose a expresar dichas inquietudes por toda la ciudad.

Con dichos acontecimientos, después de 1968 en París y Nueva York a comienzos de los 70, en América Latina se ubica un tercer gran momento del graffiti. Es una expresión urbana de tipo escrita, pero a esto se le suma un movimiento encabezado por sectores marginados; obreros, universitarios y artistas que proponen un giro radical con respecto a la estructura política que lo rige. Es un movimiento que quiere hacer que se escuchen sus inconformidades, con lo cual se empiezan a utilizar las fachadas públicas para escribir o representar lo que es inexpresable debido a la represión y la censura de los medios de comunicación, este movimiento pretende con urgencia que sea asimilado y comprendido por el resto de la sociedad. Con esto se suma otra característica que antecede y acompaña al graffiti por el resto de su existencia, refiriéndonos al conflicto social-comunicativo.

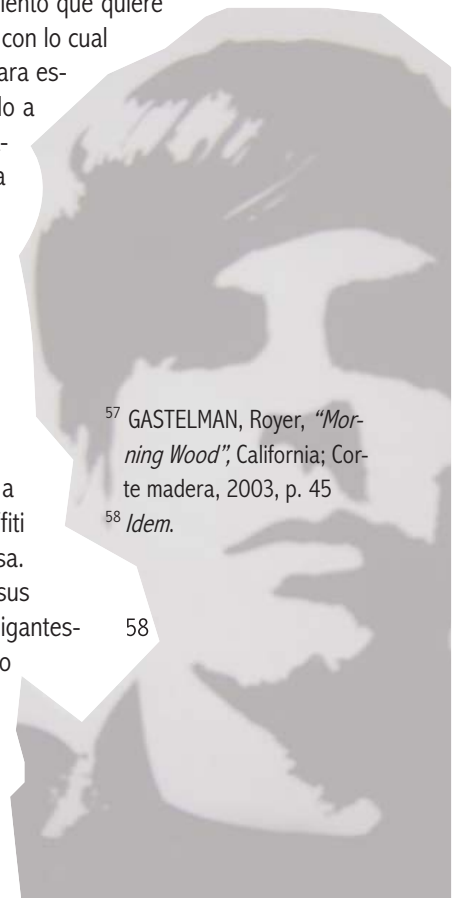
⁵⁵ ZEA: 1977, p. 16, cit. por Silva Tellez Armando, p. 26

⁵⁶ CLAUDE Tchov, cit. por Silva Tellez Armando, "Graffiti: una ciudad marginada", Bogotá, Tercer Mundo, 1988, p. 26. traducido al español: Los jóvenes hacen el amor, los viejos gestos obscenos y rojo, prohibido prohibir

Como respuesta a estas expresiones plasmadas en los espacios públicos, la sociedad que es influida por los medios de comunicación, que a su vez estos son manipulados por los altos mandos, se encargan de censurar a este medio de expresión, el sello característico del graffiti es la marca de la prohibición social de lo que se expresa. Así fue como esta forma de expresión comenzó a dar sus primeros pasos que en un futuro no muy lejano serían gigantes- 58
 cos, alimentándose de momentos históricos para dar paso a nuevas estrategias de comunicación propuestos por sus creadores.

⁵⁷ GASTELMAN, Royer, "Morning Wood", California; Corte madera, 2003, p. 45

⁵⁸ Idem.

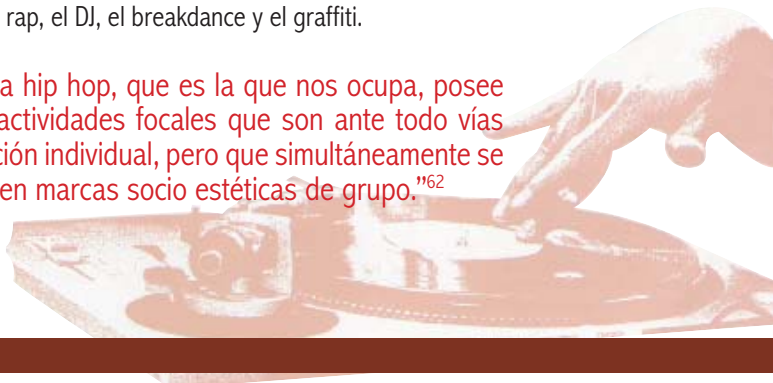
“Cuenta la leyenda que el deporte conocido como tagin lo inició un tipo neoyorquino que aprovechó su empleo de mensajero para escribir su nombre en todos los camiones de helado que encontraba a su paso”⁵⁹

El resurgir del graffiti tuvo lugar en Filadelfia, ya que se comenzaba a dar una nueva forma de esta técnica con el dibujante llamado Top Cat, pero su mayor auge nos sitúa en Nueva York a finales de los años 60 y principios de los 70, el cual fue un ámbito de nacimiento con respecto a nuevas formas culturales de expresión producidas por agupaciones marginadas.

Una de estas nuevas formas culturales fue manifestada por los ghettos⁶⁰ de una minoría negra, refiriéndonos a la cultura soul,⁶¹ que emergió como equivalente a la cultura anglosajona dominante. Este produjo una respuesta contestataria a la toma de conciencia por parte del movimiento negro, como en el caso de Martin Luther King y Malcom X, aunque ambos en el extremo de la balanza, produjeron una conciencia para dar paso a una nueva cultura. Esta nueva cultura es el hip hop y se desprendía de la anterior, tal era su similitud que adoptó la actuación de grupo marginado con respecto a las decisiones de poder y nivel económico.

La cultura hip hop nace como un espíritu de resistencia y de identidad con un modo de actuar sobre el ámbito urbano en el paisaje público, formando un grupo solidario con necesidad de proyectar sus diferencias en su espacio ante la sociedad. El hip hop como cultura tiene una manera de actuar y de expresarse por parte de sus seguidores en relación a lo urbano, necesita de medios o formas para hacerse notar. Abarca manifestaciones como la música rap, el DJ, el breakdance y el graffiti.

“... la cultura hip hop, que es la que nos ocupa, posee un abanico actividades focales que son ante todo vías de potenciación individual, pero que simultáneamente se desarrollan en marcas socio estéticas de grupo.”⁶²

Como podemos darnos cuenta una cultura como lo es el hip hop no tiene una sola manera de expresarse son múltiples las actividades que le preceden para poder constatar su presencia. Existen actividades como en el caso del **break dance**, que es un baile en el que destacan las acrobacias corporales a nivel del suelo moviendo piernas y brazos para hacer piruetas, el DJ o **disc jockey** es un especialista que se encarga de hacer "mezclas o intercalar diferentes sonidos para que en su continuidad sea una composición con ritmo, un **skater** son los que con destreza utilizan de manera acrobática la patineta que en ocasiones también puedes ser utilizadas bicicletas o monopatines, y el "MC" o **master of ceremonias**; recrean una historia a través de rimas que improvisan con destreza, son llamados **raperos**.

Evidentemente la cultura hip hop no se limita a un solo modo de expresión y los escritores del graffiti tampoco, (no es que los grafiteros dejen pertenecer únicamente a esta corriente, pero en su mayoría así lo es) ellos se manifiestan combinando una o todas las actividades que conciernen a dicha cultura para poder externar sus ideologías en las que emplean la voz, el cuerpo la música y un lenguaje visual. Los jóvenes (aunque como en todas las ideologías no se distingue sexo ni edad, es la propia persona la que se excluye, ya que el graffiti no tiene edad) de ascendencia afro-americana e hispanos comenzaron a propagar esta cultura y plasmar graffiti en túneles y vagones del metro para posteriormente tomar por asalto superficies como muros de las calles, negocios y cuanto territorio estuviera a su alcance. Fue hasta mediados de los años 80 cuando el graffiti se encontró en plena efervescencia y alcanzó una diversificación notable, se propagó como una práctica completamente desarrollada en la mayor parte del mundo. Aunque por otra parte cabe mencionar que el graffiti en México, lamentablemente se encuentra en un nivel bajo (salvo a algunas excepciones) ya que gran parte del núcleo de grafiteros carecen de las bases teóricas para la realización de sus piezas y toman al graffiti como una simple moda de apropiación de un espacio.

⁵⁹ FLORES, Jorge "Aerosol, Graffiti, antipublicidad y arte urbano", *Complot*, México; año 8, núm. 92, Noviembre 2004, pp. 1-16

⁶⁰ Ghetto (gueto) (voz italiana, abreviatura de borghetto) barrio habitado por judíos o reservado a comunidades judías. Fig. Lugar donde vive una minoría separada del resto de la sociedad. (Diccionario Enciclopédico Salvat, Barcelona, Salvat, 1998, tomo 13, p. 1757

⁶¹ Soul, en su traducción al español: alma (Diccionario Moderno Langenscheidt, Colombia, Norma, 1991, p. 982)

⁶² DE DIEGO, Jesús, Graffiti. "La palabra y la imagen", Barcelona; Libros de la Frontera, 2000, p. 54

⁶³ Imágenes: Dr RABIAS, "Proyecto Ev Lujior," *Gorila*, México, num. 24, Enero 2004, pp. 42-43

2.2 EL ESCRITOR

Hacia una comprensión del graffiti

Muchas son las opiniones y juicios que conciernen al graffiti, algunos de ellos a favor y otros en contra. Pero una parte de las opiniones que desvalorizan a esta actividad no conocen y se resisten a conocer las características dicha disciplina. La mayoría de la sociedad está mal informada pero siempre dispuesta a opinar, es lamentable la desinformación y tabús con la que es juzgado y condenado por uno de los crímenes más severos: atender a la propiedad privada. Aunque también no hay que negar que algunas acciones se enmascaran como graffiti, y carecen totalmente de una intención clara, son realizadas con la única intención de molestar e imponer; como los vidrios rayados del metro, por ejemplo, sin tener ninguna intención de hacer un graffiti como tal. Por esta razón, la sociedad tiende a generalizar estos modos de expresión y es la raíz del rechazo. Así los medios de comunicación, policías e inclusive la misma sociedad continúan desprestigiando dicha forma de expresión, en contraparte, los escritores⁶⁴ de graffiti hacen su labor en cada una de sus obras aerosol tras aerosol.

Una marca o firma (tagger) realizada con pintura en aerosol, la cual se hace presente en casi toda la ciudad, nos connota a la existencia de algo aislado, olvidado, es la tenue visión de un gueto, un grupo marginado, en lo más recóndito de la urbe, olvidado, se encuentra la estancia de un escenario en donde nace y se hace el escritor del graffiti. Pero nos podríamos preguntar ¿Por qué lo hacen, que es lo que impulsa a un joven con una lata de aerosol a firmar cualquier superficie que esté a su alcance?

El graffiti: firma, provocación, trasgresión, apropiación de un lugar público, protesta, identidad de grupo, es un mecanismo difícil de comprender. El joven conforme se desenvuelve en su

medio, se adhiere a un grupo cultural en donde se tiene y se alimenta un deseo intenso de expresión con características específicas, con actitudes y actividades que se han de desarrollar día con día. Me refiero a la práctica de las culturas urbanas juveniles que se forman y evolucionan como respuesta en contraparte al medio ya establecido, como el hip hop o cultura urbana que sería el marco básico de partida del graffiti. Esta actividad funciona como un catalizador de intenciones ya que es una forma de expresión que tiene mucho que decir.

El graffiti es una actividad con una naturaleza nata; la produce un grupo humano en un espacio urbano de manera clandestina. Pero también muestra significados que a simple vista no son comprendidos por su desfamiliarización de códigos gramaticales y semánticos de las expresiones gráficas plasmadas, los escritores también tienen sus propias reglas de comunicación ya que en cuanto a la técnica todos tienen un matiz diferente pero ciertamente mantienen constantes como ideales, ideologías, ámbitos urbanos, etc.

El escritor de graffiti percibe su entorno, asimila los elementos que están a su alcance, ya que el primer lugar en el que el escritor vive y desarrolla su técnica es su barrio, donde deja sus primeras marcas.

Trabajábamos con la vida cotidiana, con lo que estaba pasando en la ciudad día a día: nuestra realidad ⁶⁵

Trabajábamos con la vida cotidiana, con lo que estaba pasando en la ciudad día a día: nuestra realidad. Trabajábamos con la vida cotidiana, con lo que estaba pasando en la ciudad día a día: nuestra realidad. Trabajábamos con la vida cotidiana, con lo que estaba pasando en la ciudad día a día: nuestra realidad.

La representación del graffiti se rige en cierta parte, por la percepción que tiene el escritor de la sociedad y del medio en el cual se desarrolla, es una construcción de la desconstrucción social de la realidad manifestada a través de un lenguaje meramente visual. Es importante la representación de nuevos parámetros expresivos como lo señala Pierre Francastel:

“... el Renacimiento es un estado primitivo de la cultura urbana, en el que estos nuevos esquemas están todavía por desarrollar, en las nuevas culturas aparece la expresión de una percepción diferente de la sociedad y la consideración de su producción cultural como referente de una comunidad y de su posición espacial...”⁶⁶

Es decir; es una forma singular de reconstruir y expresar la realidad por medio de lo que se puede ver gráficamente. Estos grupos de escritores realizan sus producciones creativas manifestándose como entes sociales, con una expresión latente dirigida a reafirmar su concepto ante una mayoría próxima.

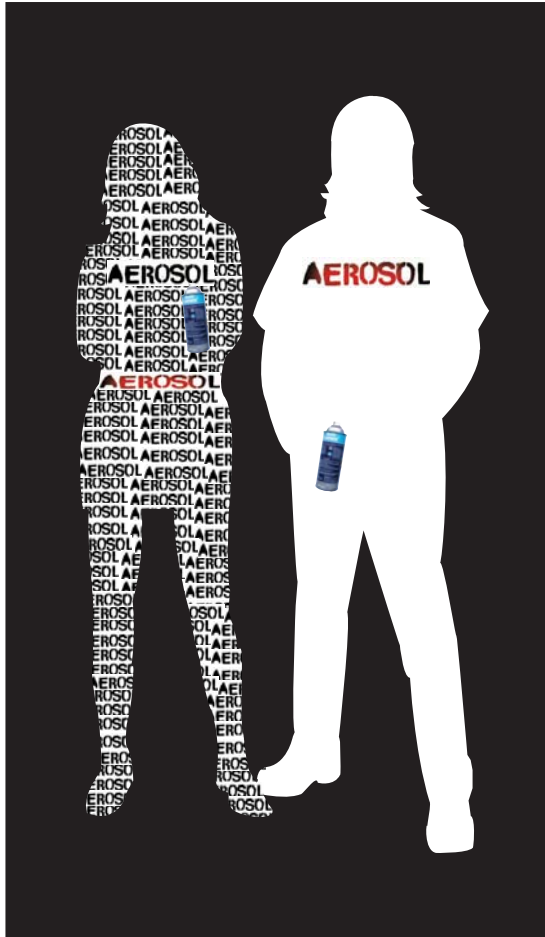
El **factor filosófico** en el graffiti también está presente, ya que el escritor tiene la **ideología** de la **lucha de clases**, entendida como el razonamiento de pobres enfrentando a ricos, el cual es un **legado marxista**.

Con este precepto, el esqueleto de elaboración de un graffiti por parte de un escritor es la representación de la vida y no solo la de él, sino de todo el mundo, esto son los indicadores de la percepción del realizador con respecto a la sociedad que la mayoría de las ocasiones no está tan alejado de la sociedad. Factores económicos, sociales y políticos son algunos temas de dichas expresiones. En su labor de plasmar sus ideas, el escritor determina su trabajo con respecto al medio que está utilizando para que su obra proporcione un factor expresivo que sería analizar el mismo medio siendo el propósito de mensaje de la expresión. Un graffiti al momento de que enuncia una inquietud invita a realizar una crítica del medio en el cual se está proyectando, es decir; comprender al graffiti como una expresión de la misma sociedad.

“En una cultura como la nuestra, acostumbrada durante largo tiempo a escindir y dividir todas las cosas como un medio de control, a la vez nos choca el que se nos recuerde que, en los hechos operantes y prácticos, el medio es el mensaje”⁵⁸

Los escritores del graffiti han sufrido de múltiples agresiones tanto verbales como físicas pero tomemos en cuenta que para juzgar una actividad se necesita conocerla y no desprestigiarla con agresiones. El graffiti vive en una atmósfera de rechazo, en un ámbito cultural el cual no es oficial ya que se desenvuelve a la par de otras expresiones culturales. Y así como es juzgado sin misericordia, deberíamos tener en cuenta que la prohibición y la represión no es la solución para una “mala idea” o en este caso para una actividad sino la respuesta sería una mejor solución en su comprensión. Pero este tema de la ilegalidad será tratado en un apartado posterior.

⁶⁴ Escritor, llamaremos escritor a los que realizan graffiti, ya que es una forma idónea, porque ante cualquier argumento el graffiti tiene la esencia de la escritura. Por otro lado en las comunidades de graffiteros así suelen nombrarse.

⁶⁵ ROMERO, JIMÉNEZ, María, Iván W. *Chilango de corazón y de todo... de una ciudad muy viva, muy intesa; que genera mucha experiencia, charla con Mario Rangel, integrante de Grupo Suma. Eneo, México; año 2, número 6, octubre 2005, pp. 50-53*

⁶⁶ FRANCASTEL, Pierre, *Sociología del Arte*, Madrid; Alianza-Emece, 1972, p. 139-140

⁶⁷ www.blublu.org/sito/walls/2006/big/009, agosto 2006

⁵⁸ MCLUHAN, Marshal, *La comprensión de los medios como extensiones del hombre*, México, Diana, 1969, p. 29

2.3 Caracter efímero e ilegal

El graffiti, manifestación creativa y propositiva encaminada hacia nuevas técnicas de expresión, tiene una población dueña de una cultura, entusiasta y leal, con una terminología y lenguaje propio, pero a pesar de ello es considerado con desdén, despreciado por la mayoría de la sociedad, mal juzgado la mayoría de las veces, perseguido y prohibido por la ley y sus verdugos. Así los ejecutores del graffiti han ido creando sus expresiones urbanas, tomando el camino de la ilegalidad y lo clandestino, para hablar a través del aerosol sobre los muros y en cualquier espacio para moldear sus inconformidades y anhelos por medio de sus piezas. Tienen como base la tolerancia, el rechazo a la marginación, para poder dar pauta a la esperanza de la igualdad de clases y cero abusos del sistema.

Los factores políticos, económicos y sociales son los que condicionan al graffiti, tanto en su forma de expresión como en su existir. De esta manera es que radica su ilegalidad, por esta razón la ideología de esta forma de expresión utiliza dichos

medios condicionantes como punto de partida. Por lo regular la noche se convierte en un elemento clave para la gestación de una pieza, en donde por la mañana habrá nacido un nuevo graffiti.

Armas como la rapidez, adrenalina y vigor son necesarias en esta actividad considerada clandestina, es este calificativo lo que motiva el espíritu rebelde del escritor a salir a la calle con un bote de pintura en aerosol, a expresar sus latentes inconformidades sin importante que corre el riesgo de ser detenido por la justicia.

59

60

Debido a la ilegalidad en la cual se hace rodear esta expresión, de igual manera en que se crea una obra, también corre el riesgo de desaparecer. Las razones pueden ser varias; desde que un vecino, un propietario o inclusive los servicios de limpieza por parte del gobierno se encarguen de borrarlo o un mismo escritor de graffiti. En base a esto es que radica el carácter efímero del graffiti, por su escasa duración ya que no se puede saber cuanto tiempo permanecerá en la superficie en la cual fue planeado, pero esto también es positivo, ya que una vez que es borrado un graffiti, existe la expectativa latente de que pronto se gestará uno nuevo para nuestro deleite visual.

61

De esta manera podemos apreciar acontecimientos e imágenes que son efímeras, en un momento están y en un cerrar y abrir de ojos puede que ya se hayan esfumado. En ocasiones solo es posible recordarla en la mente ya que algunos solo duran un instante. Existen miles de imágenes que son plasmadas en el paisaje urbano, el cual está presente. ¡Sólo es cuestión de observar nuestro entorno y podremos captarlas!

⁵⁹ www.ruavista.com/cbe21.htm, octubre 2005

⁶⁰ www.graffiti.org/canada/canada_10.html, noviembre 2005

⁶¹ www.ruavista.com/cbe21.htm, octubre 2005

⁶² www.graffiti.org/canada/canada_10.html, noviembre 2005

62

Ante la ley; el graffiti se considera como contaminación visual e invasión a la propiedad privada o pública. Pero entonces por que no proporcionarle espacios al graffiti, además ¿porqué es considerada como contaminación visual? Si hay cientos de anuncios, espectaculares que incitan a la violencia, pornografía y otros mensajes los cuales están expuestos ante los ojos de miles de espectadores, desde niños, en plena formación, hasta adultos. Eso si es contaminación visual y cerebral, en donde lo único que predomina es el capitalismo, entonces ¿porque no darle cavidad al graffiti? O será a caso que con él no se puede lucrar, y que está posesionándose en un espacio en el cual le podrían cobrar a otra persona por "X" anuncio.

Un graffiti no destruye el lugar en donde es plasmado, sino que es encasillado y se piensa que está dirigido solamente a personas interesadas dentro del mismo movimiento, pero es proyectado principalmente hacia los jóvenes, de allí es de donde proviene el rechazo, ya que es considerado como basura visual que ensucia la ciudad. En cambio, el poder apreciar estos gráficos, es una distracción a tanto estrés y preocupaciones en las cuales vivimos, ayuda a que con sus colores la ciudad no sea tan gris, tan monótona y despierte un interés visual.

“Son los valores que van mucho más hacia la idiosincrasia de los individuos que hacia los edificios que arropan estas ideas de los individuos: es violento ver un graffiti en tu pared por que estoy llamando tu atención de que otra gente necesita comunicar...”⁶³

Por esta razón es condenado por otro delito que al gobierno le parece de interés monetario: **“la usurpación del espacio dedicado a la publicidad convencional...”**⁶⁴

El graffiti despierta inquietudes en la sociedad, de alguna manera, está existiendo la esperanza de que los espectadores que lo ven no lo juzguen banalmente y digan: ¡está bonito o está feo!, sino que analicen el porqué fue plasmada dicha obra y qué es lo que en realidad quiere el escritor que comprendamos a través de su graffiti. Por otro lado, este movimiento desde sus inicios ha estado cargado de una alta dosis de activismo en contra del sistema. Cosa que no le conviene a los altos mandos, puesto que ellos son los que rigen su aceptación.

“Las políticas culturales (de los gobiernos), especialmente en su faceta de exclusión y aceptación afectan a la identidad de las formas artísticas. Las políticas culturales producen subjetividad, son productoras de sentido, determinan lo que va a ser aceptado como verdad y distribuyen el conocimiento...”⁶⁵

Nada novedoso es el resultado del control de los altos mandos en donde intervienen en todo, ahí es donde entra la negación para la aceptación del graffiti, ya que ellos tienen el poder para regular la formación cultural, en donde cerradamente la sociedad se niega a aceptar una cultura diferente a la suya. Todo esto es fruto de la manipulación, la sociedad en su afán de evolución, cree que elige lo que quiere, pero no es así, sino sólo es un títere subordinado a la orden de una voz dominante.

Es por esta razón que las personas que tienen el poder determinan la identidad de la población, para tener una supremacía en cualquier ámbito (social, cultural e ideológico), y así aplastar y apagar el fuego que yace en reducidos sectores sociales. Creyendo que la solución es la prohibición, la ejercen hasta aproximarse a la erradicación. Una eliminación de una cultura urbana que tiene derecho a existir y a ser escuchada porque también es un legado de la humanidad.

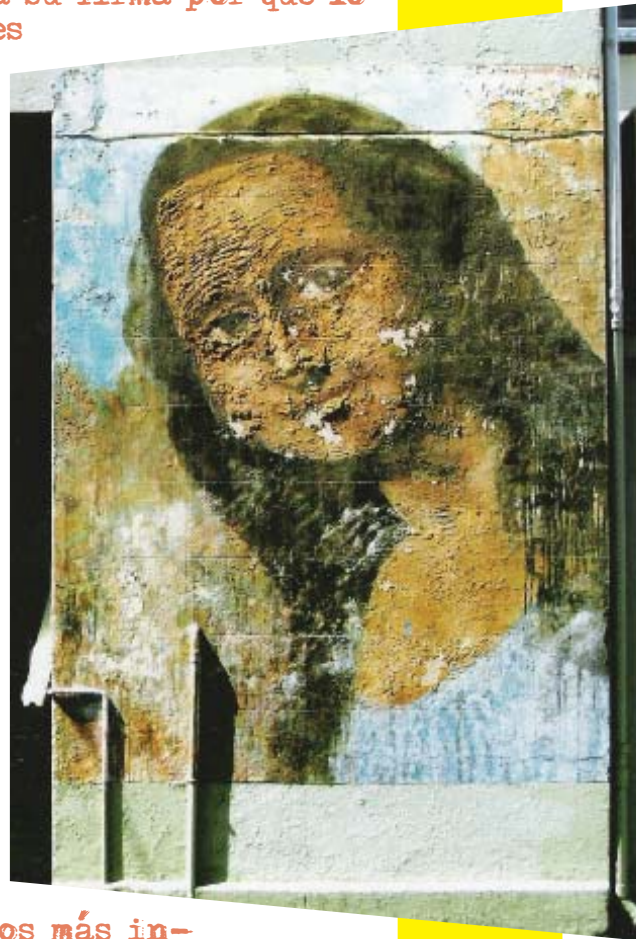
⁶³ ROMERO, JIMÉNEZ, op. cit, pp. 50-53

⁶⁴ DE DIEGO, op cit. p. 107

⁶⁵ GILLER, Sarah. *Entrevista a Rammellzee*. p.1. cit por De Diego, Jesús, p. 115

"Me parece más agresivo cuando me ponen una señora ahí que me quiere vender algo, que no sirve, para que sea una necesidad o un paliativo para mis deficiencias, a que llegue una persona, ponga su firma por que lo único que quiere decir es 'aquí estoy, existo.'"⁶⁶

Por lo anterior la diferencia de la aceptación del graffiti con respecto a otras actividades expresivas y artísticas las cuales son alabadas, conmemoradas, premiadas, reconocidas y aceptadas por la sociedad, es gracias a los medios de comunicación que siempre están al tanto para desinformar, dirigidos por la supremacía del estado, que hace que la sociedad los tache de un delito y los sentencia a la discriminación. La cuestión es; ¿por qué? Se le trata con desdén negándole a tal manifestación creativa un espacio adecuado, pero no un espacio físico, sino uno en la mente de la sociedad, ya que para comprender esta actividad no sólo basta con una mirada sino hay que tomar en cuenta todos sus elementos para poder hablar con bases justificables. Así los juicios hacia el graffiti se ejercen desde el ciudadano con prácticas comunes, hasta el crítico de arte.

"Su desprecio se origina irónicamente, en uno de sus aspectos más interesantes: al final de cuentas se trata de un acto vandálico que coquetea descaradamente con los terrenos del arte."⁶⁷

68

Con esto no estoy diciendo que el graffiti sea arte, pero ¿quién es el que determina si lo es o no? acaso ¿no son las altas esferas de la élite? Porque el arte es “una actividad humana que expresa simbólicamente mediante diferentes materias, un aspecto de la realidad entendida estéticamente”⁶⁹, y además tiene la cualidad de ser único e irrepetible. ¿Quién entonces determina lo estético? pues personas especializadas en el estudio de las expresiones humanas. Pero no es pedir que se considere al graffiti como arte, sino demostrar que puede servir como herramienta de expresión, ya que en base a la técnica que utiliza, se puede echar mano para otras manifestaciones gráficas, que sea reconocido como una forma de expresión, la cual propone técnicas hacia nuevas actividades, aunque la actividad del graffiti se considera como no oficial, no se puede poner en tela de juicio la creatividad expresiva que emana de esta cultura marcando nuevas formas creativas.

“Arte: Nombre masculino que precede del latín ars, del que a tomado la mayor parte de sus aceptaciones considerando equivalente al griego tékhne, del cual heredó algunas acepciones para la reflexión filosófica. En general el arte es el uso de determinadas cualidades del pensamiento o destreza manual en la realización de una obra. Pero el término arte tiene alrededor de esta acepción global toda una serie de matices que pueden llegar a oponerse entre sí. Actividad elaborada del hombre por oposición a la hora de la naturaleza. Técnica especializada.”⁷⁰

⁶⁶ ROMERO, JIMÉNEZ, op. cit, pp. 50-53

⁶⁷ KEITH, Haring, cit por Flores, Jorge, “Aerosol, graffiti, anti-publicidad y arte urbano”. Complot, México; año 8, número 92, Noviembre 2004, p 1

“El arte libre, como antes el animal libre, a acabado sus días en un museo. Sólo cuando el artista en todas sus variadas y múltiples facetas, pueda romper su ensimismamiento narcisista y el arte se nutra del manantial poético que le devuelva vigor creativo podrá despegar sus alas y remontarse. Sólo así podrá liberarse de las mazmorras museísticas e institucional, de la tutela de la crítica y los burócratas, de la jaula de oro del mercado y de las redes mediáticas que intentan atrapar su vuelo en la sociedad del espectáculo. ¿Dónde se puede crear aún en libertad? ¿Dónde no ha extendido sus redes el mercado? En algún lugar, calladamente, se debe estar gestando belleza y verdad a espaldas del gran espectáculo.”⁷¹

La ilegalidad desde los inicios de esta actividad lo han acompañado en cualquier paso que dé, pero pudiera ser que el graffiti fuera realizado de forma pública en los mismos espacios y fuera favorecido por la ley o el Estado, o en su defecto por alguna institución con presencia ante la sociedad, pero aun no se comprende para poder lograr el objetivo deseado.

⁶⁸ Eneo, op. cit. p. 32

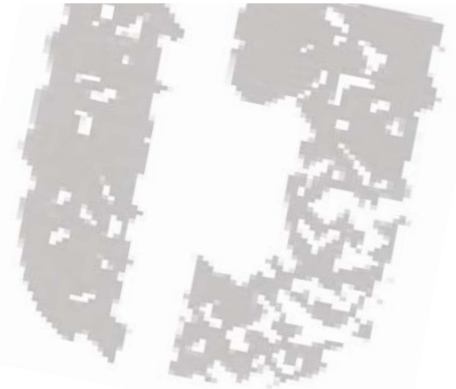
⁶⁹ LAROUSE, Diccionario básico de la lengua española, México, Larouse, 1984, p 44

⁷⁰ AKAL, Diccionario Akal de Estética, Madrid, Akal, 1998, p 135

⁷¹ VALSA, Lois. *La descontextualización del arte*. Barcelona; Ajoblanco, 1997, p. 35

“...la impresión de la percepción parcial y carente de comprensión de una forma artística que ven, que comparte su mismo espacio público pero que se encuentra más allá de la posibilidad de su interpretación por los mismos mensajes peyorativos de ilegalidad y de *carencia de artisticidad* que rodean la imagen común que se tiene de aquél y que son lanzados continuamente por los medios de comunicación, por instituciones y autoridades.”⁷²

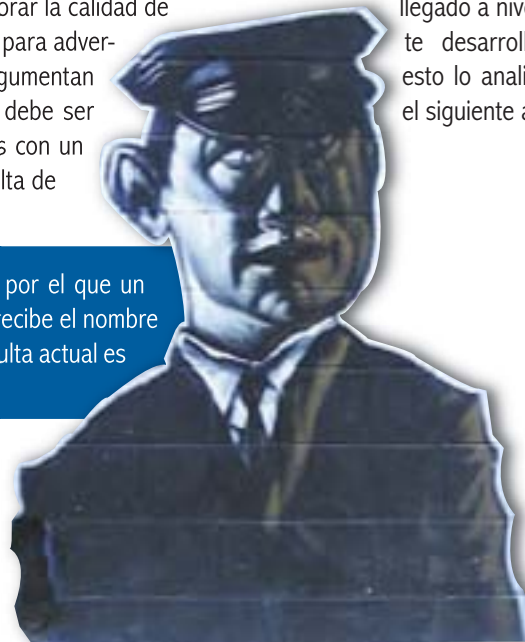
Este medio creativo de expresión social, continuará surgiendo en las calles y muros de la ciudad, tomando por sorpresa espacios públicos, adueñándose literalmente de ellos, mientras que los mecanismos para erradicarlo también están al pie del cañón, desde pinturas a prueba de aerosol hasta escuadrones antigraffiti.

“...la unidad antigraffiti – instaurada en el 2003 por la Secretaría de Seguridad Pública a raíz de las recomendaciones del ex alcalde neoyorquino Rudolph Giuliani para combatir el crimen y mejorar la calidad de vida en la ciudad de México – para advertir la postura de quienes argumentan que constituye un delito que debe ser penalizado (actualmente lo es con un arresto de 12 horas o una multa de \$1.400.00).”⁷³

“Multas: ante la ley, el delito por el que un grafitero puede ser detenido recibe el nombre de contaminación visual. La multa actual es de \$1,500.00.”⁷⁴

Son múltiples las acciones tanto físicas como sociales que se ejercen en contra del graffiti para tratar de frenarlo, pero su práctica por parte de los escritores ha demos-

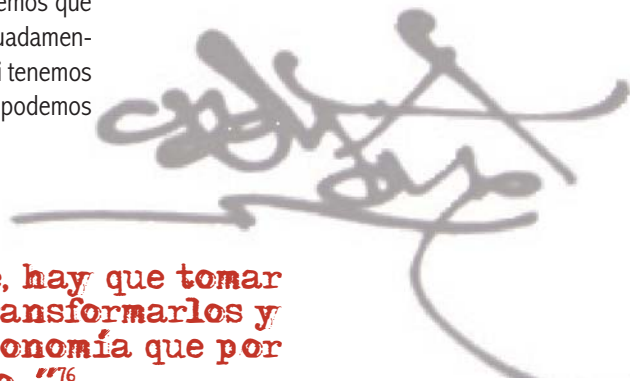
trado que sigue adelante y que con penurias han surcado los obstáculos que se les han puesto. Ellos han seguido desarrollando esta técnica hasta niveles avanzados, para dar a conocer su práctica en todos los pequeños y grandes rincones del mundo. Un elemento que les ayuda a realizar todos estos trabajos son las técnicas utilizadas, las cuales han llegado a niveles bastante desarrollados, pero esto lo analizaremos en el siguiente apartado.

75

Cada rincón, por pequeño que sea, está dotado de grandes elementos estéticos. En general la ciudad se conforma por ellos, lo único que tenemos que hacer es percibirlos con una visión estética y comprenderlos adecuadamente, como lo argumentaría Humberto Eco: ser un receptor modelo. Si tenemos esta visión de observar dichos elementos gráficos que nos rodean podemos hacer un juicio constructivo.

"Hay que salir a la calle, hay que tomar los espacios públicos, transformarlos y darles ese sentido de autonomía que por el confort hemos perdido..."⁷⁶

77

⁷² DE DIEGO, op cit. pp 120-121

⁷³ WOLFFER, Lorena. "*Lenguaje urbano.*"
Día siete, México; año 5, número 249,
pp 22-23

⁷⁴ ZAMUDIO, op cit. p. 40

⁷⁵ www.graffiti.org/canada_10.html, noviembre 2005

⁷⁶ CARDOSO, Julian. "*Colombia.*" Eneo,
México; año 2, número 6, octubre
2005, pp. 48-49

⁷⁷ www.graffiti.org/canada_10.html, noviembre 2005

2.4 Producción: terminología, soportes y técnicas

El graffiti, actividad individual o colectiva, ha llamado la atención de muchas personas, pero a través de la historia sus espectadores han podido contemplar como esta manifestación cultural-comunicativa, tiene gran vitalidad y capacidad evolutiva, ha conservado desde sus inicios su forma de producción y ha seguido fiel a ellos durante más de 30 años, "...el spray es, en efecto, el instrumento asociado con este modelo."⁷⁸

Esta forma de expresión creativa tiene mucho que decir, (como ya se había mencionado), la obras realizadas generan su propia recepción, de manera que son reflejadas las inquietudes, perspectivas e ideas del escritor que las produce. Estas obras indiscutiblemente tienen un sentido social, aunque no es fácil de explicarlo ya que en ocasiones es maquillado por el escritor. Ellos, eligen determinados mecanismos de expresión que al plasmar los graffiti, los impregnan de una estética constante la cual caracteriza a cada escritor y algunos otros solo caen en la auto-promoción.

En la producción de un graffiti, existe una reconstrucción de la realidad social a través de un lenguaje gráfico. A este respecto, existe una gran diversidad de técnicas, es por ello que la variedad de las obras y la individualidad con las que son producidas son factores a destacar en el aprendizaje de los escritores. Parten de un ideal en común para realizar sus prácticas, aunque estas divergen en distintas direcciones.

AEROSOL

60

En las comunidades en donde se agrupan los escritores; “*Crew o posses*: suelen formarse a partir de una pareja de ellos hasta un número de cinco o seis personas. Inventan un nombre para este grupo, que no ha de superar las cuatro letras aunque por lo general no pasa de tres. Estas letras son abreviaturas de una firma común o de un lema a incluir en cada pieza del grupo desde su formación en adelante.”⁷⁹ Existen diversas tendencias y estilos con las cuales elaboran sus obras sobre los muros. La cultura del graffiti es rica y variada por tener diferentes estilos de expresión todos se dirigen a una misma vertiente: la inconformidad ante el sistema o ante alguna idea, o bien la propocición de ésta.

81

Por tanto podemos considerar que el graffiti a través de la expresión de una técnica plasmada en un soporte, es un medio transformador de discursos, utilizando como táctica la escritura e imágenes, como cualquier otra técnica como por ejemplo; la aerografía, acrilicos, acuarela, etc.

Al momento de que un escritor planea realizar una obra, debe considerar muchos elementos en su composición tales como signos, íconos y símbolos, los cuales utilizará al mismo tiempo intercalándolos en un mismo contexto, para poder expresar de manera idónea su objetivo de comunicación.

“...cada elemento gráfico posee una clara relación semiótica con parámetros culturales explicitables textualmente, el mismo se configura como un posible artefacto de escritura creado por el escritor a partir de recursos similares son cierta tradición en el seno de su línea cultura...”⁸⁰

⁷⁸ GARI, Joan. “*La conversación mural,*” Ensayo para una lectura del graffiti. Madrid; Fundesco, 1995, p 30

⁷⁹ DE DIEGO, op cit., p. 79

⁸⁰ *Ibid*, p. 64

⁸¹ www.blublu.org/sito/walls/2006/big/009, febrero 2007

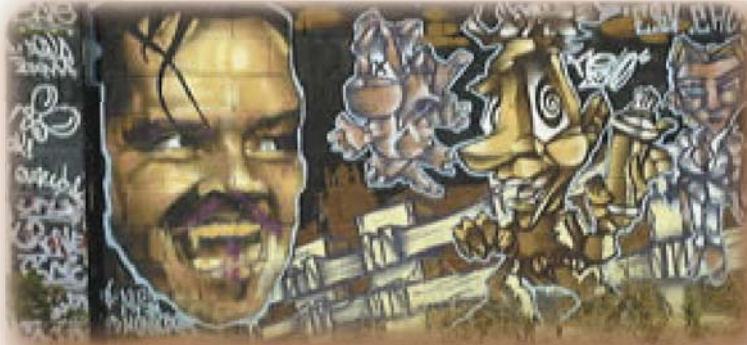

La producción de un graffiti se basa en el criterio del escritor, depende del enfoque y la reasimilización que le quiera dar a un obra, ya que puede retomar elementos existentes en algún sector de la sociedad, darle una resignificación y transformarlo en otros signos al momento de pasar al proceso de creación. A esta forma de reasimilación, resignificación y transformación en la cultura del graffiti se le denomina *sampling*.

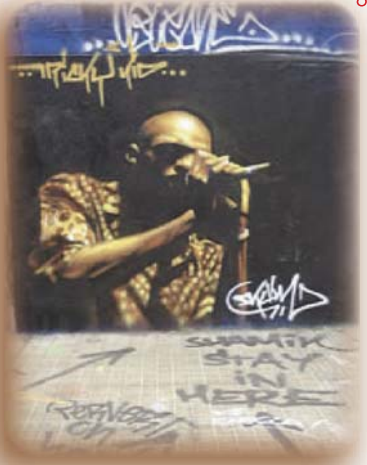

Muchos términos, como el anterior utilizados en la cultura del graffiti, provienen de su traducción literal del inglés, otros son de invención propia de los *crew* y escritores. Los términos utilizados no varían según el lugar en donde se desenvuelva el escritor o ubicación geográfica, es un lenguaje unificado y global. La terminología que se utiliza en dicha cultura tiene la finalidad de actuar como un elemento de identidad, permite una mayor comprensión y aceptación entre los individuos que participan en esta actividad. Así día con día se pueden ir adoptando nuevos términos percibidos por el entorno social que les rodea, puesto que los escritores descubren miles de imágenes e información del entorno social externo al suyo. Esta información es analizada y clasificada a conveniencia del grupo para tener una aceptación crítica por parte de sus colegas y así ampliar el vocabulario en su cultura.

82

AEROSOL

83

“Existen diversas recopilaciones de la terminología *hip hop*, la mayor parte de ellas, de procedencia anglosajona. Henry Chalfant (1987: 12) incluye un breve glosario en su libro *Spraycan Art* (1987). Sarah Giller (1996) publicó en su espacio de internet, *Art Crimes*, un diccionario algo más extenso que incluía más de 77 términos. Sin embargo el glosario más amplio encontrado hasta ahora ha resultado ser el publicado en otro espacio de internet denominado *Unofficial Rap Dictionary* (1997), con más de 500 términos relacionados con la cultura hip hop, el rap y el graffiti.”⁸⁴

62

Una característica básica que se observa en una obra de graffiti, es el nombre del escritor, ya que en el soporte se ve obligada la observación del nombre del autor. Esto sirve de identificación individual en el contexto que rodea al escritor. Su apodo o alias es un *tag*, sirve de identidad base para ser reconocido ante los demás integrantes del movimiento. Es necesario conocer la terminología necesaria para su óptima comprensión.

"Lo primero que debe elegir es un tag, un nombre por el que serás conocido en la comunidad del graffiti. No hagas esto a la ligera. Si eliges un nombre estúpido se volverá en tu contra...lo importante es tener una calidad y un estilo propio."⁸⁵

Es por lo anterior, que la identidad y la expansión de un nombre surge desde un inicio, en el que los escritores comienzan a formarse. Se denominan escritores a los autores del graffiti, ya que escriben su seudónimo con el que quieren ser reconocidos, a través de técnicas y formatos, así como diferentes estrategias aprendidas a lo largo de su formación, las cuales adquieren por imitación y práctica. Otro aspecto fundamental en la producción de una pieza, es la visibilidad del lugar, ya que la cuestión es ser conocido por la sociedad, como por el círculo de escritores allí presentes, como lo explica Castleman:

"...la directriz primordial del graffiti: el dejarse ver, hacer que su nombre aparezca continuamente o, por lo menos, con mucha frecuencia."⁸⁶

⁸² www.ruavista.com/cbe21.htm, octubre 2005

⁸³ *Idem*

⁸⁴ DE DIEGO, op cit, p. 71

⁸⁵ GILLER, Sarah. "Entrevista a Rammellzee". p.2. cit por De Diego, Jesús, p. 74

⁸⁶ CASTLEMAN, Craig. "Los graffitis". p. 73. Citado por De Diego, Jesús, p. 77

A las obras del graffiti antes de ser tatuadas en los muros, les antecede un boceto rápido u *out line* que es el diseño previo a la ejecución de un pieza, el cual es realizado en papel, algunas veces se rotula con colores y degradados, aquí es donde se plantea como se va a trazar, y si va hacer acompañado por uno o varios elementos. La habilidad del escritor siempre está latente para poder improvisar cualquier suceso no planeado con anterioridad. El *piece book* es en donde se guardan dichos bocetos. Después del bocetado, una característica primordial es la elección del lugar; esta debe ser óptima, basada en que la producción tenga una buena visibilidad. Tiende a ser un espacio público, expuesto a la vista de cualquier persona. La alta visibilidad de gran tráfico, así llamada por los escritores radica en zonas de espectadores móviles, como autopistas, estaciones del metro, etc.

87

87

88

Otra constante con respecto a la ubicación del graffiti es que son en muros aislados, paredes de edificios de uso común o comercial en donde exista una escasa vigilancia para poder disponer de mayor tiempo al realizar una pieza. Aunque el verdadero reto radica en hacerlo en una zona de alto riesgo por su máxima vigilancia. Nos referimos a una pieza de graffiti, cuando hablamos de una composición terminada, proviene del inglés *piece*. Esta puede contener uno o varios elementos, es realizada de manera individual o colectiva. No existen dimensiones exactas, todo depende del soporte.

⁸⁷ www.laurbe.org/kidloko, agosto 2006

⁸⁸ MAI y REMKE, *op. cit.* p. 34

⁸⁹ GASTELMAN, Royer, "Morning Wood," California; Corte madera, 2003, p. 56

89

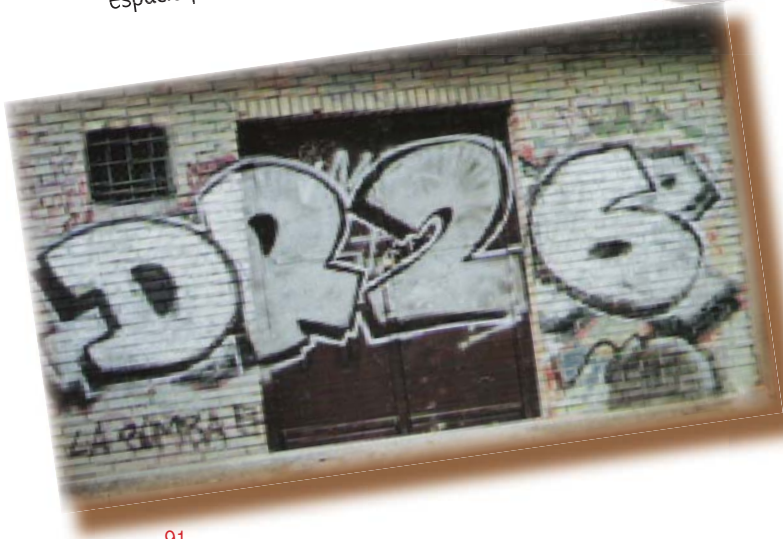

Una pieza puede incluir diferentes terminaciones con respecto a su calidad, el nivel más bajo corresponde al vomitado o *flor* (throw-up), la cual es realizada de manera muy apresurada, ya sea por el motivo de ser ilegal, o por que el escritor apenas se inicia en el graffiti y es lo que puede realizar, por lo regular es a dos colores en el que se usa uno como relleno y otro de contorno. Los escritores principiantes son los que realizan esta actividad para poder ascender a un peldaño superior y su función es llenar con su seudónimo un cierto espacio para darse a conocer.

90

El *plata* es una variante del *flor* anteriormente mencionado, ya que se realiza de manera fugaz, es una bicromía con contornos oscuros, el relleno es de un color metálico ya sea plateado, dorado o cobre. Su finalidad es producir un efecto de destello, la luz que emiten los focos de algún automóvil cae sobre estas obras, por esta razón son pintadas en carreteras, autopistas, calles, etc., en donde la luz ayuda a conseguir un flashazo, se consigue una visibilidad máxima ya que los espectadores se desplazan en un vehículo, la visión será por algunos segundos. Por esta razón se debe de quedar grabado el tag en el cerebro del espectador.

91

Una pieza de graffiti en ocasiones es acompañada por *mottos*, los cuales son lemas que los escritores plasman para dejar en claro cual es la intención de su obra. Son mensajes que reclaman respuestas. El fondo es otro elementos que acompaña a la producción de una pieza, este puede ser el mismo soporte natural en el que fue realizado el graffiti o bien se puede disponer de uno propio, como el *powerline*, que da la sensación de electricidad por el contraste de sus colores.

92

93

Para poder ganar prestigio, un grupo de escritores se disponen a *quemar* un lugar, que radica en llenar una superficie elegida con sus graffitis, es decir; se deja marcada una determinada zona urbana. Al igual el *bombardeo* (del inglés to bomb) que es escribir en un lugar, por el contrario cuando se realiza una quema también puede haber un *tachamiento*, que es la aparición de trazos sobre una pieza de graffiti ya realizada, es un sabotaje al realizador de dicha obra. Podemos decir que es una mera agresión provocadora dentro o fuera del grupo según sea el caso.

⁹⁰ DE DIEGO, op cit, p. 1 (De ilustraciones)

⁹¹ Ibid, p. 13 (De ilustraciones)

⁹² www.graffiti.org/canada/canada_10.html, noviembre 2005

⁹³ *Idem*

Cuando se realiza la producción de una obra, en ella pueden estar incluidos, *caracteres* que son personajes o muñecos, estos tienen la función de contextualizar o unir una pieza con otra. El comic, caricaturas o diversos personajes son utilizados para este recurso.

Con respecto a los estilos de letras en una pieza, existen las de *burbuja* o *bubble letters*, es el recurso en donde las formas son redondeadas. Representa un recurso rápido en el momento de bombardear si se dispone de tiempo limitado. Por el contrario el *wildstyle* o estilo salvaje, es de las más composiciones complicadas, ya que corresponde a letras que se entrelazan unas con otras para formar estructuras de un nivel complejo. Por su composición connota un caos que se forma en la sociedad de ahí la adopción de su nombre. *3D* es otro estilo de letra, se denomina así por la búsqueda de la tridimensionalidad de los elementos, principalmente en las letras.

94

95

Es de esta manera en que diferentes estilos de letras y composiciones con personajes no se limitan únicamente a su yuxtaposición, sino que existe un verdadero diálogo entre un elemento y otro, para así poder unificar una pieza maestra.

Una vez terminada su obra, el escritor tiene en mente la idea de que su pieza, corre el riesgo de no permanecer mucho tiempo, de hecho nunca se sabe cuanto podrá durar un graffiti. Puede ser borrado por el departamento de limpieza, lo vecinos o incluso tachado por otro escritor, es por esto que el *blackbook* es un instrumento en el que se puede conservar las memorias de sus obras a través de *flicks* o fotografías, las cuales son guardadas cronológicamente para que otros escritores conozcan su trabajo.

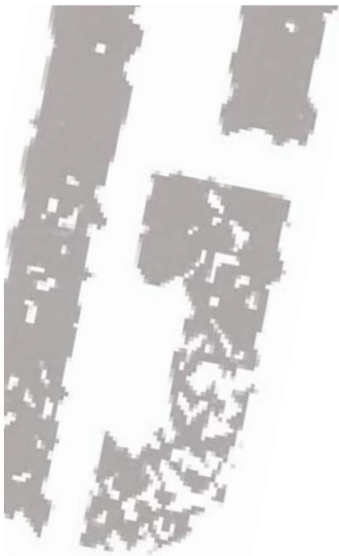
Existen tres jerarquías dentro del gremio de esta cultura y en ellas se puede observar el nivel de cada miembro:

- *“Tagger”*: Es aquel que solo marca o hace tags con un solo aerosol, es el primer nivel, o el más bajo.
- *Bomber*: Tipo que usa con más habilidad el spray, sus tags requieren de más imaginación.
- *Escritor*: Dentro del graffiti este es el escaño más alto. Tienen un mejor control de la pintura. Fondea sus espacios y regularmente sus letras se acompañan de un personaje y una leyenda sobre su tema.”⁹⁶

⁹⁴ DE DIEGO, *op cit*, p. 5(De ilustraciones)

⁹⁵ www.graffiti.org/canada/canada_10.html, noviembre 2005

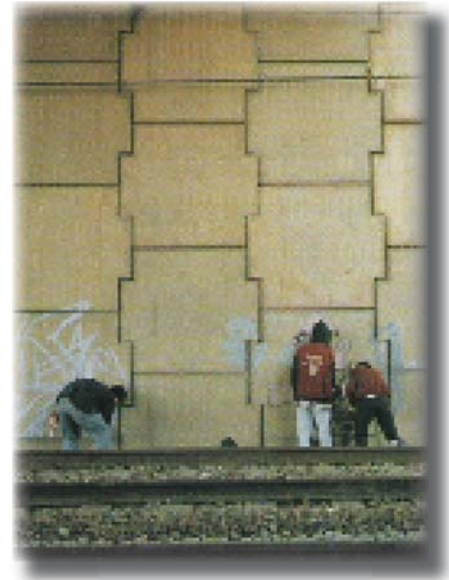
⁹⁶ ZAMUDIO, *op cit*. p. 40

Edificios abandonados, fábricas, túneles de metros, puestos, callejones, puentes, son algunos lugares olvidados (y otros nada olvidados) que han resurgido a mano de los escritores, tienen una historia y una presencia importante como lo afirma Feixa, la importancia de los lugares de las culturas urbanas:

“La memoria colectiva de cada generación de jóvenes evoca determinados lugares físicos (una esquina, un local de ocio, una zona de la ciudad). Así mismo la acción de los jóvenes sirve para redescubrir territorios urbanos olvidados o marginales, para dotar de nuevos significados a determinadas zonas de la ciudad...diversas generaciones de jóvenes han recuperado espacios públicos que se habían convertido en invisibles...”⁹⁷

Podemos argumentar que cada pieza de graffiti tiene rasgos en esencia muy similares, pero en realidad cada uno tiene un estilo personal que corresponde a cada escritor, perteneciente a una cultura urbana. Así el contenido comunicativo de los diferentes estilos, técnicas, lenguajes y terminologías, en su conjunto son un contenido semiótico de ideologías expresivas. Estas producciones se realizan en diferentes momentos acompañándolos diferentes factores utilizando valores prácticos para una futura relación entre el graffiti y la comunicación.

98

Existen diferentes clasificaciones de las obras del graffiti según su ubicación en una zona urbana:

“1. *Exhibitoria fija*. Situación en muros de edificios, casas, etc, de alta visibilidad y de tránsito lento, accesible a cualquier espectador.

99

2. *Exhibitoria en movimiento.* La obra de graffiti ha sido concebida para ser observada mientras ésta se mueve.

3. *Exhibitoria con espectador móvil.* En este caso la obra se sitúa en lugares de tránsito rodado rápido. El lapso de tiempo para su observación suele reducirse a unos pocos segundos.

100

4. *De ensayo o aprendizaje.* Suelen ser obras de transición en la carrera de un escritor de graffiti, situadas en emplazamientos conocidos por el grupo, de escasa o nula visibilidad pública y que suelen servir de punto ocasional de encuentro y trabajo, sobre todo para los escritores más jóvenes.

5. *De saturación u ocupación espacial.* Realizadas para personalizar un espacio de reunión.

6. *De relación con el grupo.* En este caso, la comunicación establecida está restringida solo a los miembros de la comunidad de escritores, por el abundante uso de terminología específica o la referencia a problemas y aspectos específicos del mundo cultural hip hop.

7. *Comercial o de encargo.* Alta visibilidad pública.

⁹⁷ FEIXA, Carles. *De jóvenes, bandas y tribus, antropología de la juventud.* Barcelona; Ariel, 1998, p 96

⁹⁸ DE DIEGO, *op cit*, p. 7 (De ilustraciones)

⁹⁹ GASTELMAN, Royer, "Morning Wood," California; Corte madera, 2003, p.

¹⁰⁰ DE DIEGO, *op cit*, p. 6 (De ilustraciones)

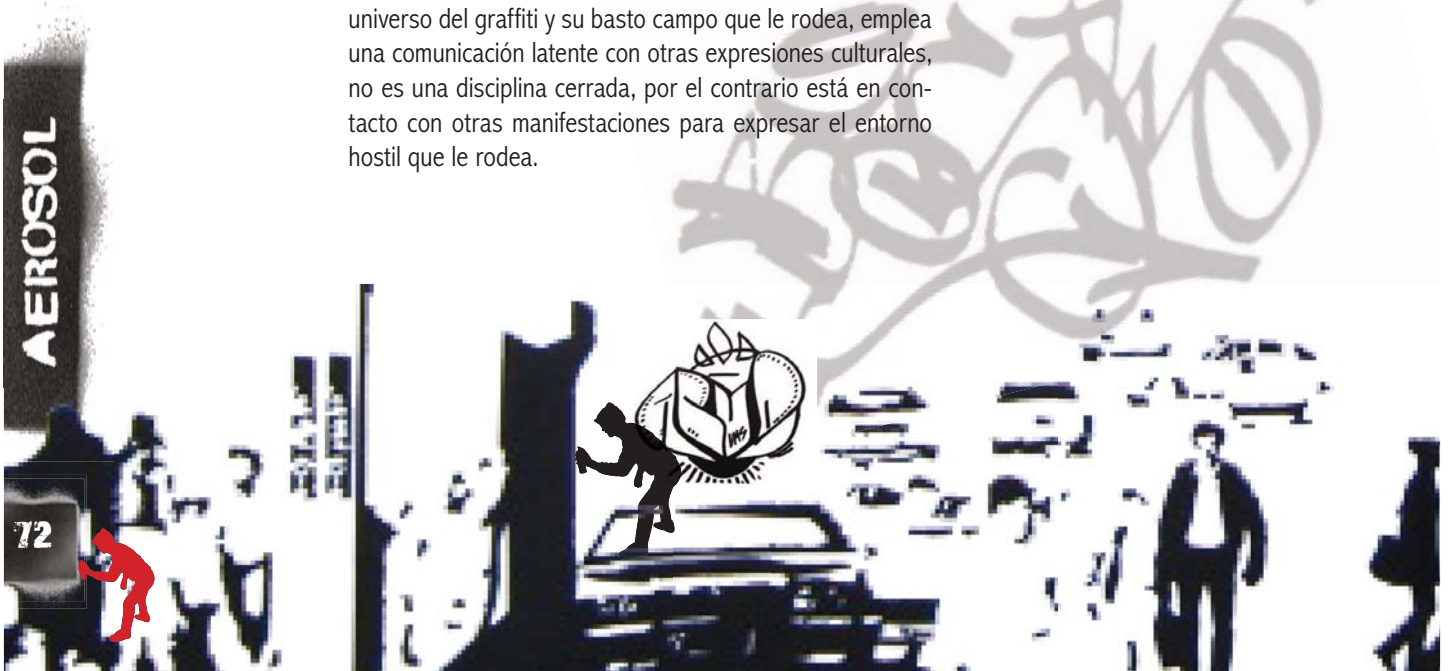

8. *De exposición o museística.* En lugares cerrados como galerías de arte, museos, interior de edificios, etcétera."¹⁰¹

102

De esta forma podemos concluir que el graffiti se desarrolla en base procesos de elaborada producción, en donde se combinan diferentes elementos de composición y cuenta con una parte llena de conocimientos. En ocasiones existen sus grandes excepciones, ya que en México el graffiti se encuentra a un nivel bajo en comparación a otros países. Le atañe una metodología, tiene un lenguaje propio que en otras disciplinas no tendría cabida. No se queda estático, sigue evolucionando sobremedida sin perder sus bases e ideologías. El inmenso universo del graffiti y su vasto campo que le rodea, emplea una comunicación latente con otras expresiones culturales, no es una disciplina cerrada, por el contrario está en contacto con otras manifestaciones para expresar el entorno hostil que le rodea.

72

Lo principal ante este fenómeno es erradicar la marginalidad que la sociedad le crea, para poder acercarlo como una herramienta y facilitar la comprensión de procesos creativos. El graffiti es un exponente propositivo de nuevas estrategias de producción y creativas, que indudablemente está dando pautas a nuevas prácticas comunicativas y gráficas. Y es que no es para menos, ya que en los últimos años el graffiti se ha apartado un tanto de los temas políticos, ha sido aceptado por un sector de la sociedad acercándose peligrosamente a los términos de la decoración, eliminando cualquier espacio vacío que pueda haber en el entorno urbano.

¹⁰¹ DE DIEGO, op cit. pp 83-84

¹⁰² DE DIEGO, op cit, p. 14 (De ilustraciones)

2.5 Intervención urbana El graffiti en la actualidad

El graffiti en los últimos 15 años ha tenido gran aceptación en la sociedad, principalmente en grupos de jóvenes que aunque no dominan dicha técnica se inclinan por su estética. Y es que esta actividad se ha valido de otras fuentes de información y ressignifica múltiples elementos. Adopta imágenes, estilos, símbolos e iconos de parámetros tales como el cine, la TV, las historietas, la música, etc., adaptándolas a su cultura, las cuales han sido representativas de la cultura de los ciudadanos y que de alguna manera han resurgido por medio del graffiti y ahora también por el neograffiti (street art) que se realiza con la misma técnica del graffiti, solo que este aborda la anti-publicidad. Sería como el hermano del graffiti.

“...el graffiti articula en sí mismo diferentes elementos de exposición, observación y composición que le son propios y en los que el factor cinético posee una importancia vital.”¹⁰³

Esta actividad ha evolucionado de tal manera que ahora existe el graffiti comercial, el cual surgió a través de la carencia económica para el material (pintura en aerosol), utilizado en dichas obras y a los problemas que los escritores del graffiti enfrentan con la autoridad judicial. Personas dueñas de negocios, empezaron a hacer encargos a los escritores, se decoraban las fachadas de los locales para compartir una nueva estética, la cual iba a tono según el giro del establecimiento. De manera intencional se evitaba con esto el rayoneo con un graffiti a la integridad del negocio y al mismo tiempo se brinda un espacio oficial a esta actividad. Otra razón del encargo, sería un aspecto más juvenil con respecto a dichas tendencias, aunque no se entienda el argumento que se utiliza como decoración.

¹⁰³ DE DIEGO, op cit. p. 105

¹⁰⁴ GASTELMAN, Royer, “Morning Wood,” California; Corte madera, 2003, p. 51

Por otro lado existe el diálogo de inconveniencia por parte de otros escritores de que lo que se iba a plasmar no era libre, es decir; el escritor pintaba lo que le decían, más no lo que el quería expresar. Su mensaje a expresar se limitaba simplemente al encargo y debía utilizar elementos que sean comprensibles y leibles para las demás personas, por tanto algunos estilos del graffiti quedaban descartados. Aunque hay que mencionar que algunos escritores es aquí en donde inician sus primeros pasos, para posteriormente adquirir experiencia.

De alguna manera nos damos cuenta que hasta el graffiti para tener una mayor aceptación ha tenido que globalizarse y estar a la vanguardia de los hechos que lo atañen. En su mayoría los trabajos por encargo no son comprendidos y son adoptados basándose en una noción de decoración que raya en lo kitsch, para ser un simple argumento comercial.

"...no solamente surge la vanguardia como reacción a la difusión del kitsch, sino que el kitsch se renueva y prospera aprovechando continuamente los descubrimientos de la vanguardia."¹⁰⁵

Por esta razón se argumenta que el graffiti creado en estas condiciones pierde sus valores y significados, sin embargo, paulatinamente el graffiti se ha integrado en la vida de la sociedad, buscando una mayor aceptación día con día formando parte de un nuevo entorno urbano. Tal es el caso de que se han utilizado fragmentos de piezas para incluirlas en accesorios de la vida cotidiana en el espacio físico de los receptores, como son; cuadernos, scribe, tenis converse, vans, mochilas, playeras y hasta las no tan conocidas pastillas de caramelo que llevan el lema de "expresión frutal": graffiti, etc., e inclusive en los medios de comunicación, principalmente en TV su presencia se ha hecho notoria de una manera propositiva como en el concurso de chicles adams, en donde la obra ganadora apareció en las cajitas de los productos. Su imagen negativa se ha sustituido con productos que bombardean el deseo del consumidor joven. Aunque habría que tener cuidado de que el significado y su esencia no se devalúe, hay que considerar sus valores estéticos de forma consiente, ya que forma parte total del capitalismo kitsch, en donde nos dan lo que queremos y se carece de la comprensión de su significado.

¹⁰⁵ ECO, Humberto. Tratado de la semiótica general. Barcelona; Gustavo Gili, 1995, p. 93

Otro rasgo que es digno de mencionar, es su aparición en los museos, las galerías fueron ocupadas por espacios cortos de tiempo, planeadas por los escritores, sus producciones eran realizadas en estos lugares, con la finalidad de tener un poco de aceptación social. Se buscaron soportes como estireno, plásticos, vidrios y diferentes tipos de soportes que pudieran ser trasladados con facilidad para que duraran más los trabajos. En la actualidad se siguen montando exposiciones en donde llama la atención la estética del graffiti. Resulta conveniente ya que se puede tener un espacio para analizar las obras que en un principio se desdeñaron.

• “Union of Graffiti” Artists (UGA). De 1972 a 1982. Nueva York. Diversas exposiciones y muestras de los escritores de graffiti que se integraban en el grupo. Disfrutaban de locales y soportes móviles para la realización de sus obras. Desde su inicio, su fundador, el sociólogo Hugo Martínez, planteó la UGA como una plataforma para la promoción comercial de sus integrantes. (CASTLEMAN, 1987) .

• Nation of Graffiti Artists (NOGA). De 1974 a la actualidad. Nueva York. Organizada por el actor Jack Pelsinger, la NOGA fue la otra gran organización de promoción de los escritores de graffiti neoyorquinos. (CASTLEMAN, 1987)

• Museo Boymans-van Beuningen. 1983. Rotterdam. Este centro acoge en ese año diversas exposiciones conjuntas de escritores neoyorquinos que ya habían participado muy activamente, con mayor o menor fortuna en las exposiciones de la UGA la NOGA, como Raniellezee, Eutura2000, Pink, Blade, Seen y otros. La organización corre a cuenta del holandés Yaki Komblit. (CHALFANT, 1987)¹⁰⁶

107

Algunos escritores del graffiti argumentan que esto no es conveniente, ya que sacarlo de su entorno natural para trasladarlo a otro, es condenarlo a una jaula de oro, que no deja de ser prisión y que no serviría como plataforma de nuevas tendencias experimentales

“No creo que sea necesario para el graffiti equiparlo a las obras de arte comunes...”¹⁰⁸

Lo que se puede ganar con este aspecto, es que las personas que no están familiarizadas con él, lo hagan digno de su análisis y que descubran su significación, así servirá para observar y reflexionar acerca de él.

Otros escritores argumentan que realizar una obra fuera de su entorno no es graffiti sino una estética prestada. Lo que bien es cierto es que debe de cumplir con la función de comunicar tanto en su propio entorno como

con la sociedad y ya que se encuentra en lugares específicos de producción su labor es seguir difundiéndose de manera firme, con carácter de diálogo ante las inquietudes. Y si es que los escritores venden sus obras para que sean utilizadas en otros proyectos no está mal, ya que como dicen “no sólo de pan vive el hombre”. Ante todo el graffiti utiliza recursos icónicos que son de alto consumo en el capitalismo como; la publicidad, personajes de TV, marcas, etc., es sólo el enfoque que se le proporcione a dichos elementos, son las bases para proyectar una idea más compleja. Lo evidente es que el graffiti es un ejemplo claro de que en las culturas urbanas existen exponentes con proposiciones frescas que son nuevas estrategias creativas, proyectadas con un fin ante la sociedad y que pueden ayudar a mejorar o proponer nuevas prácticas de expresión gráfica.

¹⁰⁶ DE DIEGO, *op cit* p. 122

¹⁰⁷ DE DIEGO, *op cit*, p. 14 (De ilustraciones)

¹⁰⁸ COEN, 1997, p. 2, cit por DE DIEGO, Jesús, p 128

AEROSOL

80

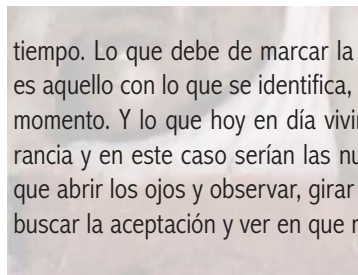
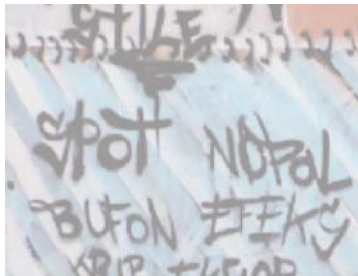
Hacia una misma causa 2.6 GRAFFITI y DISEÑO GRÁFICO:

Algo que no podemos negar, es que la Ciudad de México, está dotada de miles de elementos estéticos gráficos. Y es que cuando hablamos de nuestra ciudad nos denota la diversidad de formas y colores que refleja una inmensa cultura visual. Es de esta riqueza donde se desprenden propuestas innovadoramente creativas, refiriéndome en este caso al graffiti.

La Ciudad de México en los últimos siete años ha sido anfitrión de una gran actividad de experimentación gráfica, la cual está relacionada muy de cerca con el graffiti, tal es el caso de carteles, los cuales son reproducidos en fotocopias de manera masiva o en serigrafía, la mayoría de ellos no tienen mensaje de manera aparente, por esto son definidos por sus autores como propaganda sin mensaje; estenciles que es el papel cortado como plantilla para posteriormente imprimirlos con pintura en aerosol, era utilizado con anterioridad como un medio de protesta, signos minimalistas que prácticamente funcionan la misma manera que un logotipo; los estickers que son adhesivos de vinil o papel han sido los más utilizados hoy en día en la gráfica humana, así como otras formas que serían difícil de establecerlas dentro de las anteriores. Sin embargo tienen la característica de compartir el mismo lugar de expresión: las calles y que también son efimeras y en su mayoría ilegales.

En relación a estas formas de expresión, el mensaje que comunican no es tan explícito para los receptores, (aunque hay algunos que si) otras simplemente se sitúan en la autopromoción del autor. Otras lo que comunican es como diría McLuhan: "el medio es el mensaje" y por consiguiente, estos serían los trabajos que aparentemente no tienen algo preciso que comunicar.

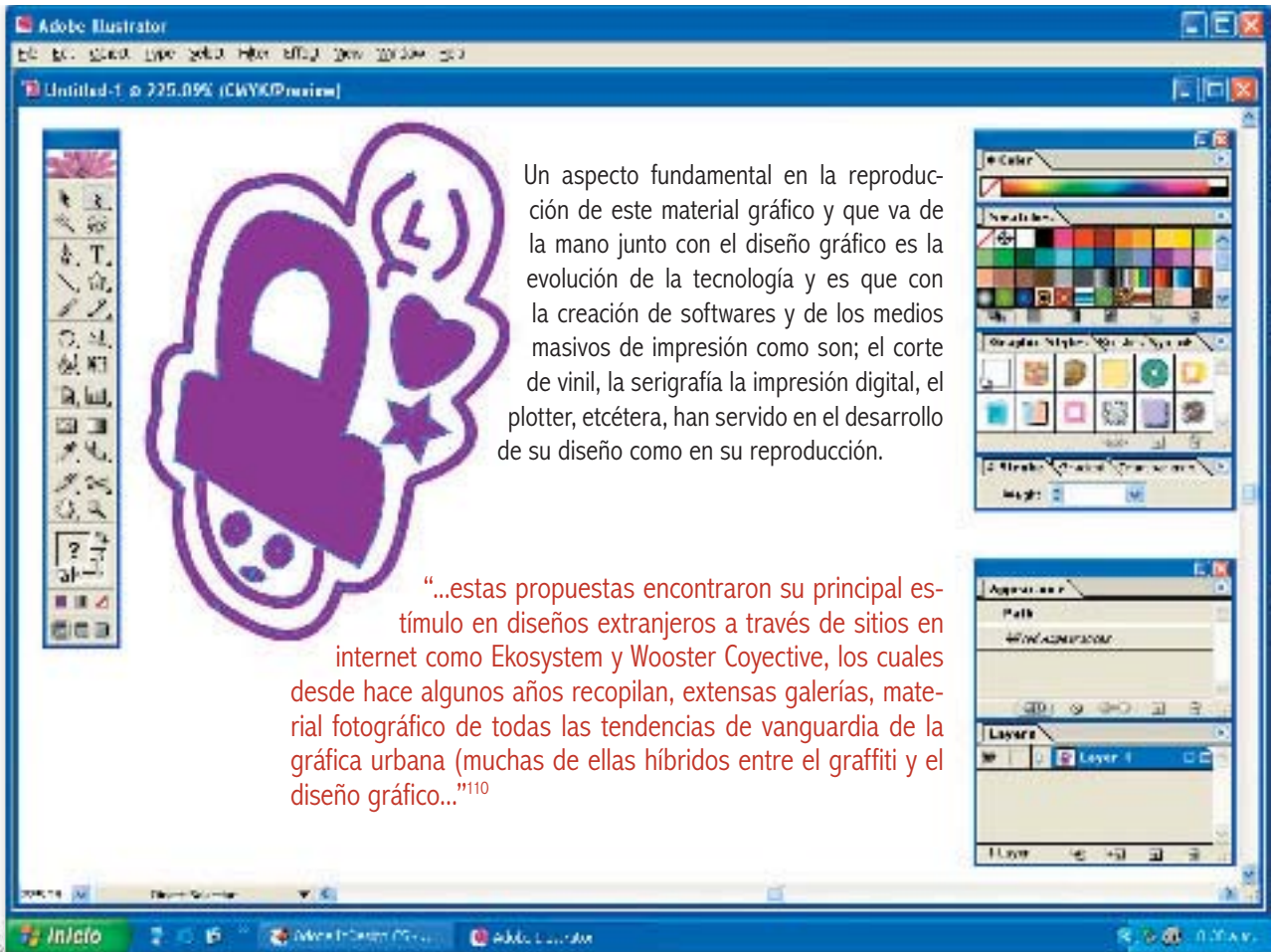
Ante todo es la mezcla de bagajes gráficos, en nuestros tiempos vivimos aspectos que se entrelazan, tanto en conocimientos, técnicas, herramientas, ideas, etcétera, por esta razón podemos decir que el diseño gráfico y el graffiti (junto con sus derivados) viven una época de interdisciplina, en donde una disciplina auxilia y complementa la otra para dar un resultado de comunicación óptimo e innovador.

En estos tiempos vanguardistas son tan válidas las expresiones gráficas que son efímeras, así como las que son realizadas para un periodo más prolongado de tiempo. Lo que debe de marcar la pauta en la aceptación de la sociedad, es aquello con lo que se identifica, es decir; lo que se está viviendo en ese momento. Y lo que hoy en día vivimos es la innovación, la aparente tolerancia y en este caso serían las nuevas ideas, nuevas proposiciones, hay que abrir los ojos y observar, girar nuestro punto de visión para aprender, buscar la aceptación y ver en que nos beneficia al momento de diseñar.

Otra cosa que es digna de reconocer, es que todo este movimiento gráfico urbano a pesar de no tener el reconocimiento apropiado, ha llamado la atención, ha hecho voltear miles de miradas y el interés, para influenciar y generar nuevas tendencias con respecto a lo gráfico para tener un deleite visual y comunicativo. Existen autores que realizan sus obras gráficas artesanalmente con pinceles, acuarelas, acrílicos, periódicos, etcétera, otros lo realizan de una manera más moderna tecnológicamente hablando.

¹⁰⁹ www.ruavista.com/cbe21.htm, febrero 2007

Un aspecto fundamental en la reproducción de este material gráfico y que va de la mano junto con el diseño gráfico es la evolución de la tecnología y es que con la creación de softwares y de los medios masivos de impresión como son; el corte de vinil, la serigrafía la impresión digital, el plotter, etcétera, han servido en el desarrollo de su diseño como en su reproducción.

“...estas propuestas encontraron su principal estímulo en diseños extranjeros a través de sitios en internet como Ekosystem y Wooster Coyective, los cuales desde hace algunos años recopilan, extensas galerías, material fotográfico de todas las tendencias de vanguardia de la gráfica urbana (muchas de ellas híbridos entre el graffiti y el diseño gráfico...”¹¹⁰

AEROSOL

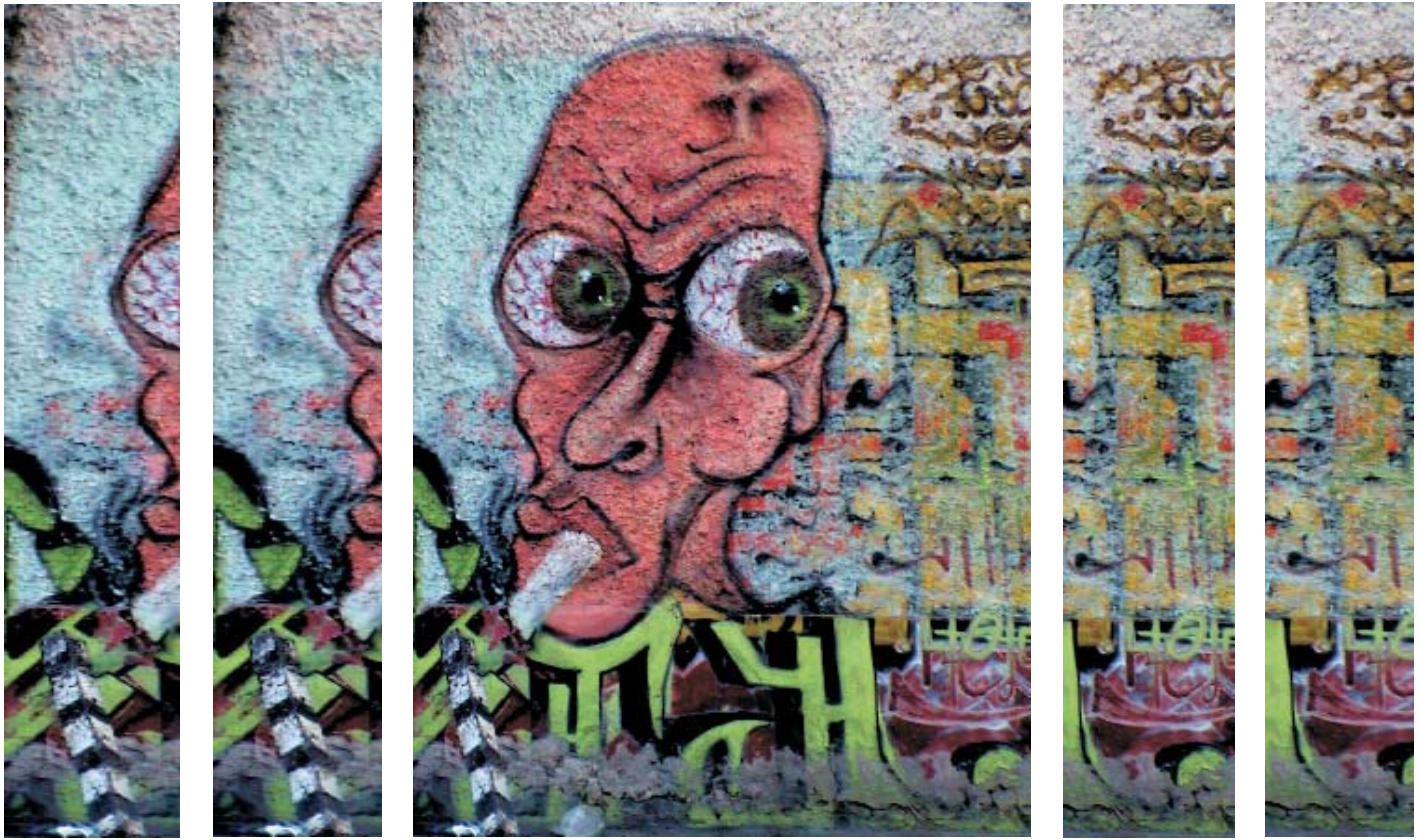

111

112

Estas expresiones junto con el graffiti, a pesar de no ser reconocidas y del todo aceptadas en su conjunto con la disciplina de diseño gráfico, han dado resultados interesantes, se han nutrido y desarrollado entre sí para manifestar atractivas obras que han dado otra identidad a la ciudad.

La mayoría de las obras reúnen: concepto, composición, opinión, crítica, originalidad, diseño, etcétera. Aunque siempre existen las excepciones como los sujetos que realizan rayones con la única intención de molestar, como el rayoneo a los vidrios del transporte público, que no tienen ni la mínima iniciativa de hacer un espacio ameno, ni de comunicar de una manera creativa.

¹¹⁰ ROMERO, JIMÉNEZ, *op. cit.* pp. 50-53

¹¹¹ www.ruavista.com/cbe21.htm, febrero 2007

¹¹² *Idem*

“Ser académico no impide, ni es un disfraz para hacer arte callejero. Son dos cosas separadas. Pinto desde los quince años las paredes de calles y escuelas, pero por otro lado tengo lo vocación de ser maestro, la diferencia es que ahora lo disfruto mucho más, considero que no hago basura y los móviles han cambiado. El street art ha sido una influencia más en mi trabajo y lo llevo al terreno del arte, el diseño y viceversa.”¹¹³

Hay que tener en cuenta que todo el que realiza cosas gráficas, música, escritura, literatura, cine, etcétera, tiene influencia de otras disciplinas, movimientos o bien de otros autores, entonces el graffiti y el diseño no son la excepción. Ambos se influyen para dar su resultado de comunicación.

Precisamente el objetivo es comunicar algo, tener una intención clara. No por ello creo que este mal la autopromoción, pero sería más agradable que se comunique en la mayoría de las obras de graffiti una intención, aunque esto no le quita méritos de tener gran creatividad la mayoría de las gráficas urbanas.

“Creo que la intención no es solo poner un sticker o un stencil que estéticamente sea interesante sino también decir algo”¹¹⁴

¹¹³ MEJÍA, Miguel Ángel. “Arte urbano”. Eneo, México; año 2, número 6, octubre 2005, pp. 20-25

¹¹⁴ CARDOZO, Julián. “Colombia”. Eneo, México; año 2, número 6, octubre 2005, pp. 48-49

¹¹⁵ Pintada: término Español para referirse al Graffiti.

¹¹⁶ MAI y REMKE, *op. cit.* p. 98

¹¹⁷ GASTELMAN, Roger, LACROIX, John. Mornig Wood. California; Gringopress in association with R77, 2003, p. 65

¹¹⁸ *Idem*

¹¹⁹ INDUSTRIES, House, House Industries, Berlin; Die Gestalten, 2004, p. 84

Hay obras influenciadas por el graffiti y el diseño gráfico (y viceversa) que realmente resultan creativas e interesantes, veamos algunos caso. Lamento que pocas de ellas sean de mexicanos o tal vez será que no se tiene el apoyo necesario para ser publicadas y documentadas.

119

Antón Juul Mikke, conocido como Cycle, realiza diseño gráfico y textil, trabaja para su marca Castle Cph, actualmente realiza demostraciones de galería y demostraciones de ropa en varias ciudades, él comenta la influencia que tuvo con respecto al dibujo y la pintada.¹¹⁵

118

“...pase la mayoría del tiempo en mis bocetos de dibujo y de la pintada y skateboarding. Comencé a realizarlos en 85/ 86, pero no tomé el graffiti seriamente hasta 1994, era cuando hice mis primeros pedazos verdaderos en la paredes...”¹¹⁶

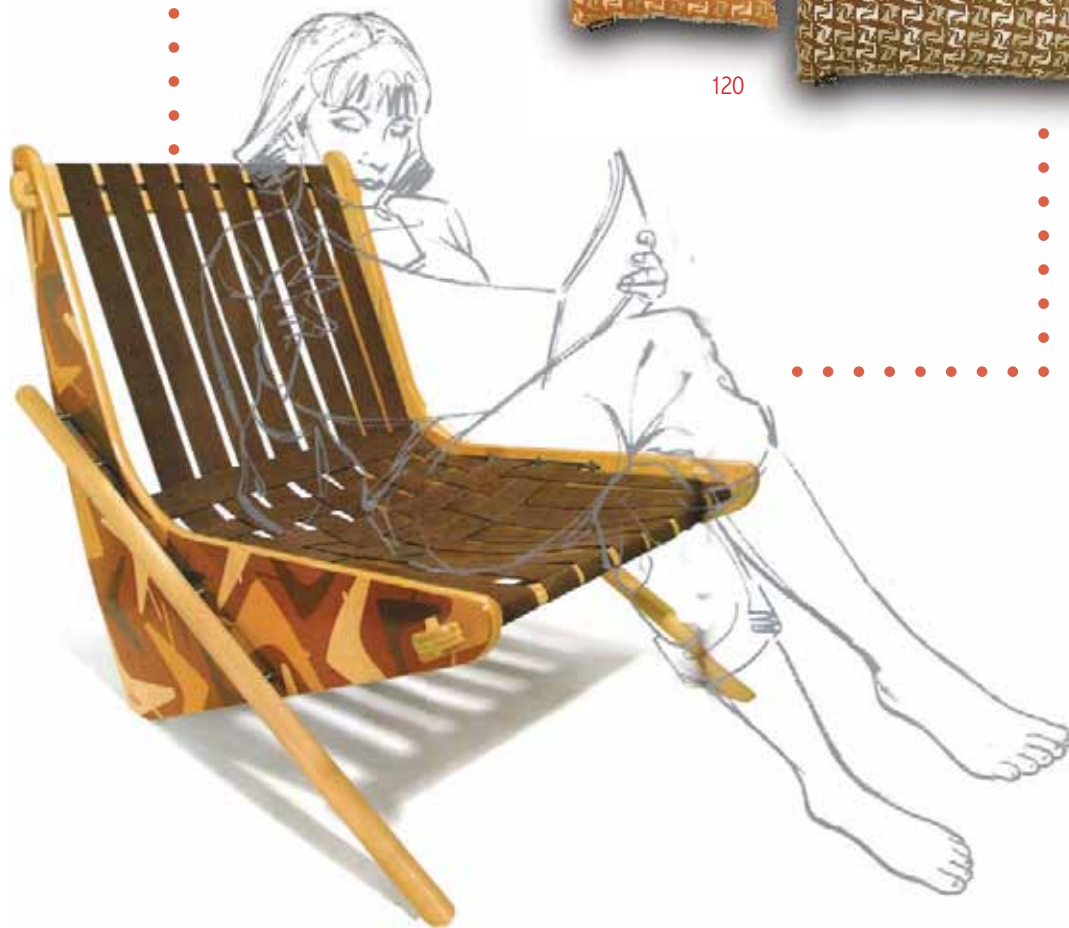
Ahora Cycle, diseñador de tiempo completo, fusiona su estilo del graffiti en sus trabajos, es influenciado así mismo por ambas disciplinas y su trabajo así lo demuestra.

“Sino puedo hacerlo más en las calles, suelo ir justo a encontrar las nuevas maneras para que se desarrolle en mi diseño o en mi trabajo en la lona.”¹¹⁷

AEROSOL

86

120

Formado por 22 personas, Grupo Suma, es un colectivo mexicano que se formó en la academia de San Carlos por los años 70. En el taller de investigación visual y pintura mural fue, en donde comenzó a surgir su trabajo, en él se denotaba el arte público de manera conceptual, ya que sus trabajos eran realizados en caballetes, aunque tenían la idea de que fueran en un muro a gran formato. Fue cuando decidieron salir a las calles a trabajar en espacios públicos.

“...tuvimos que sintetizar toda esa experiencia para hacer obras en una sola mañana...”¹²¹

GRUPO
SUMA

Tuvieron que planear las imágenes para que fueran rápidas y efectivas, fue aquí cuando se dieron cuenta lo complicado que era comunicar en un ambiente urbano, en donde la imagen tiene que ser de gran impacto visual, que se integra al contexto y que no pasa desapercibida. A partir de este momento estudiaron la ciudad, usaron diferentes parámetros visuales cotidianos al ambiente habitual para lograr una comunicación entre la calle y el espectador, utilizando a la vez la misma calle como medio de trabajo y soporte.

“...entintábamos coladeras como se pinta una matriz para el grabado de xilografía y lo imprimíamos así... ...utilizábamos los periódicos, los panfletos, la publicidad, los desechos, la basura, y esto lo recontextualizábamos utilizando medios de reproducción gráfica y masivo...”¹²²

Fue entonces a partir de este momento cuando empezaron a plasmar su trabajo en las calles, en ella la generaron y difundieron su trabajo. En el año 2004 Grupo Suma donó sus trabajos al instituto de Artes Gráficas de Oaxaca y se presentó la exposición de Obra Gráfica en el Museo Nacional de la Estampa. El MUNAE recibió varias obras gráficas que han contribuido a la historia de la gráfica urbana, muchas de ellas basadas en los principios básicos de la impresión como mimeografías, offset, carteles y estenciles.

¹²⁰ *House Industries*, Berlin; *Die Gestalten*, 2004, p. 75

¹²¹ ROMERO, JIMÉNEZ, *op. cit.* pp. 50-53

¹²² *Idem.*

123

Gigante, autor de obras en el graffiti, estudia su cuarto año de arquitectura en la Universidad de Nuevo México, se incorporó con rapidez a esta disciplina. Diseñador a tiempo completo, trabaja para la industria de la patineta, actualmente también se dedica al tatuaje.

124

125

El graffiti tiene sus primeros indicios en la escritura con los tags, es conveniente mencionar que también existen alfabetos en la cultura del graffiti. La letra es la parte más pequeña que conforma la escritura, elemento primordial ya que en su conjunto forma palabras. Es el principio de una comunicación escrita, la cual debe de ser legible para poder ser comprendida.

Sin embargo en el graffiti los alfabetos no funcionan igual a comparación del que tradicionalmente conocemos. Estas letras no fueron planeadas para aparecer como cuerpo de texto en una revista, cumplen la función de apresurar el flujo de información ya que actúan como un símbolo, a su vez cuenta una acción en forma de letra. Es por esta razón que tienen un código visual amplio; cuentan con originalidad, aunque su distinción en la mayoría de las ocasiones es un tanto confusa.

125

AEROSOL

88

Estos alfabetos son creados a nivel de imagen, representan emociones o simplemente sátiras a nivel personal de cada autor. Así cada escritor adopta y crea su propio alfabeto según su estilo y sus principios estéticos que más le convengan. Como parte elemental, estos códigos dan pauta a los diseños de la insignia de los escritores.

“La forma tiene que desarrollarse; necesita crecer... incluso la escritura de dos dimensiones requiere que la letra se construya en un espacio porque, es también un cuerpo en la relación. El bailar es un ejemplo de un cuerpo en el espacio. Donde lo hago muevanse, como lo hago, me muevo. Mi movimiento es la medida. El cuerpo es la medida — de la misma manera que la letra está entendida en dos o tres dimensiones...la forma de un movimiento se puede, por ejemplo, dibujar con una lata de aerosol. Esto permite que sea reconstituida en espacio.”¹²⁷

¹²³ INDUSTRIES, House, House Industries, Berlin; Die Gestalten, 2004, p. 93

¹²⁴ *Idem*

¹²⁵ MAI y REMKE, *op. cit.* p. 72

¹²⁶ *Ibid.* p. 75

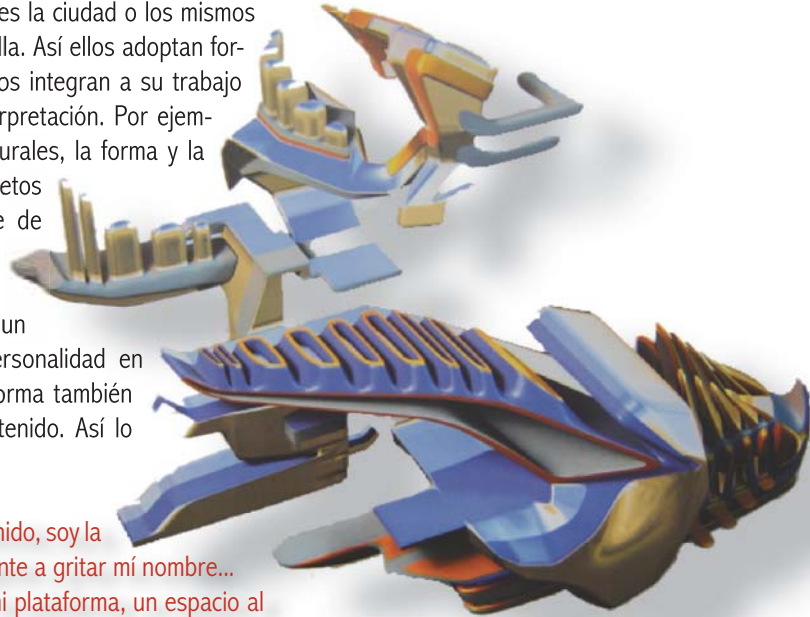
¹²⁷ MAI. *op. cit.* p. 104

¹²⁸ *Ibid.* p. 58

¹²⁹ COYOTL, José Luis.. “Sentido”. Eneo, México; año 2, número 4, enero 2005, pp. 26-31

Una influencia argumentada por los escritores que marca la pauta en sus obras es la ciudad o los mismos elementos que se sitúan en ella. Así ellos adoptan formas, elementos y símbolos, los integran a su trabajo para darles una nueva reinterpretación. Por ejemplo aparte de las formas naturales, la forma y la estructura de espacios y objetos en la arquitectura, es fuente de inspiración para los escritores. Y es que muchos de estos diseños transportan un carácter consiente y una personalidad en dicha estructura, ya que la forma también es primordial aparte del contenido. Así lo argumenta el escritor AKIM:

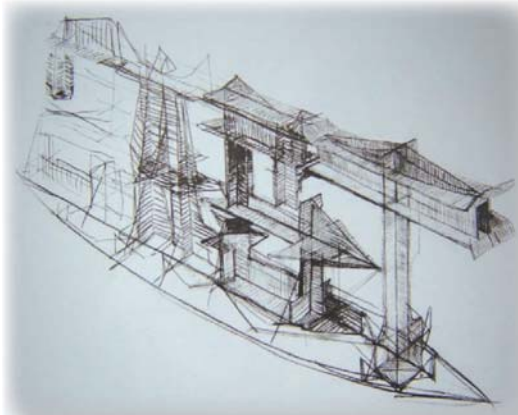

“Soy el contenido, soy la forma un agente a gritar mi nombre... la forma es mi plataforma, un espacio al juego y se exhibe reflejando mi mundo y mis alrededores... la forma se significa a la personalidad y al carácter...”¹³¹

Para la mayoría de los escritores una forma o estructura es todo lo que tiene un lugar en el espacio, tiene flujo de energía, crecen e interactúan entre sí intercambiando propiedades y multiplicándose, de estas formas es de donde echan mano para reinterpretarlas, colocarlas en su medio y comunicar una situación. Como lo argumenta ZASD:

“Percibo las estructuras y me muevo dentro de ellas. Yo mismo soy una estructura, mi cuerpo, mi mente... consigo encontrar estas formas inspirado por las estructuras.”¹³²

133

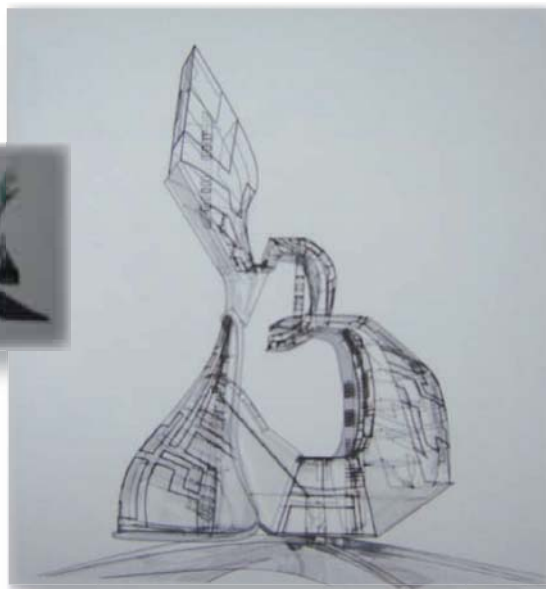

134

Algunos escritores se refieren a la dimensión de forma, con respecto a ello pueden elegir trabajar más allá de dos dimensiones, esto es con la construcción de perspectivas complicadas, es decir 3D (tres dimensiones), se realiza para hacer que la escritura parezca real y con un toque más especial. Una perspectiva interesante y una ejecución exacta determina el dinamismo que crea la impresión de un objeto.

135

Pero la tridimensionalidad de la obra de un escritor no se tiene que quedar en una pared plasmada con aerosol. Esto nos lo demuestra OXBOE, que ha cambiado sus herramientas y su medio de expresión. Sustituyendo la pared por el monitor y el control de la lata de aerosol por el ratón, el utiliza como base las formas tradicionales de la escritura para realizar construcciones conceptuales. Tocando los terrenos de la arquitectura se comunica con los elementos tridimensionales en diferentes espacios.

“El fundamento se encuentra en las formas de dos dimensiones normales diseñadas después de las reglas; de la escritura común. Eso significa comenzar a bosquejar en un pedazo de papel y resolver las características de cada letra.”¹³⁶

Esto nos da un claro ejemplo que hasta los escritores del graffiti como los diseñadores gráficos deben tener en claro que la computadora es sólo una herramienta, pero las ideas no fluyen de ella.

¹³⁰ MAI y REMKE, *op. cit.* p. 113

¹³¹ *Ibid.* p. 98

¹³² *Ibid.* p. 104

¹³³ *Ibid.* p. 114

¹³⁴ *Ibid.* p. 113

¹³⁵ *Ibid.* p. 116

¹³⁶ *Idem*

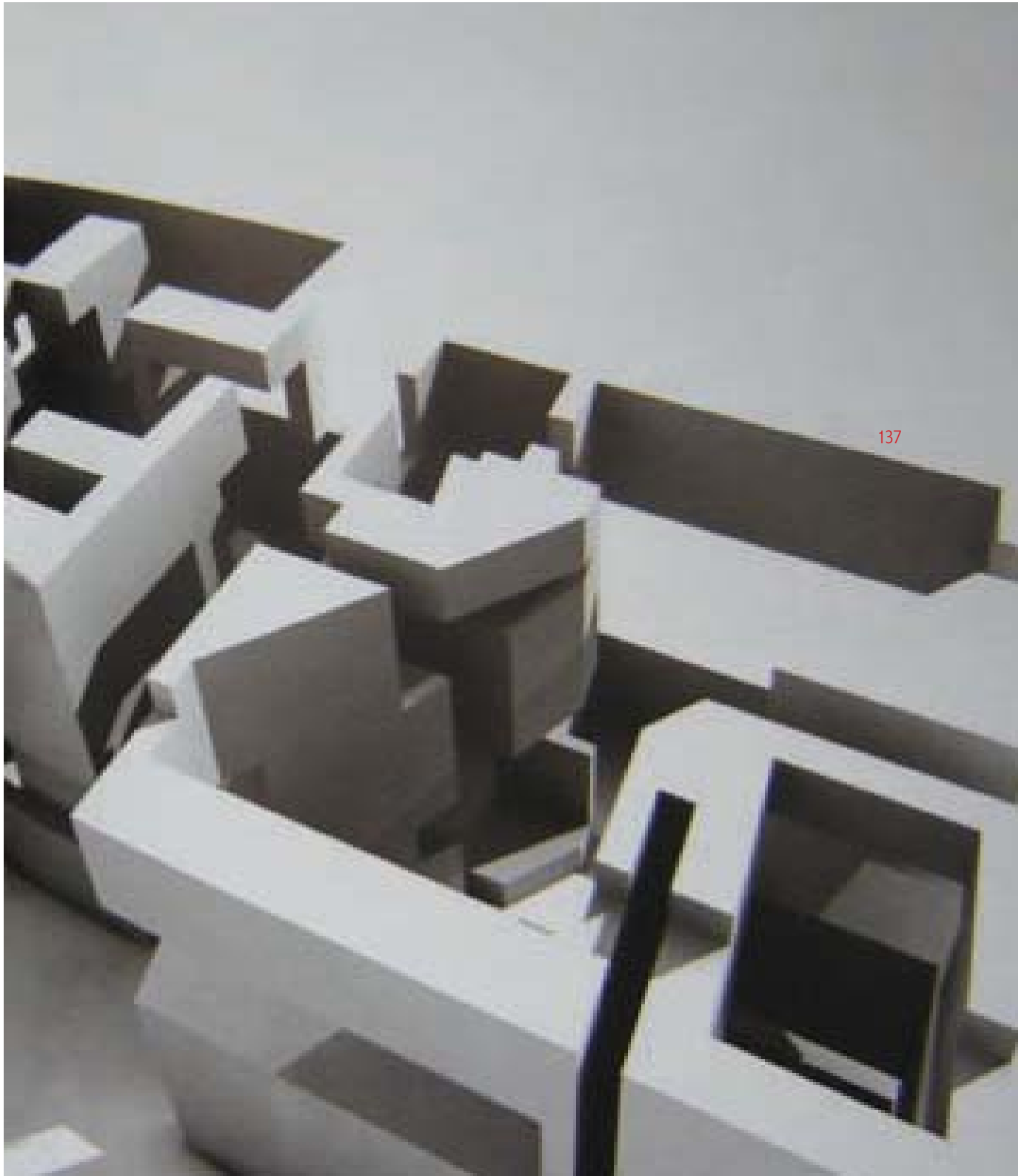

OXBOE enfoca su trabajo en el 3D ya que para él es una herramienta que ofrece menos limitaciones y se le facilita su expresión con ella, por ello argumenta que: “las energías fluyen en dimensiones de varias capas.”¹³⁷ Así OXBOE trabaja para mostrar sus obras en diferentes lugares ya que trata de integrar su trabajo al ambiente que le rodea, desde parques hasta exposiciones en galerías. El no quiere un título para la actividad que desempeña ya que no se considera un escritor ni arquitecto, sólo diseña sus obras para comunicar de una manera diferente.

¹³⁷ MAI y REMKE, *op. cit.* p.

"No deseo limitarme con reglas de la conducta o definiciones... intento comunicarme con los elementos en lugar de otro...exploro los objetos que diseño de una nueva y fresca manera. No deseo forzar mi diseño sobre los objetos, sino interpreto las necesidades de cada material." ¹³⁸

139

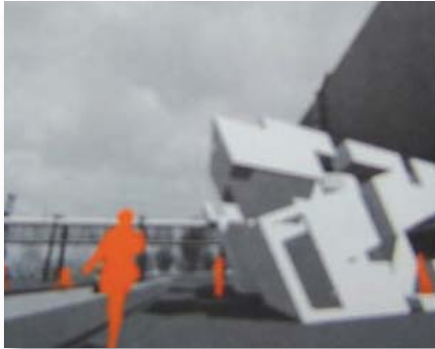

140

Para OXBOE tiene el mismo sentido de importancia el ambiente en donde coloca sus diseños, así como el valor que le da a un objeto de su composición, como el conjunto de este.

142

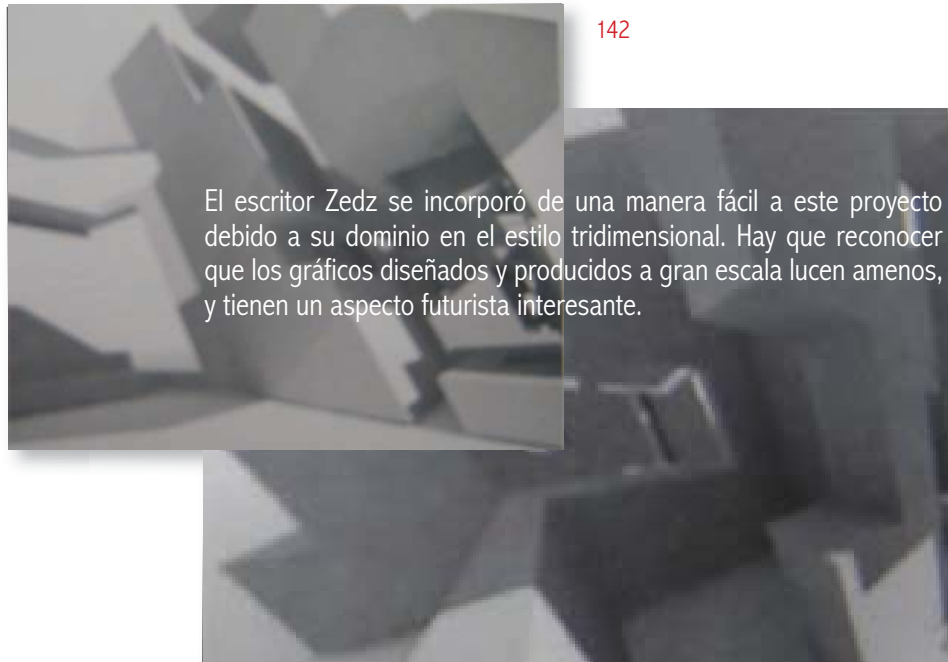

Otro ejemplo es el de los arquitectos Maurer, que junto con el escritor Zedz, desarrollaron un proyecto el cual llamaron "muebles urbanos." Este proyecto futurista fué diseñado para situarse frente al edificio principal del Campus de la Universidad de Eindhoven. Fue planeado para satisfacer las necesidades tanto de estudiantes como de los que no lo son, ya que dicha universidad está situada al centro de la ciudad, para que los usuarios tuvieran un lugar para estudiar al aire libree rodeados de un ambiente moderno futurista o simplemente de recreación, así este "mueble" apunta a transformar el campus en algo más funcional com comodidades atractivas, accesibles y abiertas a todo público.

"La transformación de tipografías en un diseño arquitectónico tridimensional implicaba el juego del color de la sombra y de la luz... Las fuentes de dos dimensiones fueron sacadas a las variaciones tridimensionales para pasteurizarla de una a un paso siguiente... Los objetos se significan para ser cons-truidos en concreto. Cada uno de ellos con medidas de 5 metros de altura, 15 metros en longuitud y 4.5 metros en profundidad. Esta escala permite tener acceso a los objetos y sentase en ellos en diferentes maneras."¹⁴¹

142

El escritor Zedz se incorporó de una manera fácil a este proyecto debido a su dominio en el estilo tridimensional. Hay que reconocer que los gráficos diseñados y producidos a gran escala lucen amenos, y tienen un aspecto futurista interesante.

¹³⁸ *Ibid.* p. 115

¹³⁹ *Ibid.* p. 117

¹⁴⁰ *Ibid.* p. 119

¹⁴¹ *Ibid.* p. 115

¹⁴² *Ibid.* p. 124

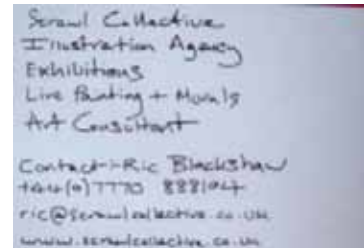
Vivimos en una época de interdisciplinariedad, en donde podemos echar mano de varias disciplinas, herramientas, formas técnicas, etcétera, mezclar; para poder tener como resultado un elemento de comunicación con un gran bagaje cultural.

De este modo es como los escritores comenzaron a utilizar las computadoras (sin dejar a un lado el papel y el lápiz) ya que con el trazo vectorial desarrollaron sus stickers, plantillas, alfabetos, etc, abriendo nuevas posibilidades de crear diferentes estilos a partir de la escritura, también se les facilitó la rapidez en su bocetaje e impresión. Diferentes personas empezaron acercarse a estos estilos, influenciados muchos de ellos fueron utilizados en el área del diseño gráfico.

A continuación presento algunos trabajos de "El arte de saludar," tarjetas de presentación, las cuales tienen como base de comunicación al graffiti.

Diseño Ric Blackshaw
Para Scrawl Collective. Galería de arte. Londres.

Galería especializada en ilustración, su información está en manuscrita y va acompañada por una imagen inspirada en la expresión urbana.

143

144

Diseño/fotografía Burmcrew
Para Burmcrew.
Diseño de moda. Australia.

Famoso grupo de diseñadores y creadores de graffiti de Melbourne aparecen también en playeras, telas y muros. En sus tarjetas simulan utilizar las mismas técnicas que en sus obras, como el graffiti que realizan con plantillas y fotocopias.

Diseño/fotografía Burmcrew
 Para Burmcrew.
 Diseño de moda. Australia

145

Diseño Carl Ison
 Para Carl Ison. Diseñador fotógrafo. Londres.

Conjunto de tarjetas acomodadas en forma de acordeón, llevan por título "Cosas que me inspiran," están unificadas a manera que una imagen da pauta a la otra.

146

147

Diseño Josh Welsher
 Para To Die For. Diseño de moda.
 Los Angeles.

To Die For realiza playeras y accesorios mezclando técnicas del graffiti con estilo roquero. Con su tarjeta expresa la estética a la que se enfoca en sus diseños de moda.

148

Diseño Gasket, Myke Christoffel y Todd Hansson
Para Gasket. Diseñadores. Australia.

Este conjunto de tarjetas muestran un aspecto de desgaste, da la impresión de haber sido realizado con plantillas y aerosol.

Diseño Regular Product
Para Regular Product. Diseñador. Australia. Adam de
Regular Product, utiliza la tecnica del stencil y el tag
del graffiti para comunicar en sus tarjetas.

149

De igual manera así como los arquitectos y diseñadores gráficos han tomado influencias del graffiti, los escritores han creado una conexión en el área tipográfica para dar como resultado, la tipografía deconstructiva. Las

ilustraciones también se ha impregnado de ésta expresión gráfica, que es el graffiti. A través de adelantos con respecto a la técnica, también existen acercamientos que facilitan el intercambio de nuevos mensajes.

150

“...pongamos atención baja a ésta categoría, podemos un día, poder ocuparse de las consecuencias de su existencia. Esto es porque una confrontación conciente tendría un impacto inmediato en diseño gráfico y los animo a que manchemos semejanzas y explotemos conexiones.”¹⁵¹

¹⁴³ DORRIAN, Michael, “*Targetas comerciales. El arte de saludar*,” Barcelona; Liz Farrelly, 2004, p. 135

¹⁴⁴ *Ibid.* p.136

¹⁴⁵ *Idem*

¹⁴⁶ *Ibid.* p. 200

¹⁴⁷ *Ibid.* p. 69

¹⁴⁸ *Ibid.* p. 106

¹⁴⁹ *Ibid.* p. 60

¹⁵⁰ COSMIC, “*Trabajamos aquí- El lenguaje visual de Cosmic*,” Barcelona; Indexbook, 2004, p. 236-237

¹⁵¹ MAI y REMKE, *op. cit.* p. 78

Para muchos escritores la razón de sus obras, es colaborar con el ambiente de una manera positiva algo que esté libre y disponible para todos, un desafío muy grande debido al rechazo y a la vez un diálogo entre la calle y el público.

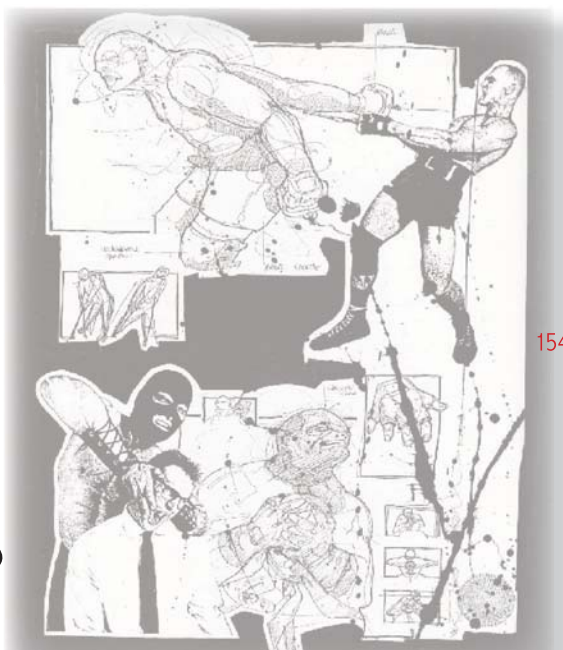
“Mi arte es parte de la calle. La calle es mi medio.”¹⁵²

“Coexiste la armonía universal, conectada por una energía creativa que fluye unilateral. En estos reinos el estilo actúa como medio espiritual. Los seres humanos pueden interpretar, influenciar, perfeccionar o ensanchar este estilo.”¹⁵³

AEROSOL

100

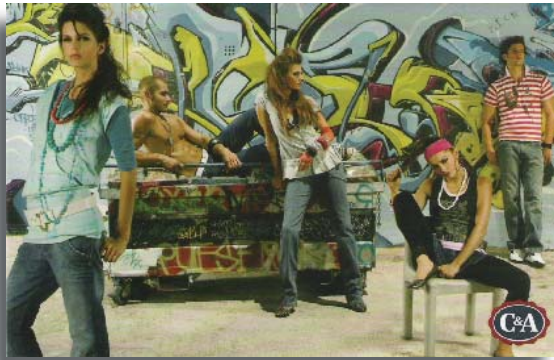

154

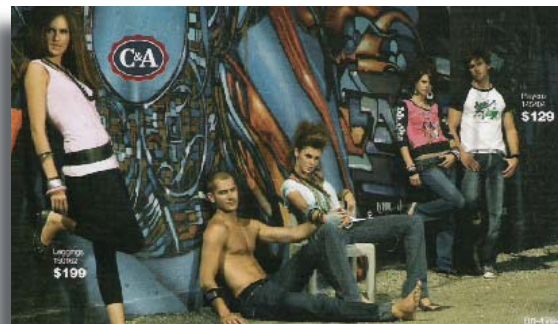
154

Mucha gente pudiera no tener idea de los productos que difunden o promueven el graffiti, tales como; patinetas, tablas para surfear, playeras, tenis, mochilas y un sinfín de accesorios, tal vez pasen ante sus ojos de modo banal, inapercibidos o sin darles mucha importancia ya que no están relacionadas con este ámbito, debido a que en su mayoría son jóvenes los que utilizan estos elementos en su vida cotidiana aunque no necesariamente se desenvuelvan como un escritor de graffiti.

Pero esta expresión urbana, el graffiti, no solo está dirigida para cierto sector de la sociedad como lo son las culturas urbanas o la del hip-hop que son ellas mismas las que lo realizan, esta actividad va más allá de esto ya que el graffiti es utilizado para publicidad que no necesariamente está dirigida para los graffiteros, pero que si es realizada de igual manera, es interesante, atractiva, comunica y a final de cuentas sirve como publicidad en apoyo a cierto producto. Tal es el caso de los anuncios de la tienda de ropa "C&A," el proyecto de anuncios de "Symbollix" para "Hype, Size?, Big Brother y X box," o bien los anuncios del cochecito inglés llamado "mini cooper" veamos algunos de estos ejemplos.

Publicidad "Urbano 06" de la tienda de ropa C&A, agosto del 2006. Estos anuncios fueron impresos en tamaño postal, en ellos se muestra al graffiti como tema de apoyo, ya que la ropa insinúa a un grupo situado dentro de una cultura urbana.

¹⁵² Las calles hablan. www.wkinteract.com, agosto del 2006

¹⁵³ MAI y REMKE, *op. cit.* p. 78

¹⁵⁴ *Idem*

S y m b o l l i x
Refacers of the 21st century

Symbollix se definen como pioneros en innovación publicitaria. Este movimiento está encabezado por Paul Curtis alias Moose, un escritor del graffiti que experimenta en el área de la publicidad. Aunque sus proyectos no han sido contratados para las empresas que promociona, sí han llamado la atención de las mismas. Algunos de sus proyectos que han llamado la atención son de marcas como; X box, Size?, Hype y Big Brother. Este grupo se caracteriza por realizar su publicidad “dejando marca en la ciudad,” es decir; ellos utilizan el mismo paisaje urbano para integrar sus imágenes realizadas a través de estenciles y promover el producto en el cual ellos trabajan.

Proyecto realizado para la marca de video juegos X box en el 2006.

AEROSOL

Proyecto realizado para la marca Size? en el 2006.

¹⁵⁵ Todas las imágenes de “Symbollix”, fueron obtenidas de: www.symbollix.com/main.html, mayo del 2007

Proyecto realizado para la marca hype en el 2006.

Proyecto realizado para el reality show, Big Brother 2006.

Expresión urbana

I HATE IT

Envidia.- s.f. Sentimiento general de la población cuando saben que tú tienes un MINI que va de 0 a 100 km/h en 7.2 segundos y ellos sólo lo pueden ver.

Ve a tu distribuidor MINI más cercano, y déjalos que se mueran de la envidia.

BARBER SHOP

¿Sabes lo que te puede pasar cuando te enfrentas a vientos de 222 km/h?

- a) Acabar colgado de una palmera
- b) Salir volando hasta la Muralla China
- c) Si vas en un MINI Convertible quedas con un peinado increíble.

Ven a tu distribuidor MINI más cercano y cámbiate el look.

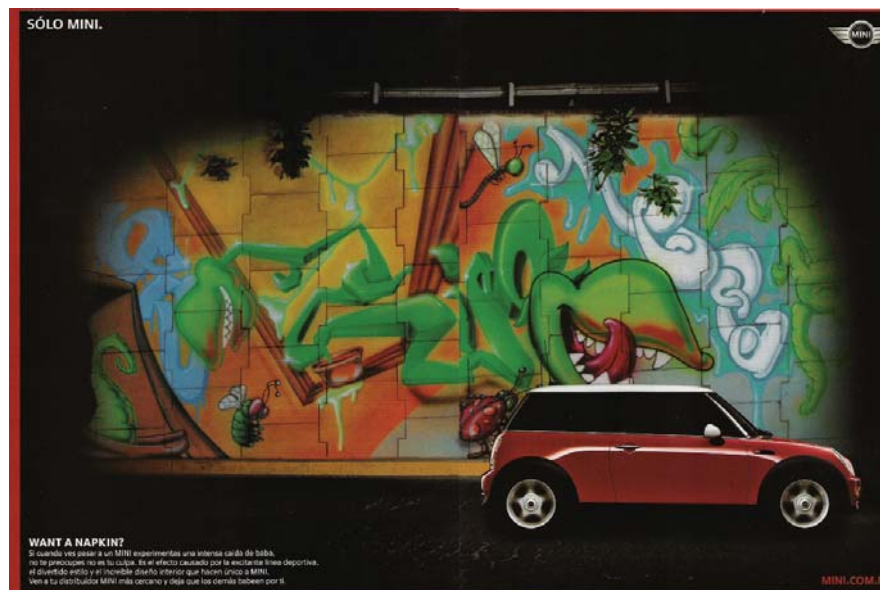

GONE LIKE THE WIND

Cuando descubras su potente motor de 115 caballos de fuerza, ya no necesitarás volar para conocer las estrellas.
Ven a tu distribuidor MINI más cercano y prepárate para el despegue.

WANT A NAPKIN?

Si cuando ves pasar un MINI experimentas una intensa caída de baba, no te preocupes no es tu culpa. Es el efecto causado por la excitante línea deportiva, el divertido estilo y el increíble diseño interior que hace único a MINI.
Ven a tu distribuidor MINI más cercano y deja que los demás babeen por ti.

SIMON SAYS

Como tú no hay dos, y como tu MINI tampoco. Haz que MINI refleje tu forma de ser con un techo a cuadros, una bandera, unos deportivos bonnets y un menú de posibilidades infinitas. ¿Ya sabes cómo será el tuyo? Simón dice: Ve a tu distribuidor MINI más cercano.

MINI.COM.MX

Expresión urbana

107

SÓLO MINI.

ANOTHER ONE BITES THE DUST

Tu MINI es seguido y perseguido por todos, ya que tiene un Sistema de Aceleración Electrónica que te permite acelerar a fondo optimizando el consumo de combustible, para que el placer de manejar nunca termine.

Ven a tu distribuidor MINI más cercano y déjalos viendo el polvo.

MOST WANTED

Definitivamente no son tan superiores, pues no saben que MINI cuenta con un Control Automático de Estabilidad que te da mucho más agarre.

No estamos solos, ve a tu distribuidor MINI antes de que sea demasiado tarde.

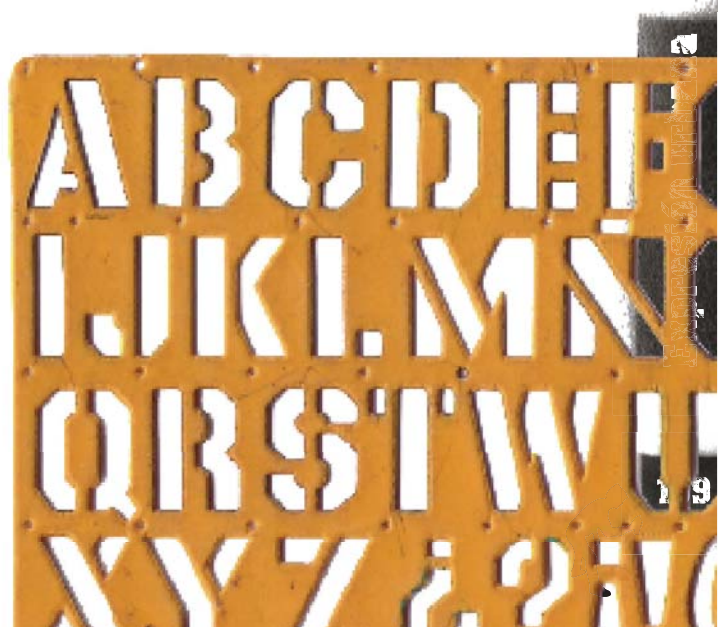
Estos siete anuncios que promocionan el Mini Cooper fueron publicados en la revista de Chilango en el año 2006, en ellos nos damos cuenta como cada grafiti que acompaña al coche hace referencia a una situación en particular el cual es apoyado por el contenido del texto. Por tal motivo el grafiti es una recurso el cual puede ser muy favorable y explotable al momento de diseñar, ya que no siempre está dirigido a un sector en particular de la sociedad, todo depende de las circunstancias de comunicación que se quiera proyectar.

Sólo los seres humanos podemos cambiar el punto de vista que se tiene con respecto a dicha actividad para poder adentrarla de una manera más conciente a nuestro entorno social. Y nosotros los diseñadores gráficos podemos crear una conexión, retomar características del graffiti y beneficiarnos al momento de diseñar, ya que como hemos visto, la intención es comunicar un mensaje, el cual debe ser claro y diseñando podemos ocupar cualquier herramienta que sea efectiva al momento de transmitir el mensaje y por que no con el graffiti, que puede contribuir a una experimentación con estilos y materiales diferentes en la expresión gráfica.

Marcadores, pintura en aerosol, plantillas, carteles, etiquetas, todos estos medios permiten que las expresiones gráficas crezcan y se retroalimenten. Nuestras paredes se han convertido en formatos de expresión que conversan acerca de la vida la muerte, el nacimiento y el deceso de nuestra propia experimentación, se escriben a nuestras espaldas, a todo nuestro alrededor esperando ser observadas y son sólo reflejo de nuestra ciudad enyesada debido a la fractura de la no comprensión. Hay que respetar las diferencias y encontrar las similitudes para poder comunicar un mejor mensaje social el cual en este lugar será totalmente visual.

Libro-estuche

Objetivo del capítulo: Se desarrollará un libro-estuche, el cual explicará de manera breve, la manera, a forma de instrucciones, de cómo hacer un graffiti, además este libro también será un estuche el cual contendrá los instrumentos mínimos para la realización de un graffiti. Se expondrá el objetivo del proyecto libro-estuche, hacer una descripción física del proyecto así como su contenido de manera general. Se realizará una entrevista a un escritor de graffiti, con la finalidad de puntualizar cuales son los materiales necesarios para realizar un graffiti ya que el libro-estuche contendrá estos elementos. Se hará mención de los temas que se abordarán en el libro-estuche y su finalidad. Por último, se procederá a la realización del proyecto del libro-estuche.

Capítulo 3

Objetivo del capítulo: Se desarrollará un libro-estuche, el cual explicará de manera breve, la manera, a forma de instrucciones, de cómo hacer un graffiti, además este libro también será un estuche el cual contendrá los instrumentos mínimos para la realización de un graffiti. Se expondrá el objetivo del proyecto libro-estuche, hacer una descripción física del proyecto así como su contenido de manera general. Se realizará una entrevista a un escritor de graffiti, con la finalidad de puntualizar cuales son los materiales necesarios para realizar un graffiti ya que el libro-estuche contendrá estos elementos. Se hará mención de los temas que se abordarán en el libro-estuche y su finalidad. Por último, se procederá a la realización del proyecto del libro-estuche.

3.1 Organización

La etapa de la organización corresponde al paso que nos dará la pauta para poder plantear el proyecto a realizar, el cual es el parte del resultado de la investigación presentada en los capítulos anteriores, en el cual con dicha información y con elementos del diseño gráfico, se dará una solución final.

Como ya se había mencionado en el punto anterior, este proyecto estará dividido principalmente en dos partes, la escrita que corresponde a los pasos a manera de instrucciones para la realización de un graffiti y la parte de estuche, que será en el mismo libro ya que a la mitad de este estará la cavidad para que pueda contener el material que se necesita para realizar un graffiti.

La medida del libro será de 17 x 26.5 cm. y de espesor; 8.5 cm, la cual responde a la necesidad de la altura de una lata pintura en aerosol y de lo ancho, para que tenga la capacidad de contener 2 latas de pintura y otros 2 accesorios y con sus respectivos márgenes.

El libro-estuche lleva por título; "Graffiti X encargo en 7 pasos." Está diseñado de tal manera que aparte de ser una pequeña guía a manera de instrucciones para la realización de un graffiti, sea un estuche que después de haber leído su contenido, proporciona el material para la realización de un graffiti, aparte facilita la transportación de dicho material de una manera cómoda y discreta.

El libro está realizado para toda aquella persona que tenga como objetivo realizar un graffiti para algún local público como; tienda, papelería, café internet, tlapalería, etc. Pero en especial está dirigido a los diseñadores gráficos que estén interesados en el tema, para que se auxilien del graffiti en el momento de resolver algún problema de comunicación gráfica en el que sea prudente utilizar dicha actividad.

Aparte de resolver un graffiti X encargo, se puede utilizar en otros momentos al diseñar, ya que esta expresión urbana, no solo está dirigida para cierto sector de la sociedad; como lo son las culturas urbanas que son ellas mismas las que lo realizan, esta actividad va más allá, el graffiti puede ser utilizado para publicidad que no necesariamente está dirigida para los graffiteros, pero que si es realizada de igual manera, es interesante, atractiva, comunica y a final de cuentas sirve como publicidad en apoyo a cierto producto, como ya se ha mencionado en la parte final del capítulo 2.

El libro estará compuesto de dos partes, la primera será la parte de información que estará contenida en sus primeras 19 páginas, mediante fotografías y apoyándose en un texto, se explicará de modo sencillo la manera técnica sobre la realización de un graffiti en 7 pasos. La segunda será el estuche, ya que el libro en su parte central se abrirá y contendrá el material necesario para la realización de un graffiti. Para tener una idea de los materiales que se requieren para la realización de un graffiti, se realizará una entrevista con un escritor del graffiti, la cual se presenta a continuación.

3.2 Materiales que se utilizan para la realización de un graffiti

Entrevista con HERKA escritor de graffiti

Es importante saber cuál es el material que se debe utilizar al momento de realizar un graffiti, ya que por alguna razón pudiéramos olvidar algún material que sea indispensable en su realización y quién más que un experto en el tema para opinar acerca de esto, por tal motivo fue conveniente realizar una entrevista a un escritor del graffiti.

Versátil escritor del graffiti, creador de imágenes urbanas e incansable buscador de la estética mural, Raimundo Islas, "Herka," estudia el sexto semestre de CCH. Es un caso de la escena graffitera de México, del que obtuvimos información útil de este movimiento. Acercarse a sus rumbos de San Agustín, Ciudad Azteca, Xalostoc y la Miguel Hidalgo, nos llena de imágenes, música y aerosoles.

¿Cuánto tiempo llevas en esto de la pintada?

Acabo de cumplir 4 años el 15 de diciembre, lo festejé pintando con una buena música de fondo, lo recuerdo muy bien porque coincide con la fecha de mi cumpleaños, inicié a los 15 años y ahora tengo 19.

¿Formas parte de algún crew?

A decir verdad prefiero llamarlo colectivo, se llama CAE, quiere decir Creando Arte Extraño. A veces nos juntamos para hacer algunos graffitis, el chiste es expresar al máximo tus ideas de una manera en que toda la gente que pase pueda ver lo que tú haces. Este concepto surgió porque por donde vivo casi no había graffitis, pero sí mucho talento, aunque no todos están enfocados a esto del aerosol, es interesante ya que algunos pintamos, otros escriben, hacen música, poesía, diferentes actividades, no somos un grupo de escritores de graffiti, pero sí, todos escribimos, dejamos marca de la manera que más se nos facilita y nos gusta, ya sea en la

música, pintando con óleo, acuarela o aerosoles, etc., por eso somos un grupo de personas creativas, a los que nos une el sentimiento de expresión, aunque algunas veces es reprimido y la gente dice ¡mira ahí van esos raros! ¡esos extraños! y nos señalan.

Ahora ¿qué estilo de graffiti realizas?

Me gusta hacer de todo, cuando hay problemas políticos, que es casi siempre, inconformidades, me gusta hablar de eso, pero ahora estoy aprendiendo a hacer rostros, de chavas, niños, señores, de los amigos, de quien sea. Está loco porque hago bocetos de lo que voy a pintar, me baso en ellos, son inspiración propia, pero también llego con fotografías y recortes de revistas para añadirlos a mi pieza. Copiar me ha servido para mejorar, porque cuando ya domine al 100% este procedimiento de copiar lo ya existente, voy a sacar lo mío, a imaginar rostros con manos, nariz, boca y hacer gestos que es lo más importante para que den miedo, ternura o risa. Se me hace interesante por que con los gestos siempre se comunica algo, ira, amor, desconsuelo, tu sabes, sentimientos, aunque es difícil reflejar esto, en un graffiti, pero no creo que haya imposibles. Así es como me he ido abriendo paso, porque hay gente que ve mi graffiti y se atreve a pedirme que vaya a su casa y les pinte a Jim Morrison, John Lenon, ya sabes lo que a la banda le gusta y así consigo trabajo y aerosoles para seguir pintando.

Oye ¿qué hay con eso, de los graffitis que haz realizado para algunos negocios?

Sí, quién te dijo..... bueno eso también es algo en lo que me estoy adentrando, es algo nuevo para mí, es interesante en estos rumbos de la Hidalgo, he hecho seis, son pocos pero ahí la llevo.

¿Y cómo lo ven otros escritores?

Mira, esto a muchos no les gusta, pero es puro prejuicio, dicen que no pintas lo que quieres, pero en realidad sí, porque siempre le das tu toque característico, hay veces en la vida que no podemos hacer siempre lo que nosotros queremos, ya vez como dice la canción; “Uno no es lo que quiere sino lo que puede ser”, pero hasta en eso debes de dejar tu marca característica, que en todo lo que hagas esté chido, lo hagas lo mejor posible. Por esto te digo que el graffiti que te encargan y que lo haces para un negocio, está bien, a mí me gusta. Me ha funcionado por que me abre puertas para seguirme superando, en esto de la pintada me gano un espacio, más en donde dejo un graffiti, con esa lana que me gano, compro aerosoles para seguir pintando.

Oye y para hacer estos graffitis a negocios ¿cuál es el material que utilizas?

Un gis para marcar proporciones, hacer un delineado rápido y muy simple. Tres válvulas, una de punto delgado, mediano y gruesa, aunque a veces ya te lo puedes chutar con una sola válvula, que ya sí te quieres ver más pro, pues ahí le metes las que quieras. Y lo principal y más caro pinturas en su botecito, llamado aerosol.

Y con esto de la pintura ¿cuántas necesitas?

Mira es muy relativo depende de lo que quieras y tengas en mente hacer, porque para algo muy sencillo, pues unos dos colores como mínimo, ya puedes hacer algo, pero para algo más complicado y vistoso hasta cinco.... no más....no no sé, según lo que quieras hacer, es muy variable, el límite está según en lo que vayas a utilizar y lo que vas a hacer.

¿Como es visto el graffiti en la actualidad?

Mmm... la tolerancia.., pues todavía le falta, hace unos años estaba muy restringido, ahora hay más aceptación, pero de entrada, no tienen que separar que algunos graffitis son destructivos y constructivos, se debe de aprender a observar de todo, así de fácil, observar. Y no quiero decir que todo graffiti ilegal sea malo, hay unos graffitis que son muy buenos, aportan, sorprenden, pero también hay otros repetitivos y sin sentido. En fin solo podemos pedir tolerancia con hechos, demostrando nuestro talento.

Con base a la entrevista realizada al escritor HERKA, estos son los materiales mínimos que se requieren para la realización de un graffiti: un gis para marcar proporciones y hacer un delineado de una manea rápida, tres válvulas, de punto grande, mediano y chico, por último, dos latas de pintura en aerosol. La cantidad de latas y por consiguiente la gama de pintura depende del graffiti que se quiera realizar, entonces esto es variable.

3.3 Bocetaje

A continuación, se presentarán imágenes del proceso evolutivo de bocetaje que fue teniendo el proyecto a lo largo de su realización, en el cual observaremos la primera portada que se planteó para el libro-estuche, la guarda con imágenes de válvulas, seguido de 20 páginas para la información incluida dentro del mismo libro-estuche. Finalmente se presentarán 4 fotografías del primer dummy que se armó con respecto al proyecto práctico correspondiente al libro-estuche.

AEROSOL

Materiales que se utilizan en la realización de un graffiti

Subvención a ERECA
Laboratorio de Graffiti en Europa (Instituto de México)

El graffiti es un arte que requiere de ciertos materiales. Los materiales más utilizados son: pintura en aerosol, máscara, guantes, ropa protectora, etc.

¿Cuándo comprar los materiales?
Es recomendable comprar los materiales con un tiempo de anticipación para evitar problemas de disponibilidad.

¿Dónde comprar los materiales?
Existen muchas tiendas especializadas en graffiti, así como tiendas de arte y manualidades.

¿Cómo almacenar los materiales?
Las pinturas en aerosol deben almacenarse en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar directa.

¿Cómo elegir el tipo de graffiti que realizaré?

Existen diferentes estilos de graffiti, como el lettering, el abstracto, el 3D, etc. Cada uno requiere de técnicas y materiales específicos.

¿Qué tipo de superficie utilizaré?
El tipo de superficie afecta el resultado final. Algunas superficies requieren un primer o un tipo de pintura específico.

¿Cómo preparar la superficie?
Es importante limpiar y preparar la superficie antes de pintar para asegurar una buena adherencia.

¿Qué tipo de máscara utilizaré?
Existen diferentes tipos de máscaras para protegerse de las pinturas en aerosol.

¿Cómo se viste el graffiti en la actualidad?

El graffiti en la actualidad se asocia con una cultura urbana y estilos de vestimenta como el hip-hop, que incluye gorras, cadenas y ropa de calle.

¿Qué tipo de ropa utilizaré?
Se recomienda usar ropa cómoda y protectora, como guantes y zapatos resistentes.

¿Cómo protegerse del sol y el viento?
Usar una gorra y gafas de sol puede ser útil para protegerse durante el trabajo.

¿Cómo se viste el graffiti en la actualidad?

El graffiti en la actualidad se asocia con una cultura urbana y estilos de vestimenta como el hip-hop, que incluye gorras, cadenas y ropa de calle.

¿Qué tipo de ropa utilizaré?
Se recomienda usar ropa cómoda y protectora, como guantes y zapatos resistentes.

¿Cómo protegerse del sol y el viento?
Usar una gorra y gafas de sol puede ser útil para protegerse durante el trabajo.

Modo de sostener una lata de AEROSOL

El modo de sostener la lata de aerosol es crucial para controlar el flujo de pintura y evitar accidentes.

1. Sostener la lata con la mano dominante.

2. Mantener los dedos en posición para controlar el flujo.

3. Evitar sostener la lata por el fondo.

4. Evitar sostener la lata por el cuello.

Modo de sostener una lata de AEROSOL

El modo de sostener la lata de aerosol es crucial para controlar el flujo de pintura y evitar accidentes.

1. Sostener la lata con la mano dominante.

2. Mantener los dedos en posición para controlar el flujo.

3. Evitar sostener la lata por el fondo.

4. Evitar sostener la lata por el cuello.

Modo de sostener una lata de AEROSOL

El modo de sostener la lata de aerosol es crucial para controlar el flujo de pintura y evitar accidentes.

1. Sostener la lata con la mano dominante.

2. Mantener los dedos en posición para controlar el flujo.

3. Evitar sostener la lata por el fondo.

4. Evitar sostener la lata por el cuello.

Modo de sostener una lata de AEROSOL

El modo de sostener la lata de aerosol es crucial para controlar el flujo de pintura y evitar accidentes.

1. Sostener la lata con la mano dominante.

2. Mantener los dedos en posición para controlar el flujo.

3. Evitar sostener la lata por el fondo.

4. Evitar sostener la lata por el cuello.

1. Tener un proyecto de graffiti X encargo

El primer paso es tener un proyecto claro y definido. Esto incluye el tipo de graffiti que se quiere hacer y el lugar donde se hará.

¿Cómo definir el proyecto?
Se debe tener en cuenta el tipo de graffiti que se quiere hacer y el lugar donde se hará.

¿Cómo encontrar un lugar?
Se debe buscar un lugar que sea adecuado para el tipo de graffiti que se quiere hacer.

1. Tener un proyecto de graffiti X encargo

El primer paso es tener un proyecto claro y definido. Esto incluye el tipo de graffiti que se quiere hacer y el lugar donde se hará.

¿Cómo definir el proyecto?
Se debe tener en cuenta el tipo de graffiti que se quiere hacer y el lugar donde se hará.

¿Cómo encontrar un lugar?
Se debe buscar un lugar que sea adecuado para el tipo de graffiti que se quiere hacer.

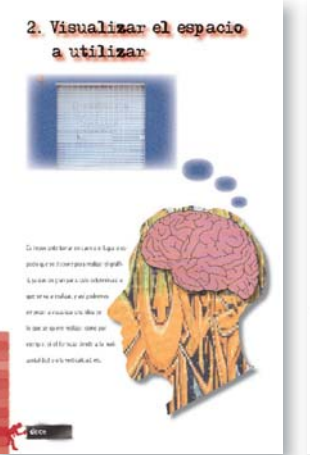

2. Visualizar el espacio a utilizar

Visualizar el espacio a utilizar es esencial para planificar el graffiti. Esto incluye medir el espacio y determinar el tamaño de la obra.

¿Cómo visualizar el espacio?
Se puede usar una cinta métrica o un software de diseño para visualizar el espacio.

¿Cómo determinar el tamaño de la obra?
Se debe tener en cuenta el tamaño del espacio y el tipo de graffiti que se quiere hacer.

3. Bocetar la idea (out line)

Bocetar la idea es el primer paso para crear un graffiti. Esto incluye dibujar el diseño que se quiere hacer.

¿Cómo bocetar la idea?
Se puede usar un lápiz o un marcador para dibujar el diseño.

¿Cómo transferir el diseño al muro?
Se puede usar una tiza o un marcador para transferir el diseño al muro.

6.- Aplicación de colores con el AEROSOL

Antes de empezar a aplicar los colores en un muro, es necesario saber el estado de éste, para saber si es necesario pintar o no. Si el muro está muy deteriorado, primero se debe limpiar y luego pintar con un primer.

La aplicación de los colores se realiza con el aerosol. Este se aplica en capas, primero se aplica un color base y luego se aplican los colores que se desean. Se debe esperar a que se seque cada capa antes de aplicar la siguiente.

Para aplicar el aerosol se recomienda utilizar un equipo de protección personal, como guantes y mascarilla, para evitar inhalar los vapores.

de color

Antes de aplicar los colores con el aerosol, es necesario saber el estado de éste, para saber si es necesario pintar o no. Si el muro está muy deteriorado, primero se debe limpiar y luego pintar con un primer.

La aplicación de los colores se realiza con el aerosol. Este se aplica en capas, primero se aplica un color base y luego se aplican los colores que se desean. Se debe esperar a que se seque cada capa antes de aplicar la siguiente.

Para aplicar el aerosol se recomienda utilizar un equipo de protección personal, como guantes y mascarilla, para evitar inhalar los vapores.

de color

4.- EL FONDO

Independientemente de la técnica y el tipo de fondo que se quiera aplicar, es necesario saber el estado de éste, para saber si es necesario pintar o no. Si el muro está muy deteriorado, primero se debe limpiar y luego pintar con un primer.

La aplicación del fondo se realiza con el aerosol. Este se aplica en capas, primero se aplica un color base y luego se aplican los colores que se desean. Se debe esperar a que se seque cada capa antes de aplicar la siguiente.

Para aplicar el aerosol se recomienda utilizar un equipo de protección personal, como guantes y mascarilla, para evitar inhalar los vapores.

de color

5.- Trazos auxiliares

Para poder hacer un trazado auxiliar en un muro, es necesario saber el estado de éste, para saber si es necesario pintar o no. Si el muro está muy deteriorado, primero se debe limpiar y luego pintar con un primer.

La aplicación de los trazos auxiliares se realiza con el aerosol. Este se aplica en capas, primero se aplica un color base y luego se aplican los colores que se desean. Se debe esperar a que se seque cada capa antes de aplicar la siguiente.

Para aplicar el aerosol se recomienda utilizar un equipo de protección personal, como guantes y mascarilla, para evitar inhalar los vapores.

de color

7.- Esténciles

Los esténciles son una técnica que permite aplicar diseños y dibujos en un muro. Se puede utilizar cualquier tipo de esténcil, desde simples formas geométricas hasta dibujos complejos.

Para aplicar los esténciles se recomienda utilizar un aerosol de color. Este se aplica en capas, primero se aplica un color base y luego se aplican los colores que se desean. Se debe esperar a que se seque cada capa antes de aplicar la siguiente.

Para aplicar el aerosol se recomienda utilizar un equipo de protección personal, como guantes y mascarilla, para evitar inhalar los vapores.

de color

ESTETICA SHEILA

Con este libro podrás aprender a aplicar los colores con el aerosol de una manera sencilla y rápida. El libro está dividido en capítulos que explican paso a paso cada una de las técnicas.

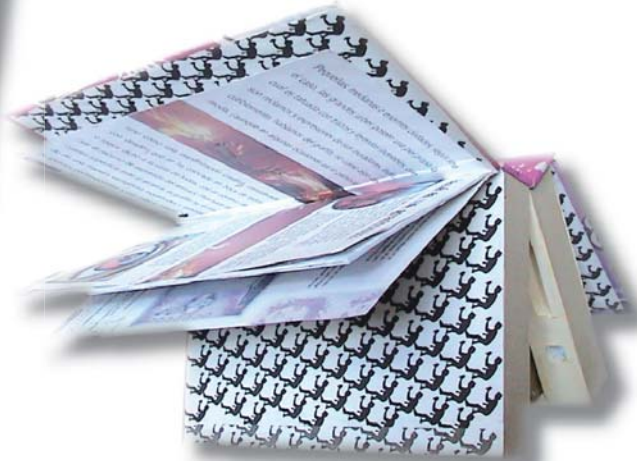
El libro incluye:

- 1.- Introducción
- 2.- Materiales necesarios
- 3.- Preparación del muro
- 4.- Aplicación de los colores
- 5.- Técnicas avanzadas
- 6.- Mantenimiento

El libro está disponible en formato físico y digital.

de color

Expresión urbana

3.4 Proyecto del libro-estuche (DUNINY)

El libro-estuche tendrá como finalidad que los estudiantes de la carrera de diseño gráfico se involucren con el graffiti, de tal manera que se animen a utilizarlo para la realización de algún diseño.

El libro-estuche se compone principalmente de dos partes, la primera es que en sus hojas iniciales se encuentre la información básica para la realización de un graffiti, la cual está estructurada en siete pasos a manera de imágenes que son explicadas mediante información escrita.

En la segunda parte, está lo correspondiente al estuche, en donde se encontrarán contenidas las herramientas básicas para la realización de un graffiti. El estuche estará conformado a través del libro, es decir; un falso libro que se abrirá en su parte central y estarán los utensilios básicos para realizar un graffiti.

Primeramente se presenta la guarda que se utilizará en el libro estuche, posteriormente se muestra la portada y por último veremos el diseño de las hojas que contienen la información de como realizar un graffiti.

Temas que aborda el libro Graffiti X encargo en 7 pasos:

- ¿Qué es un graffiti?
 - Materiales que se utilizan en la realización den graffiti.
Entrevista a HERKA
 - Modo de sostener una lata de aerosol
1. Tener un proyecto de graffiti X encargo
 2. Visualizar el espacio a utilizar
 3. Bocetar la idea (out line)
 4. El fondo
 5. Trazos auxiliares
 6. Aplicación de colores con el aerosol
 7. Esténciles

Pequeñas, medianas o enormes ciudades, según sea el caso, las grandes urbes poseen una piel propia la cual es tatuada con trazos y leyendas indelebles, que son reclamos y expresiones de sus moradores. Indiscutiblemente, hablamos del graffiti, no como algo de moda, (aunque en algunas ocasiones así lo parezca)

sino como una manifestación creativa considerada con desdén, que se ha colocado en boca de todos o mejor dicho a la vista de todos, con el objetivo de ser el recurso de expresión del aerosol. Plasmado en cuanta superficie esté al alcance, el graffiti ha formado de una manera veriginosa inquietudes y anhelos de jóvenes pertenecientes a una cultura urbana.

¿qué es un graffiti?

El vocablo graffiti se deriva de la expresión latina, lo cual hace referencia a la identificación de un individuo. En este sentido, se refiere a la identificación de un individuo con un nombre o un símbolo que lo identifica. En el mundo del graffiti, el nombre o el símbolo que se utiliza para identificar a un individuo es el graffiti.

El graffiti es una forma de expresión que surge de la cultura urbana. Se trata de una forma de arte que se realiza en espacios públicos, generalmente en paredes, utilizando pintura aerosol. El graffiti puede ser una forma de protesta, una forma de expresión personal o simplemente una forma de arte.

El graffiti es una forma de expresión que surge de la cultura urbana. Se trata de una forma de arte que se realiza en espacios públicos, generalmente en paredes, utilizando pintura aerosol. El graffiti puede ser una forma de protesta, una forma de expresión personal o simplemente una forma de arte.

Materiales que se utilizan en la realización de un graffiti

Existen una gran variedad de materiales que se utilizan en la realización de un graffiti. Los más comunes son:

- Botellas de pintura aerosol:** Son las herramientas principales para crear los graffiti. Existen en una gran variedad de colores y marcas.
- Cartruchos de pintura:** Son los recipientes que contienen la pintura aerosol.
- Brochas:** Se utilizan para aplicar la pintura en áreas específicas.
- Guantes:** Se utilizan para proteger las manos de la pintura.
- Paños:** Se utilizan para limpiar las herramientas y las superficies.

Además, es importante tener en cuenta el tipo de superficie que se va a pintar, ya que esto influye en el tipo de materiales que se deben utilizar.

¿Qué tipo de graffiti se realiza?

Existen diferentes tipos de graffiti, cada uno con sus propias características y técnicas. Algunos de los más comunes son:

- Grffiti de letras:** Se trata de la creación de palabras o frases utilizando letras estilizadas.
- Grffiti de figuras:** Se trata de la creación de imágenes o personajes.
- Grffiti de tags:** Se trata de la creación de palabras o frases que sirven como firma del artista.
- Grffiti de murales:** Se trata de la creación de grandes obras de arte que cubren una gran superficie.

El tipo de graffiti que se realiza depende de los gustos y habilidades del artista.

Expresión Urbana

CONCLUSIONES

Este trabajo de tesis, pretende crear un interés que sirva como base, principalmente a los estudiantes de la carrera de diseño gráfico para un acercamiento a la expresión creativa realizada en el entorno de algunas culturas urbanas de nuestro tiempo, hablamos del graffiti, no como una actividad que esté de moda, sino como una manifestación creativa y propositiva que utiliza el aerosol como base de expresión.

Las siguientes conclusiones, están realizadas con base al producto del trabajo anteriormente presentado, el cual fue desarrollado a través de fuentes de información y al trabajo de investigación, en el que se ha intentado abarcar una gran parte de dicha actividad, tocando factores que intervienen en su producción cultural, sus significados e implicaciones, para facilitar la comprensión de dicha expresión, la cual refleja actitudes cotidianas y de resistencia.

El graffiti posee una función comunicativa. Actúa en un espacio público, que al mismo tiempo compite por la permanencia en el espacio, para poder llegar a tener una visibilidad óptima. Compite para que su fugacidad sea lo más prolongada posible, es decir; que pueda permanecer el mayor tiempo en la superficie en el que fue plasmado con sus inusuales contrastes cromáticos y sus formas. Así el graffiti busca una permanencia temporal espacial, allí donde quiere ser observado por el espectador urbano.

Su función de comunicación interna en el grupo en el cual fue creado, es mediante su promoción y difusión, por tal motivo, el graffiti tiene una comunicación susceptible a ser respondida principalmente entre el mismo medio, es decir; mediante la realización de otros graffitis. Esto quiere decir que el hacer graffitis, obedece a algo más complejo que hacer graffiti por que si, se realiza por la necesidad de comunicación basada a la respuesta de factores que rigen el medio.

El graffiti es una forma de expresión participativa, con capacidad de diálogo de manera interactiva, esta comunicación se forma con mensajes codificados debido a una larga trayectoria de represión, intolerancia e ilegalidad, por lo cual los ha limitado al grupo que los realiza sin dejar que la sociedad tenga la oportunidad de conocerlos.

Por otro lado hemos visto que el graffiti se desenvuelve en un espacio urbano debido a que expresa la vida cotidiana, de una manera inusual. Y es que su ilegalidad se basa con respecto al soporte elegido, característica que lo acompaña desde sus orígenes.

Como hemos visto a lo largo del presente trabajo, el mercado de la publicidad ha optado por comunicar a través del graffiti. Y es que no es para menos ya que es una forma de expresión creativa de la cual se pueden tomar algunas características al momento de diseñar.

Por tal motivo exhorto a los estudiantes de la carrera de diseño gráfico que experimenten con él, al momento de resolver algún diseño y puedan obtener un satisfactorio e innovador mensaje gráfico de comunicación.

Su trayectoria a lo largo de la historia de la sociedad humana, ha llevado al graffiti a colocarse con mayor aceptación fuera del entorno por el cual es creado, como el caso del graffiti denominado comercial. Este es el resultado de un encargo, se limita a las fachadas de comercios y edificios, por lo general éste se realiza para dar un aspecto juvenil, moderno y de mayor aceptación el cual quiere proyectar el dueño del negocio.

El graffiti en los últimos 15 años ha tenido gran aceptación en la sociedad, principalmente por grupos de jóvenes que aunque no está familiarizados con dicha actividad, si se inclinan por su estética. Y es que el graffiti ha tenido su aparición, en galerías de museos, hasta ha llegado a posicionarse a la vista de todos en accasorios cotidianos, con la finalidad de tener un poco de aceptación social.

Aunque se argumenta por parte de los escritores, el inconveniente de sacarlo de su entorno natural y de que aparte no se expresa lo que se quiere, sino lo que se le encarga al escritor.

Lo que sí es importante destacar es, como en los ejemplos presentados en páginas anteriores, el graffiti tiene puntos a su favor, los cuales pueden ser explotables y utilizables y con la dirección del diseño gráfico, juntos pueden servir de plataforma para la realización de tendencias experimentales, las cuales pueden ser favorables en la comunicación. Y es que como hemos visto en los ejemplos en los cuales se trabajó con diseño gráfico como con graffiti, los resultados son exitosos, ya que la riqueza de las aportaciones, es innovadora y no es sino el resultado de un diálogo continuo e intenso entre ambas actividades.

Por esta razón cabe la sugerencia y la esperanza de los estudiantes de la carrera de diseño gráfico se hayan dado cuenta del abanico de posibilidades que puede existir cuando se pone en el restirador tanto diseño como graffiti y que sirva para desarrollar diseños innovadores que resuelvan problemas de comunicación de una manera óptima.

Me doy por satisfecho si este trabajo sirve para borrar un poco los prejuicios y los diferentes enfoques, acerquen a los estudiantes y diseñadores, para que puedan experimentar con el graffiti, ya que para eso se propone el proyecto del libro estuche, y pueda germinar en su creatividad diseños que lleven consigo una pizca de graffiti.

GLOSARI

Black book. Libro donde el escritor de graffiti archiva sus trabajos, en el cual se pueden encontrar fotografías, recortes y bocetos.

Bomb/bombardear. Se le llama así cuando se satura o llena con tags y piezas de graffiti alguna zona determinada.

Bubble. Estilo de letras con bordes redondeados y pachoncitas. Es el primer estilo del graffiti.

Cap. Boquilla de las latas de aerosol de trazo medio.

Carácter. Se refiere a un muñeco o figura que se utiliza en las piezas de graffiti.

Crew. Se le llama así a una agrupación de escritores del graffiti.

DJ. Disc jockey. Se le nombra de esta manera a los que hacen música con los tornamesas mezclando unas canciones con otras para crear pistas alternas.

Flop. O también llamado vomitado, se le nombra un graffiti o en especial a los tags que se realizan de forma rápida, en uno o dos colores.

Flick. Foto de un graffiti.

Freestyle. Sesión de música del maestro de ceremonias o MC que canta en rimas de forma improvisada y espontánea.

Gueto. Nombre proporcionado al barrio de procedencia, por lo general a los barrios marginados.

Hardcore. Boquilla de las latas de aerosol de trazo grueso.

Hip hop. Cultura nacida en Nueva York durante los años sesenta en los barrios marginados. Su ideología comprende la tolerancia racial y la igualdad económica.

Malcom X. Activista de la lucha por los derechos civiles.

Escribió textos y discursos de 1950 a 1963, algunos de ellos con marcado carácter racista. Renunció a ese punto de vista en 1964 abogando por un entendimiento universal. Fue tiroteado a los 35 años en Nueva York.

MC. Master of ceremonias. Persona que se encarga de hacer la parte hablada en una canción con el micrófono en las rimas improvisadas.

Outline. Se refiere al boceto de una pieza de graffiti.

Pasar. Tachar o borrar. Pintar sobre una pieza de graffiti.

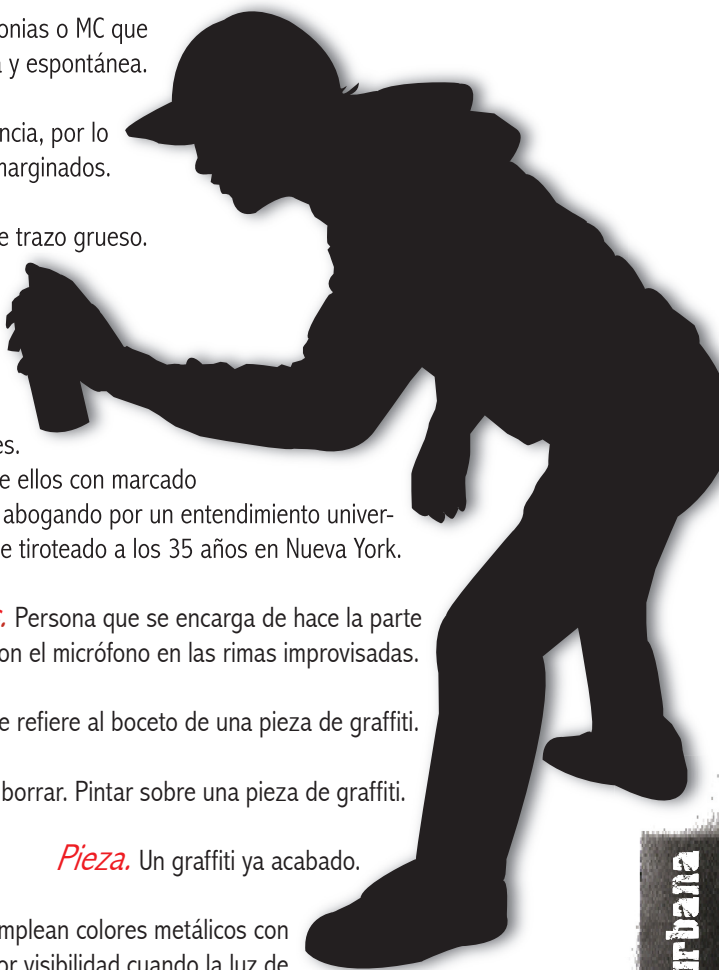
Pieza. Un graffiti ya acabado.

Plata. Es cuando en un graffiti se emplean colores metálicos con el fin de conseguir mayor visibilidad cuando la luz de automóviles caiga sobre ellos.

Powerline. Modalidad del graffiti en donde se remarcan tonos luminosos en la parte principal de la composición.

Tag. Firma personal de un escritor, por lo general es a un color.

Wildstyle. Estilo de composición del graffiti denominado salvaje por su caos y poco entendimiento a simple vista.

BIBLIOGRAFÍA

BLANCHARD, Gérard, *La letra*, Barcelona; CEAC, 1990

BERRY, Susan, *Diseño y color*, China; Blume, 1994

BLAY, Gimeno, *Los muros tienen la palabra: materiales para una historia de los graffiti*, Valencia; Departamento de la Historia de la Antigüedad de la cultura escrita, 1997

CABEZAS, Omar, *Pinturas y graffiti de Nicaragua: la insurrección de las paredes*, Nicaragua; Nueva Nicaragua, 19--

CALVERA, Ana, *Arte ¿? Diseño*, Gustavo Gili; Barcelona, 2003

CASTLEMAN, Craig, *Los graffitis*, Madrid, H. Blume, 1987

CHAVES, Norberto, *El oficio de diseñar*, Barcelona; Gustavo Gili, 2001

COLYER, Martin, *Cómo encargar ilustraciones*. México; Gustavo Gili, 1994

COSMIC, *Trabajamos aquí- El lenguaje visual de Cosmic*, Barcelona; Indexbook, 2004

DE BUEN, Jorge, *Manual de diseño editorial*, México; Santillana, 2003

DORRIAN, Michael, *Targetas comerciales. El arte de saludar*, Barcelona; Liz Farrelly, 2004

ECO, Humberto. *Tratado de la semiótica general*, Barcelona; Gustavo Gili, 1995

AKAL, *Diccionario Akal de Estética*, Madrid, Akal, 1998

Diccionario Enciclopédico Salvat, Barcelona, Salvat, 1998, 26 tomos

Diccionario Moderno Langenscheidt, Colombia, Norma, 1991

Diccionario básico de la lengua española, México, Larouse, 1984

ESTRADA Silvia, *Select C. Graphic Desingn from Spain*, España, Sarriópapel, 2005

FEIXA, Carles, *De jóvenes, bandas y tribus, antropología de la juventud*, Barcelona; Ariel, 1998

Francastel, Pierre, *Sociología del Arte*, Madrid; Alianza-Emece, 1972

GARI, Joan, *La conversación mural, Ensayo para una lectura del graffiti*, Madrid; Fundesco, 1995

GASTELMAN, Royer, *Morning Wood*, California; Corte madera, 2003

GORDON, Maggie, *Tipografía decorativa*, México; Gustavo Gili, 1994

HANKS, Kart, *El dibujo. La imagen como medio de comunicación*, México; Trillas, 1995

Historia Universal Salvat, Madrid, Salvat, 1999, 21 volúmenes

House, *House Industries*, Berlin; Die Gestalten, 2004

KEIN; Sebastián, *Surf the city: graffiti on subways in germany and Europe*, Alemania; Handels KG, 1970

LÓPEZ, Ruiz, Miguel, *Normas técnicas y de estilo*, México; Biblioteca del editor, UNAM, 2004

LUPTON, Ellen, *El ABC de la Bauhaus y la Teoría del diseño*, México; Gustavo Gili, 2002

MAI, Marcus y REMKE, *Arthur, Writing: Urban Caligraphi and Beyond*, Berlin; DGU-....Diegestalten Verlag, 2003

MCLUHAN, Marshall, *El medio es el masaje*, Barcelona, Diana, 1969

----- *La comprensión de los medios como extensiones del hombre*, México, Diana, 1969

MEGGS, Philip, *Historia del diseño gráfico*, México; McGraw Hill, 2000

NEWARK, Quentin, *¿Qué es el diseño gráfico?*, México; Gustavo Gili, 2002

REISMER, Robert George, *Graffiti: inscripciones en los baños*, Buenos Aires; ECASA, 1971

SATUÉ, Enric, *El diseño gráfico desde sus orígenes hata nuestros días*, Madrid: Alianza forma, 1999

SILVA, Armando, *Graffiti: una ciudad marginada*, Bogotá, Tercer Mundo, 1988

VALSA, Lois, *La descontextualización del arte*, Barcelona; Ajoblanco, 1997

HEMEROGRAFÍA

ARSUAGA, Juan Luis, *Muy interesante*, México; año 4, No. 19, abril 1999

FLORES, Jorge, *Complot*, México; año 8, núm. 92, Noviembre 2004

DR. RABIAS, *Gorila*, México, num. 24, Enero 2004

ROMERO, JIMÉNEZ, María, Iván W. *Eneo*, México; año 2, número 6, octubre 2005

WOLFFER, Lorena, *Día siete*, México; año 5, número 249

ZAMUDIO, Francisco, *Switch*, México; año 4, No.40, enero-febrero 2000

FUENTES DE CONSULTA EN INTERNET

www.blublu.org/sito/walls/2006/big/009, agosto 2006

www.graffiti.org/canada/canada_10.html, noviembre 2005

www.laurbe.org/kidloko, agosto 2006

www.ruavista.com/cbe21.htm, octubre 2005

www.symbollix.com/main.html, mayo del 2007

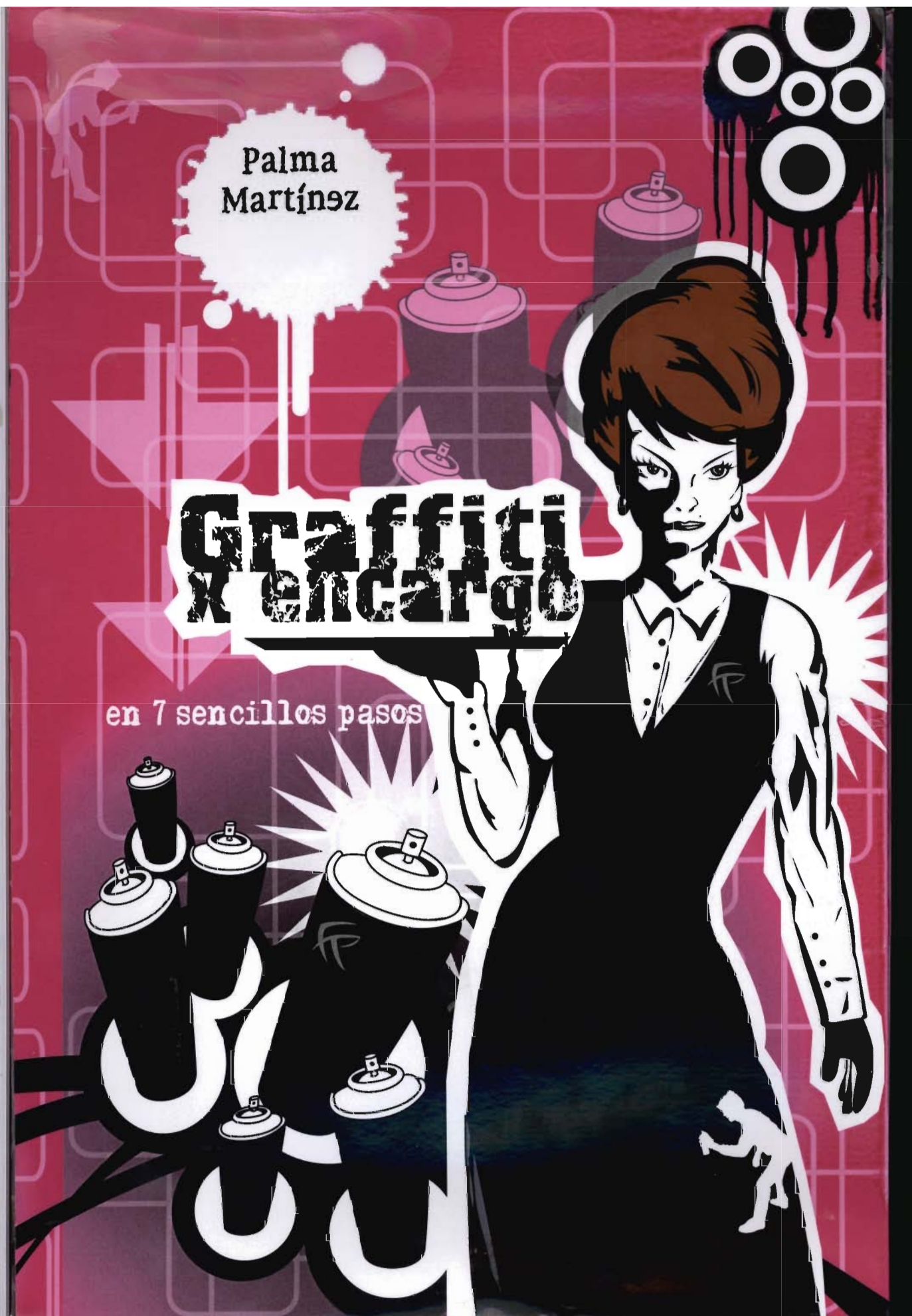
www.wkinteract.com, agosto del 2006

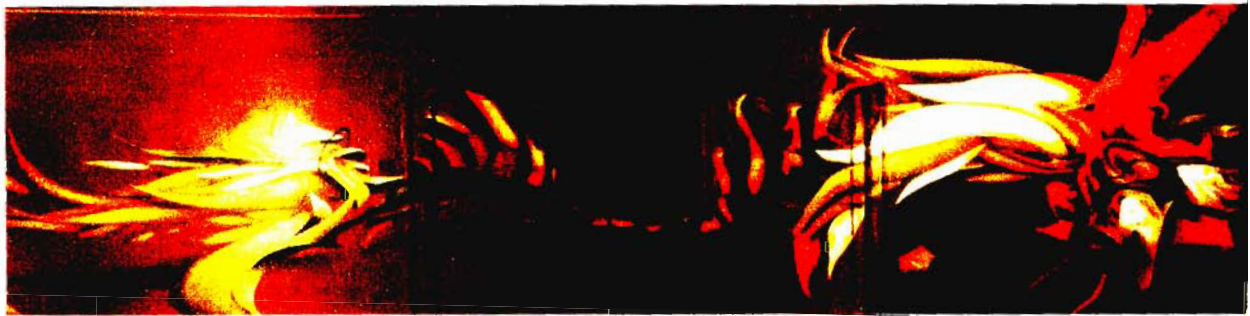
Palma
Martínez

Graffiti X Encargado

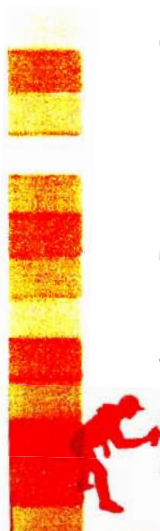
en 7 sencillos pasos

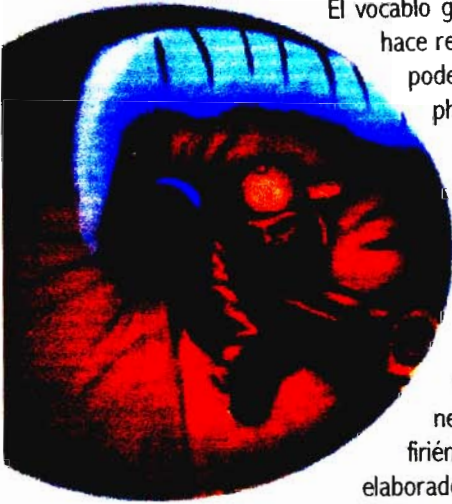
Pequeñas, medianas o enormes ciudades, según sea el caso, las grandes urbes poseen una piel propia la cual es tatuada con trazos y leyendas indelebles, que son reclamos y expresiones de sus moradores. Indiscutiblemente, hablamos del graffiti, como una manifestación creativa considerada con desdén, no

como algo de moda, (aunque en algunas ocasiones así lo parezca), se ha colocado en boca de todos o mejor dicho a la vista de todos, con el objetivo de ser el recurso de expresión del aerosol. Plasmado en cuanta superficie esté al alcance, el graffiti ha formado de una manera vertiginosa inquietudes y anhelos de jóvenes pertenecientes a una cultura urbana.

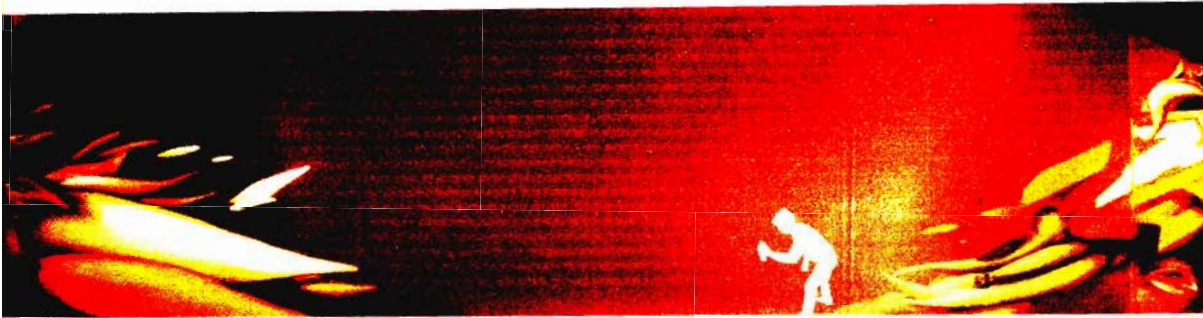

¿Qué es un graffiti?

El vocablo graffiti se deriva de la expresión italiana, la cual hace referencia a inscripciones hechas en muros, lo cual podemos relacionar con; Graffito de la voz griega gráphein, la cual significa escribir. También puede abarcar el término de grafía, proveniente de la misma expresión griega (gráphein) que denota al aspecto de un signo gráfico o letras las cuales representan sonidos, o bien, la acción de escribir.

Anteriormente el griego grafein, y el término italiano graffiare, adquirirían la connotación semántica de la icónica y textual. Actualmente, adquiere otra connotación debido a dichas inscripciones informales a menudo consideradas indecentes y groseras, refiriéndonos a las que fueron realizadas en espacios públicos romanos elaborados mediante pintura o raspaduras hechas en la pared.

Graffiti es un término, plural en su origen italiano, una práctica universal vista como cualquier marca, dibujo o escritura, manifestación de carácter pictórico (por lo general) elaborada con pintura en spray o aerosol sobre diferentes superficies como; paredes, muros, automóviles, vagones, etc, las cuales están a la vista de cualquier espectador. Por lo tanto podemos llamar a los lugares en donde son plasmados, superficies o espacios públicos.

tres

Materiales que se utilizan en la realización de un graffiti

Entrevista a HERKA

(Escritor del graffiti en Ecatepec, Estado de México)

Versátil escritor del graffiti, creador de imágenes urbanas e incansable buscador de la estética mural, Raimundo Islas, "Herka," estudia el sexto semestre de CCH. Es un caso de la escena graffitera de México, del que obtuvimos información útil de este movimiento. Acercarse a sus rumbos de San Agustín, Ciudad Azteca, Xalostoc y la Miguel Hidalgo, nos llena de imágenes, música y aerosoles.

¿Cuánto tiempo llevas en esto de la pintada?

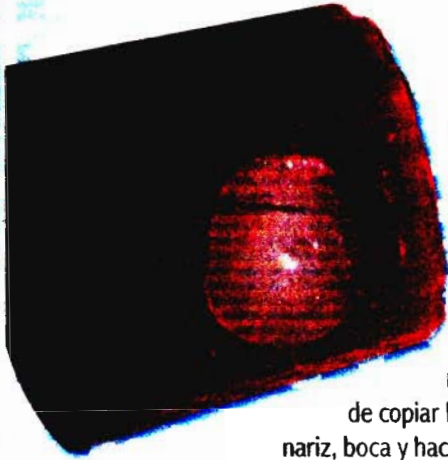
Acabo de cumplir 4 años el 15 de diciembre, lo festejé pintando con una buena música de fondo, lo recuerdo bien porque coincide con la fecha de mi cumpleaños, inicié a los 15 años y ahora tengo 19.

¿Formas parte de algún crew?

A decir verdad prefiero llamarlo colectivo, se llama CAE, quiere decir Creando Arte Extraño. A veces nos juntamos para hacer algunos graffitis, el chiste es expresar al máximo tus ideas de una manera en que toda la gente que pase pueda ver lo que tú haces. Este concepto surgió porque por donde vivo casi no había graffitis, pero sí mucho talento, aunque no todos están enfocados a esto del aerosol, es interesante ya que algunos pintamos, otros escriben, hacen música, poesía, diferentes actividades, no somos un grupo de escritores de graffiti, pero sí, todos escribimos, dejamos marca de la manera que más se nos facilita y nos gusta, ya sea en la música, pintando con óleo, acuarela o aerosoles, etc., por eso somos un grupo de personas creativas, a los que nos une el sentimiento de expresión, aunque algunas veces es reprimido y la gente dice ¡mira ahí van esos raros! ¡esos extraños! y nos señalan, pero como dicen; "¡es bueno que hablen de tí, por que saben que existes!"

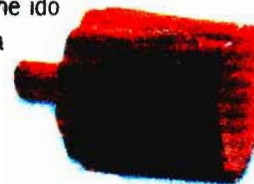

CUATRO

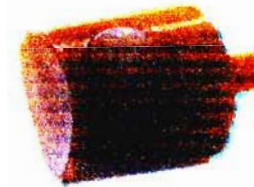
hora ¿qué estilo de graffiti realizas?

Me gusta hacer de todo, cuando hay problemas políticos, que es casi siempre, inconformidades, me gusta hablar de eso, pero ahora estoy aprendiendo a hacer rostros, de chavas, niños, señores, de los amigos, de quien sea. Está loco porque hago bocetos de lo que voy a pintar, me baso en ellos, son inspiración propia, pero también llevo con fotografías y recortes de revistas para añadirlos a mi pieza. Copiar me ha servido para mejorar, porque cuando ya domine al 100% este procedimiento de copiar lo ya existente, voy a sacar lo mío, a imaginar rostros con manos, nariz, boca y hacer gestos que es lo más importante para que den miedo, ternura o risa. Se me hace interesante por que con los gestos siempre se comunica algo, ira, amor, desconsuelo, tu sabes, sentimientos, aunque es difícil reflejar esto, en un graffiti, pero no creo que haya imposibles. Así es como me he ido abriendo paso, porque hay gente que ve mi graffiti y se atreve a pedirme que vaya a su casa y les pinte a Jim Morrison, John Lennon, ya sabes lo que a la banda le gusta y así consigo trabajo y aerosoles para seguir pintando.

Oye ¿qué hay con eso, de los graffitis que has realizado para algunos negocios?

Sí, quién te dijo..... bueno eso también es algo en lo que me estoy adentrando, es algo nuevo para mí, es interesante en estos rumbos de la Hidalgo, he hecho seis, son pocos pero ahí la llevo.

¿Y cómo lo ven otros escritores?

Mira, esto a muchos no les gusta, pero es puro prejuicio, dicen que no pintas lo que quieres, pero en realidad sí, porque siempre le das tu toque característico, hay veces en la vida que no podemos hacer siempre lo que nosotros queremos, ya vez como dice la canción; "Uno no es lo que quiere sino lo que puede ser", pero hasta en eso debes de dejar tu marca característica, que en todo lo que hagas esté chido, lo hagas lo mejor posible. Por esto te digo que el graffiti que te encargan y que lo haces para un negocio, está bien, a mí me gusta. Me ha funcionado por que me abre puertas para seguirme superando, en esto de la pintada me gano un espacio, más en donde dejo un graffiti, con esa lana que me gano, compro aerosoles para seguir pintando.

Oye y para hacer estos graffitis a negocios ¿cuál es el material que utilizas?

Un gis para marcar proporciones, hacer un delineado rápido y muy simple. Tres válvulas, una de punto delgado, mediano y gruesa, aunque a veces ya te lo puedes chutar con una sola válvula, que ya sí te quieres ver más pro, pues ahí le metes las que quieras. Y lo principal y más caro pinturas en su botecito, llamado aerosol.

CINCE

Y con esto de la pintura ¿cuántas necesitas?

Mira es muy relativo depende de lo que quieras y tengas en mente hacer, porque para algo muy sencillo, pues unos dos colores como mínimo, ya puedes hacer algo, pero para algo más complicado y vistoso hasta cinco....no más....no se, según lo que quieras hacer, es muy variable, el límite está según en lo que vayas a utilizar y lo que vas a hacer.

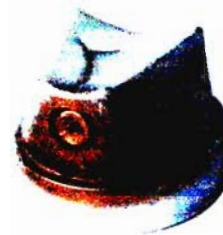
¿Cómo es visto el graffiti en la actualidad?

Mmm... la tolerancia..., pues todavía le falta, hace unos años estaba muy restringido, ahora hay más aceptación, pero de entrada, no tienen que separar que algunos graffitis son destructivos y constructivos, se debe de aprender a observar de todo, así de fácil, observar. Y no quiero decir que todo graffiti ilegal sea malo, hay unos graffitis que son muy buenos, aportan, sorprenden, pero también hay otros repetitivos y sin sentido. En fin **solo podemos pedir tolerancia con hechos, demostrando nuestro talento.**

Con base a la entrevista realizada a HERKA, estos son los materiales mínimos que se necesitan para realizar un graffiti, los cuales se incluyen en el libro. estuche de Graffiti X encargo.

- Un gis
- Tres válvulas, de punto grande, mediano y chico
- Dos latas de pintura en aerosol (Recuerda que la cantidad de latas y por consiguiente la gama de pintura dependerá del graffiti que quieras realizar, entonces es variable)
- Un stencil

NOTA: También necesitas destreza y habilidad en el manejo de la lata, lo cual se adquiere con práctica y perseverancia. (Dijo: Estas cosas no se incluyen en el kit).

siete

Modo de sostener una lata de AEROSOL

La manera en que se sostiene una lata de pintura en aerosol es básica para poder tener un mejor manejo y control de ella.

Por esta razón aquí tienes unos sencillos pasos.

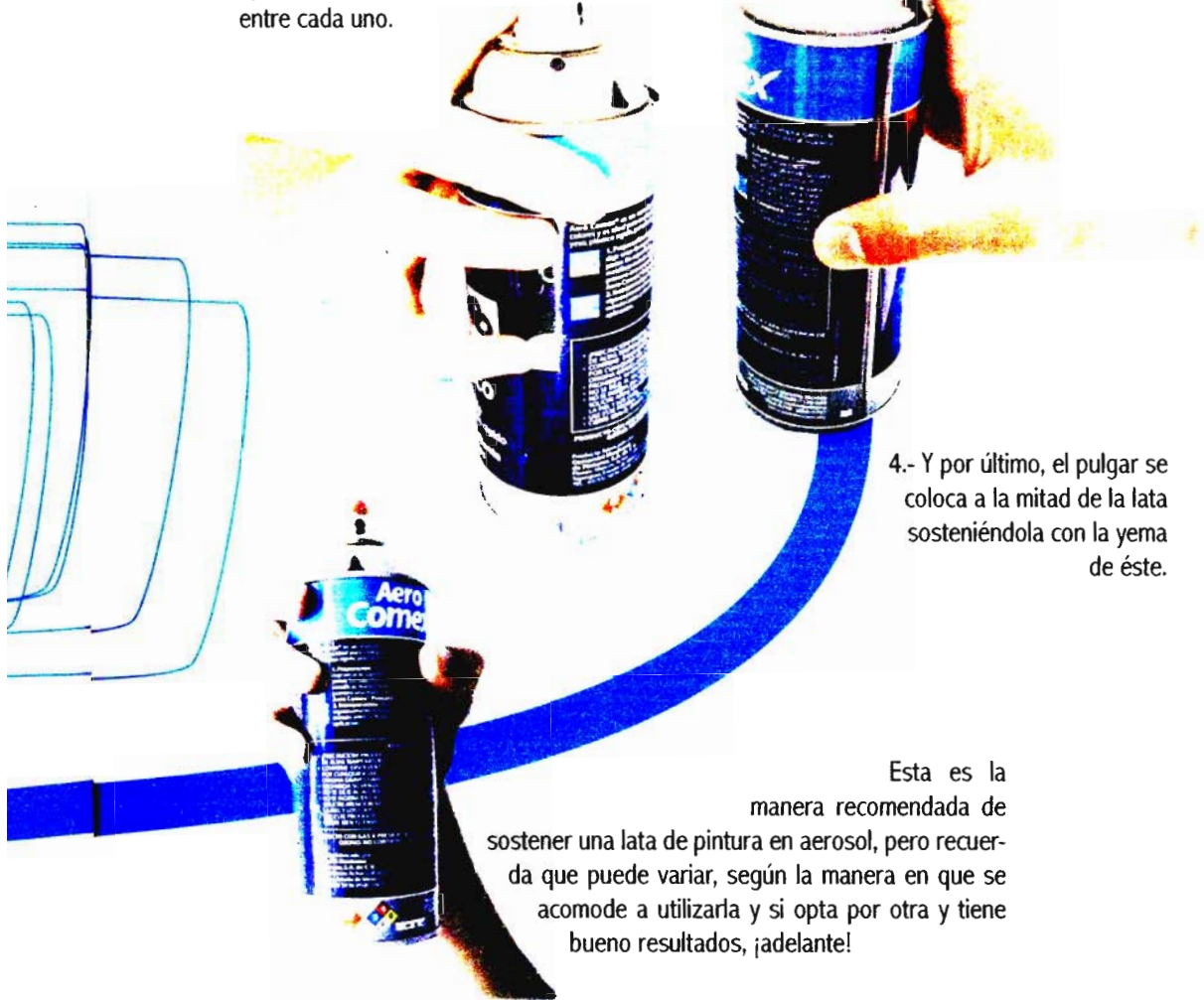
Es necesario que para que se pueda sostener la lata de manera correcta conozcas el nombre de los dedos de tu mano, por si acaso no los sabes, aquí los tienes.

1.- El dedo índice se coloca en la parte superior de la válvula, de manera que la salida de pintura quede hacia el frente y el dedo se sitúe de manera ergonómica en la posición de la válvula.

2.- El dedo medio, en su mayoría, rodea la parte superior del cilindro (envase de pintura).

3.- Los dedos anular y meñique, se colocan debajo del dedo medio consecutivamente a una distancia de 1 cm aproximadamente entre cada uno.

4.- Y por último, el pulgar se coloca a la mitad de la lata sosteniéndola con la yema de éste.

Esta es la manera recomendada de sostener una lata de pintura en aerosol, pero recuerda que puede variar, según la manera en que se acomode a utilizarla y si opta por otra y tiene buenos resultados, ¡adelante!

También se puede sostener la lata con toda la palma de la mano y aparte de que las yemas de los dedos sostengan la lata, se puede apoyar los dedos en su totalidad en la superficie de la lata, como se muestra en la ilustración.

Antes de empezar a aplicar la pintura, debe agitar el envase de manera vigorosa durante un minuto y en pequeños lapsos durante su aplicación.

INFORMA

I. Tener un proyecto de graffiti X encargo

El graffiti ha evolucionado de tal manera que ahora existe el graffiti comercial o de encargo, el cual surgió a través de la carencia económica para el material utilizado en dichas obras (pintura en aerosol), y a los problemas que los escritores del graffiti enfrentan con la autoridad. Personas dueñas de negocios, empezaron hacer encargos a los escritores, se decoraban las fachadas de los locales para compartir una nueva estética, la cual va a tono según el giro del establecimiento. De manera intencional se evitaba con esto el rayoneo con un graffiti a la integridad del negocio, y al mismo tiempo se brinda un espacio oficial a esta actividad. Otra razón del encargo, sería proporcionar un aspecto juvenil encaminado con respecto a dichas tendencias.

Puede ser que sepas de alguien que quiere renovar la apariencia de su negocio, esta es la oportunidad para realizar un graffiti X encargo. Sería factible que si fundamentas razones por las que es conveniente que dicho establecimiento cuente con una publicidad realizada con un graffiti, el dueño acepte. Las razones pudieran ser que; cuente con un aspecto juvenil, que llame más la atención de sus posibles clientes, que va a ser un concepto novedoso, que es lo que está de moda, etc, las justificaciones pueden variar según el lugar y éstas también influyen en la decisión de aceptación.

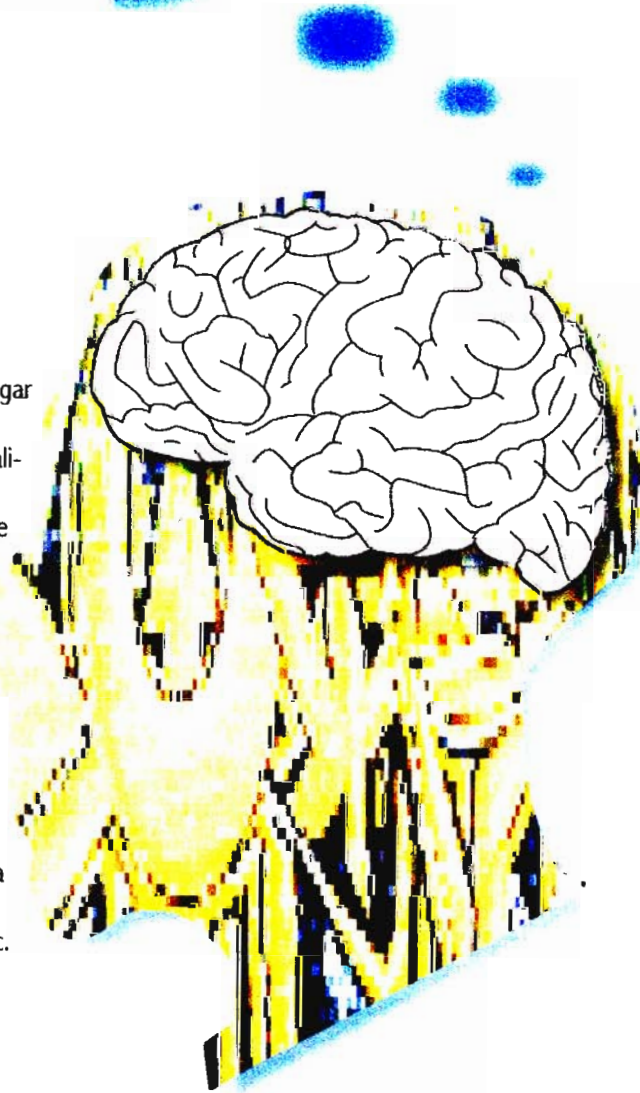
A continuación presento tres ejemplos de graffiti X encargo realizados para negocios por el escritor HERKA, el primero un puesto de tacos con el nombre de "Taco Loco," el segundo es de un café internet llamado "Interactivo" y el tercero, en el que nos enfocaremos posteriormente a ejemplificar cuestiones de la realización, es la "Estetika Sheilas," espero te sirvan como aspecto de motivación.

2. Visualizar el espacio a utilizar

Es importante tomar en cuenta el lugar o espacio que se dispone para realizar el graffiti, ya que en gran parte esto determinará lo que se puede hacer, así podremos empezar a visualizar una idea de lo que se quiere representar, como por ejemplo; si el formato tiende a la horizontalidad o a la verticalidad, etc.

dece

3.-Bocetar la idea (out line)

Es importante tener varias ideas para la posible resolución de un trabajo, las cuales hay que expresarlas de manera gráfica, en trazos rápidos, o mejor conocidos como bocetos. En el lenguaje del graffiti se le conocen como: out line, que quiere decir; boceto rápido. Estos pueden ser realizados a base de pura línea dando un lugar dentro del formato a los elementos principales, también se les puede poner color a los bocetos para tener una idea más cercana de la composición final.

traca

4.- EL fondo

Independientemente de la pieza o elemento principal dentro de la composición a realizar, hay que tomar en cuenta el fondo en el cual va a desenvolverse todo el graffiti. Este puede ser de un solo color o de varios, tener uno o muchos planos, esto es variable, pero aunque parezca un elemento secundario, juega un papel importante dentro de la composición ya que puede que con él, adquiera un mayor impacto visual el trabajo final. La pieza de graffiti puede ser atractiva, pero si el fondo no se tomó en cuenta, el graffiti puede perder cierto interés.

Antes que la pieza de graffiti, el fondo es lo primero que se tiene que trabajar. Para esto, hay que tener un color que sirva como base, que sea uniforme o bien aplicar uno, un rodillo de pintura facilitará el trabajo. (Se recomienda que la pintura a utilizar en el fondo sea a base de aceite, ya que debido a su mayor resistencia, asegura una mayor durabilidad.)

Una vez aplicado el color base, se procederá a trabajar de manera minuciosa en la elaboración del fondo. Un fondo puede incluir degradados de forma lineal, circular, etc, también se pueden hacer detalles en él a manera de graffiti, si esto es así entonces se procederá a realizar lo mismo que en la lección (número 6) que se refiere a la aplicación de colores con pintura de aerosol. O bien si se considera utilizarlo así, entonces continuaremos con lo siguiente.

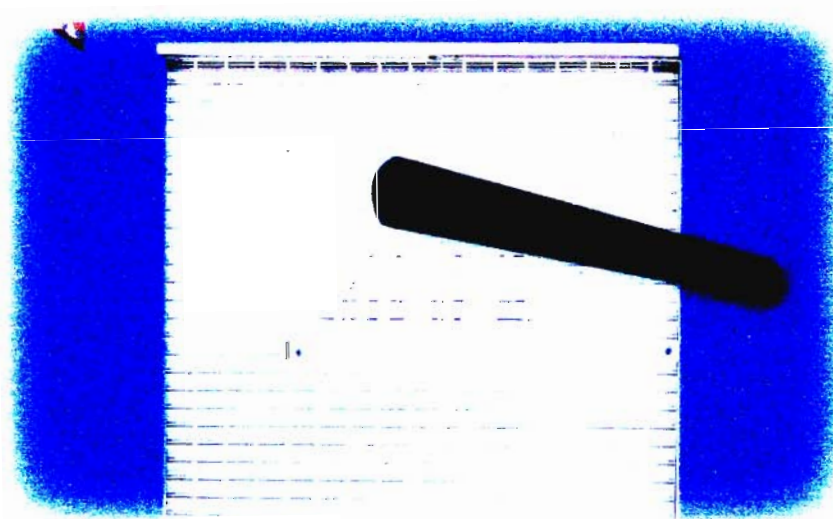
También es pertinente que una vez aplicado el color que sirve como base, se proceda a realizar los trazos auxiliares (paso 5), posteriormente se trabaje con el fondo para no realizar trabajo infructuoso, ya que la pieza de graffiti pudiera tapar lo que ya se hubiese trabajado en el fondo.

5.-Trazos auxiliares

Para poder tener una mayor ubicación de donde se situarán los elementos de la composición, se requiere realizar unos cuantos trazos auxiliares con un gis (incluido en el kit).

Esto se realiza de manera rápida, sin detalles, solo algunos contornos, para que en el momento de aplicar la pintura se pueda resolver los elementos con su debida proporción.

Esta fotografía muestra los trazos auxiliares que se ocuparon para la realización de un graffiti.

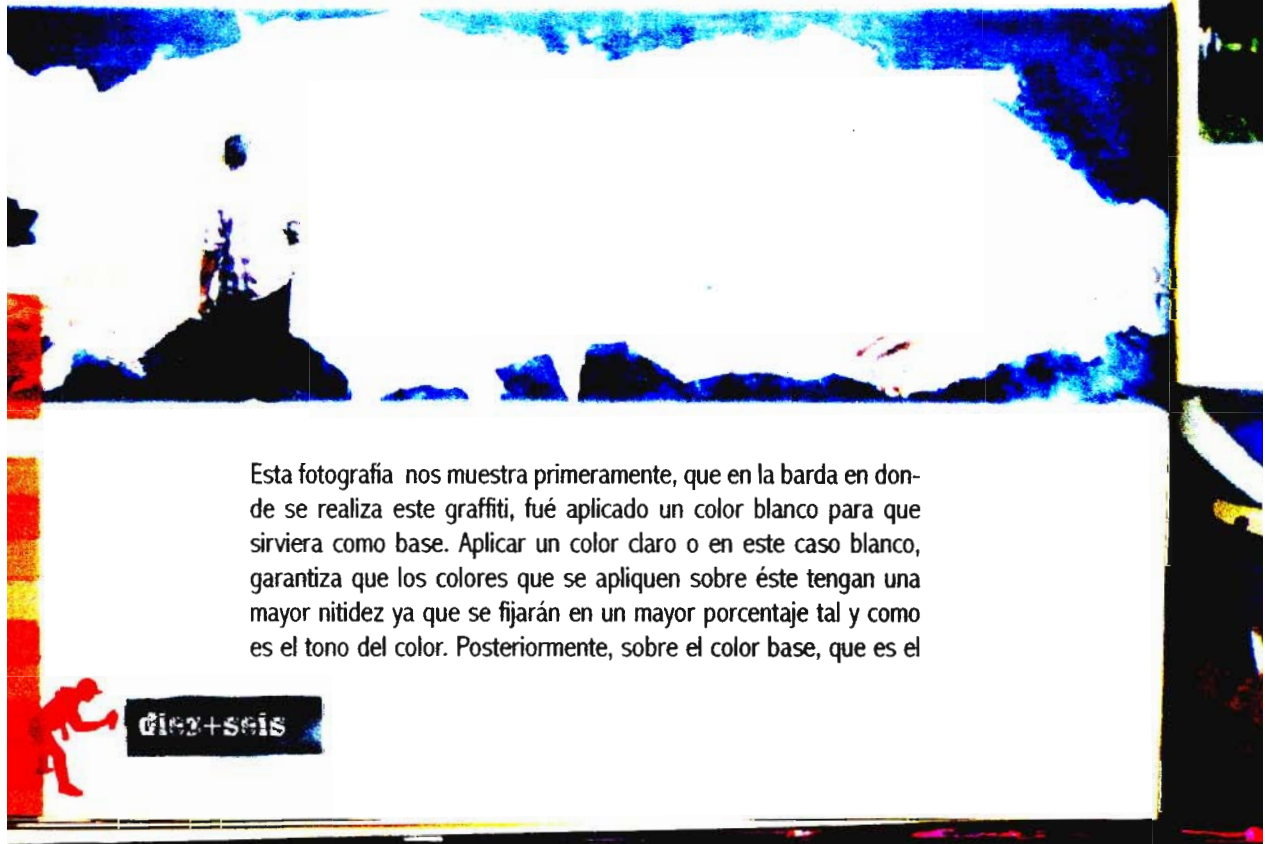
6.-Aplicación de colores con el AEROSOL

Antes de empezar a aplicar la pintura en aerosol, se debe de agitar el envase de pintura durante un minuto antes de utilizarla para que se mezcle de una manera homogénea y durante la aplicación en pequeños lapsos.

La pintura se aplica a una distancia de 20 o 25 cm. de la superficie, moviendo la mano hacia el lugar deseado de la aplicación. Si se acerca más de la distancia indicada puede escarcharse o escurrirse.

La utilización de las tres válvulas dependerá según al lugar de aplicación, ya que para lugares muy pequeños, estrechos que requieran detalle se utilizará la de punto chico. La de punto mediano, es conveniente usarla en extensiones bien delimitadas, por lo general, ésta es la que se ocupará con mayor regularidad. Para cubrir superficies extensas ocuparemos el punto grande.

Para realizar un graffiti es necesario saber que al igual que en algunas técnicas de expresión gráfica, se van aplicando los colores por capas de la última (el fondo), para llegar a la que se encuentra en la parte superior de la imagen o bien, la que está en primer plano. Veamos la secuencia para un mayor entendimiento.

Esta fotografía nos muestra primeramente, que en la barda en donde se realiza este graffiti, fué aplicado un color blanco para que sirviera como base. Aplicar un color claro o en este caso blanco, garantiza que los colores que se apliquen sobre éste tengan una mayor nitidez ya que se fijarán en un mayor porcentaje tal y como es el tono del color. Posteriormente, sobre el color base, que es el

blanco, fueron realizados los trazos auxiliares (paso 5) que sirven para la ubicación de la pieza. Una vez realizados dichos trazos se aplicó el fondo de color azul a manera de nubosidad o de un modo no uniforme alrededor de los trazos auxiliares de la pieza de graffiti.

Aquí, el escritor aplica los colores correspondientes al graffiti. Su aplicación obedece a los que se encuentran hasta el fondo de la pieza o en el último plano, en el ejemplo se aprecia la aplicación de dos colores.

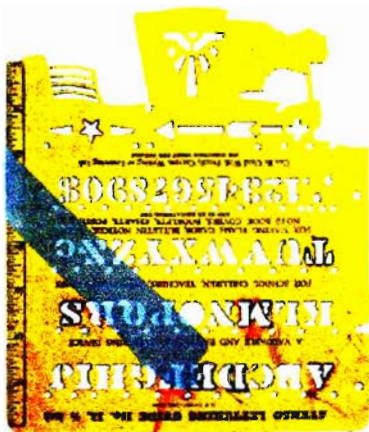
Esta fotografía muestra la aplicación de los últimos colores, los que se encuentran en primer plano. Un mismo color de la pieza puede tener degradados, también se debe de aplicar primero el color fuerte y luego el claro mezclando ambos colores. Un graffiti puede tener cuantos colores uno desee, el limite está en quien realiza la pieza.

Por último, la fotografía de abajo muestra la aplicación de sombras, la cual se realiza con un color más fuerte que al que le está dando la luz, por ejemplo, en la foto está el verde, la sombra de éste color se realiza con un verde más oscuro y si se quiere denotar una sombra más intensa se le aplica negro, al igual que el rojo tiene sombras de color rojo más oscuro y negro. Los detalles como los puntos color rojo, se aplican hasta el final oprimiendo la válvula unos cuantos segundos ya que de lo contrario la pintura comenzará a escurrirse.

7.-Stencil

El sténcil es cartón o cualquier superficie rígida suajado a manera de figuras, para utilizarlo como mascarilla, con pintura en aerosol aplicándola a la pared y utilizando el sténcil son una técnica rápida, aunque un sténcil puede ser complicado ya que puede tener varias capas.

En un sténcil se pueden suajar varias figuras, las cuales pueden ser desde letras como los giosers o incluso utilizarlos, hasta múltiples figuras. En el graffiti X encargo se puede utilizar figuras que sirvan de complemento hacia una pieza o bien letras que sirvan para rotular la razón social del negocio. Los sténciles a ocupar deben cortarse previamente ya que se requiere de una superficie plana y sólida para recargarse en el momento de cortarlo con una navaja o cutter. En este estuche se incluye un sténcil para que lo utilices de manera opcional y posteriormente, te de una idea para realizar los que creas conveniente.

El paso 7, es el último para la realización de un graffiti X encargo. Hay que tomar en cuenta que de igual manera como en las técnicas de expresión, también en el graffiti se necesita de un buen dominio y para obtenerlo hay que ocupar herramientas como la paciencia, perseverancia, etc.

diez+cabe

Aquí está un ejemplo de stencil utilizado en un graffiti X encargo, en la Estetika Sheila, se encuentra a modo de repetición el stencil, tanto del lado izquierdo como en el derecho del local.

Se pueden utilizar varios entenciles en una misma composición de graffiti, ya sea para rotular letras, delinear objetos, o simplemente para formar parte de la pieza del graffiti.

Espero que estos 7 pasos te hayan sido de ayuda para introducirte al extenso mundo del graffiti. Recuerda que la práctica hace al maestro, ojalá obtengas buenos resultados en tu graffiti X encargo, para ayudarte en tu trabajo, este libro estuche contiene un kit para que comiences a dar tus primeros pasos en el graffiti. Este puede ser como una técnica de expresión gráfica para ti que realizas diseño gráfico.

¡¡Felices pintas de aerosol!!

diez+nueve

