

017.

LA CIUDAD Y EL ARTE CALLEJERO GRAFFITI, DESCIFRANDO LAS PAREDES

Bolaño, Valentina
valentina_bin@hotmail.com

RESUMEN

Este artículo se desprende de un trabajo realizado a pedido de los organizadores del Ciclo Ciudad Dibujada, desarrollado en mayo de 2012 en la Facultad de Arquitectura de Urbanismo de la UNNE, propuesta enmarcada en el proyecto de investigación sobre Espacio Público en la Gran Resistencia.

El mismo propone reflexionar sobre el Graffiti como práctica social y artística en relación con la ciudad en la que se inscribe. Se intentará decodificar su complejidad y su posible significado dentro la ciudad, a través del conocimiento de sus orígenes, actores principales, los diferentes ámbitos en que se practican, la evolución de sus técnicas y como fue su adaptación desde los países en los que se gestaron por primera vez hasta su aplicación en Argentina y la ciudad de Resistencia, Chaco.

PALABRAS CLAVES: Graffiti - Anonimato - Ciudad.

OBJETIVOS

- Reconocer y descifrar la complejidad de la práctica del graffiti como forma de expresión urbana y herramienta de transmisión de mensajes dentro del anonimato y masificación que implican las ciudades.
- Exclarecer cómo influye esta práctica en nuestras ciudades.

INTRODUCCIÓN O PLANTEO DEL PROBLEMA

Estamos acostumbrados a ver la ciudad de una determinada manera condicionada, ya sea por la rutina o la costumbre, y generalmente nos cuesta interpretar lo que ella trata de comunicar a diario. Las paredes son uno de los tantos soportes que llevan impresos estos mensajes, pero la mayoría de las veces estos se ven entorpecidos por la multiplicidad de elementos que influyen en nuestra percepción. Este artículo intenta despertar la curiosidad y el interés por conocer cuál es la voz que se plasma en las paredes de una ciudad y por qué. Esta respuesta, es decir, que este “código” se descifre va a depender, en gran medida, de la complicidad del espectador o transeúnte. Esta idea de “voz de las paredes” ya fue expuesto por Claudia Kozak en su artículo “No me resigno a ser pared” publicado en la revista Artefacto, y escribe lo siguiente:

“Hay paredes que no se resignan a ser sólo pared y, explícitamente, lo dicen. No lo dicen en realidad ellas solas, en su enunciación tuvo que participar necesariamente alguien que delegó su voz a la pared. Esa voz que se borra a sí misma, se hace anónima, en su desplazamiento hacia la pared, quizá para que su eficacia pública —no anclada en una individualidad— sea mayor.”

Es importante resaltar también que el artículo tomará como base varios de los conceptos y la estructura de los temas propuestos por la misma autora antes citada, Claudia Kozak, en su libro “Contra la pared”, ya que en el momento de su

confección influyó mucho en la postura a adoptar ante el tema, aunque también se realizaron diversas indagaciones e investigaciones propias en el contexto local.

DESARROLLO Y RESULTADOS

ORIGEN DEL TÉRMINO GRAFFITI

El término Graffiti proviene del verbo italiano Graffiare que significa dibujar y como concepto actual del Graffiti puede decirse que se trata de inscripciones no autorizadas realizadas en espacios públicos y privados. Las primeras prácticas que consistieron en escribir las paredes se encontraron en Pompeya en el 76 d.C., aunque en ese momento no se las denominaba Graffiti, y se trataron de inscripciones en carbón o pintura con mensajes políticos, anuncios de alquileres, declaraciones amorosas de diferentes tipos, información sobre fiestas locales (juegos gladiatorios) o mensajes de unos pompeyanos a otros.

Las dos corrientes más influyentes

Existieron en la Historia del Graffiti dos grupos o “estilos” bien definidos y a su vez diferentes, por un lado los que comenzaron a practicarse durante el Mayo Francés del '68, que plasmaron en las paredes una fuerte crítica social al orden instaurado en Francia en ese momento a través de la ironía y paradoja, propugnando una reintegración del arte con la vida, por otro lado se encontraban los graffitis neoyorquinos de fines de los '60 y principios de los '70 que comenzaron siendo “tags”, es decir, nombres o apodos de sus practicantes junto al número de calle en la que vivían. Esta práctica se basaba en la repetición para popularizarse y en sus inicios no fueron piezas muy elaboradas plásticamente pero con el tiempo evolucionaron a grandes obras coloridas pintadas con aerosol sobre muros y trenes subterráneos.

Fig.1- Mayo Frances '68

Fig.2- Neoyorkinos del '70

Técnicas y Letras

La letra constituye la carta de presentación del graffitero y siempre engloba deformaciones, volutas, flechas, letras convertidas en otra cosa, letras interconectadas, no respeta la ortografía tradicional, utiliza números para designar

Fig.3- 3D Letter

Fig.4- Bubble Letter

Fig.5- Wildstyle

una sílaba, etc. Existen distintas tipografías de letras que fueron creadas por graffiteros y reproducidas en numerosos lugares, además, presuponen también una evolución en el estilo, incorporando cada vez mayor complejidad en la práctica como forma de perfeccionamiento en la tarea. Así por ejemplo se comienza con una Letra 3D, pasando por la Bubble letter hasta llegar al Wildstyle.

Dentro de esta práctica existen nombres bien definidos para las diferentes composiciones surgidos en su mayoría en New York: los Trow ups o vomitados y las Piezas. Los primeros consisten en diseños de grandes dimensiones, realizados de forma rápida y con dos colores, uno para el interior de la letra y el otro como borde pero las Piezas eran compuestas por muchos colores donde el nombre destaca sobre un fondo de otros motivos.

No sólo las paredes fueron soporte de los graffiti, los subterráneos también se hicieron notar, principalmente en New York, al principio sólo ocupaban la parte inferior de las ventanas, transformándose luego en piezas que ocupaban toda la superficie exterior incluidas ventanas y puertas y mas tarde no un sólo vagón, sino que el tren entero.

De esta forma se puede entender como la práctica del graffiti siempre esta ligada a la transgresión, el riesgo, la adrenalina y la vocación; el peligro es intrínseco a su concepción esencial y también así el anonimato.

Fig.6 - Trow Up o vomitado.

Fig.7 - Pieza.

¿Quiénes realizan esta práctica? En su mayoría es realizada por jóvenes de grupos marginales, aunque no siempre, agrupados en Crews, donde cada uno mantiene su personalidad individual pero también poseen un objetivo como grupo. Poseen un nombre colectivo y otro elegido para cada uno. Esta agrupación asegura el trabajo en equipo, diversidad y calidad de la producción, además de generar una inclusión social de diversos grupos étnicos y clases sociales ya que suelen agruparse jóvenes que no pertenecen al común de la sociedad y que encuentran en estos grupos un refugio.

Los miembros de estos grupos suelen compartir, además, una cierta resistencia al poder y a la incorporación al sistema, centrados en un consumo musical (principalmente hip-hop, rock, punk), utilizando muchas veces el graffiti como forma de propaganda de bandas en surgimiento.

Otro aspecto importante es que las Crews se diferencian de las pandillas porque entre unas y otras no hay rivalidades violentas sino una sana competencia.

Actualmente la realización de Festivales Urbanos se ha vuelto mas corriente dentro de las ciudades transformándose en un ámbito en el cual se nuclean diferentes prácticas urbanas como ser hip-hop, break dance, rap, djs en vivo, graffitis, murales, coexistiendo todas juntas en un mismo espacio.

El Ejemplo Argentino. Latinoamérica se vio más influida por las pintadas políticas del Mayo Francés, varios países compartieron en épocas de autoritarismo (S. XX) el sentimiento de represión, manifestando a través de esta práctica su inconformidad.

En Argentina puntualmente los graffitis se presentan más verbales que plásticos, es muy característico encontrar graffitis de leyenda que plasman una frase por lo general cargada de ironía, crítica, demanda o refranes y frases celebres. Otro tipo característico es el graffiti de bandas que se trata de plasmar el nombre de la banda a la cual se sigue, muchas veces acompañado del logo o imagen característica de la misma. En Buenos Aires, es común encontrar

graffitis sobre “Los Redondos” y “Soda Stereo” o en la época de pos-dictadura las paredes se llenaron de firmas de bandas Neo Punk que se nombraban con palabras de horror como “Secuestro”, “Connoción Cerebral.”

También se destacan las pintadas políticas, es decir, composiciones de letras grandes mayúsculas con colores del partido político al cual pertenecen que no podrían englobarse dentro del concepto de graffiti por no compartir el sentido de ilegalidad o manifestación artística.

Es importante tener en cuenta que las paredes argentinas hablan mayoritariamente de temas ligados fuertemente a lo político e histórico, basados en hechos puntuales como el Ascenso de Perón, el Cordobazo, 1967 Muerte del Che Guevara, Guerra de Malvinas, Cacerolazo de 2001, Dictadura militar y Vuelta a la Democracia en 1983, entre otros.

1967

“El Che vive”

1983

“Las Malvinas fueron, son y serán argentinas”

2001

“Si la prensa es del capital, las paredes son nuestras”

Resistencia – Chaco.

Para analizar la práctica de graffiti dentro de la ciudad de Resistencia se definió una metodología que consistió en 2 etapas y un posterior momento de formulación de conclusiones:

Una Primera Etapa – Relevamiento:

1. Realizando en primer lugar el registro fotográfico de las diferentes intervenciones significantes a través de recorridos por el centro de la ciudad.

2. Investigación sobre sus posibles autores a partir de las firmas colocadas en las piezas.

Segunda Etapa – Clasificación:

consistió en realizar una clasificación de los graffitis relevados en la primera etapa, definiendo así dos grupos bien diferenciados:

- **Artísticos:** Diseños artísticos con diferentes técnicas llevadas a cabo en su mayoría por personajes individuales, como es el caso de Marcos Corvalán mas conocido como “Markytos”, quien cuenta con formación en diseño gráfico y posee un lenguaje

Fig. 9 “Markytos”
(Av. Sarmiento)

Fig. 10 (Ayacucho y López y
Planes)

Fig. 11 Bar Gauna y Velázquez

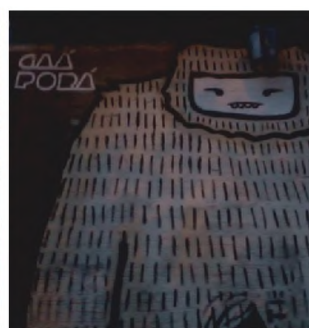

Fig. 12 (Av. Belgrano y Perón)

característico al realizar este tipo de intervenciones que rápidamente se incorporaron a la identidad de Resistencia. También aparecen intervenciones con otros lenguajes más lúdicos como son aquellos expuestos en las figuras 11 y 12.

- **Memoria Colectiva:** intervenciones que funcionan a modo de memoria sobre algún hecho histórico de relevancia para la ciudad. Como fueron por un lado las llamadas “siluetas de Molfino”¹, obra realizada para conmemorar el asesinato de una veintena de presos políticos conocido como la Masacre de Margarita Belén, ocurrido en la localidad homónima en diciembre de 1976. Por otro lado aparecen dentro de este grupo los Stencils de Bicicletas², técnica utilizada repetidas veces dentro de la ciudad para hacer referencia a los desaparecidos durante la dictadura militar de 1976 – 1983.

Fig. 13 “Bicicletas”

Fig. 14 “Siluetas de Molfino”

Fig. 15 Stencil Caldos en Malvinas

Con lo anteriormente expuesto se logra focalizar diferentes prácticas de graffiti dentro de la ciudad de Resistencia que si bien no se asemejan a las piezas neoyorkinas realizadas por Crews, como se da en otras ciudades argentinas de magnitudes y complejidades urbanas mayores como Buenos Aires, pero sí representan un reflejo de historia de la Ciudad y proponen reivindicar la memoria colectiva plasmándola en mensajes claros sobre las paredes.

CONCLUSIONES Y/O REFLEXIONES FINALES

La práctica del graffiti en su esencia encierra riesgo, ilegalidad, contestación y diálogo, surge de la complejidad de las grandes ciudades, relacionado con la masificación. Es por esto que busca evadir el anonimato que caracteriza a la vida dentro de la urbe y significa una marca que con el tiempo va tornándose una forma de apropiación de un territorio por parte de un cierto grupo para, fundamentalmente, comunicarse.

En las ciudades pequeñas como Resistencia o algunas otras aun más pequeñas se pierde la idea de anonimato y la práctica carece del sentido inicial, pero en realidad su importancia recae en que representa para los diferentes grupos de jóvenes una herramienta para generar interés sobre temas cívicos, históricos o sociales; conciencia sobre las diferentes realidades sociales y perpetuar la memoria colectiva. Las ciudades son escenarios donde transcurre la vida cívica, social, política y donde se produce un intercambio de ideas entre sus diferentes actores que enriquece la manera de habitarlas.

1- Miguel Molfino, escritor y publicista chaqueño.

2- Stencil: técnica que utiliza una plantilla con un dibujo recortado usada para aplicar pintura, lanzándola a través de dicho recorte, obteniéndose un dibujo con esa forma.

Es interesante la manera en que estos actores se apropian de los espacios en las ciudades, con las paredes como protagonistas, ya que esta práctica implica un conocimiento sobre la misma al momento de elegir el lugar más indicado y visible para emplazarlos o por ejemplo la relación que existe entre el contexto en el que se inscribe el graffiti, que muchas veces influye en su contenido.

De esta manera se establece una relación intrínseca entre graffiti y ciudad. Este último afecta a nuestras ciudades en la medida en que promueve la agrupación de jóvenes unidos para expresar sus ideas dentro de la sociedad, funcionan como memoria colectiva para la historia de la ciudad y muchas veces representan hitos o puntos de referencia que dotan de mayor significado a los lugares donde están emplazados.

Pero sobre todo es necesario entender que representa, en algunos casos, una nueva y transgresora forma de expresión que permite a los sujetos expresar sus ideas dentro de un espacio tan amplio como es una ciudad; aunque por otro lado existen otros casos en los cuales lo que importa no es el sujeto mismo sino el mensaje a transmitir y es ahí donde el anonimato es utilizado para lograr mayor impacto social.

BIBLIOGRAFÍA

- Kozak, Claudia. (2004). Contra la pared sobre graffitis, pintadas y otras intervenciones urbanas.
- Editorial: Centro Cultural Rojas.
- Kozak, Claudia. Artículo "No me resigno a ser pared". Revista Artefacto.
- Ramos, Leonardo. (2005) Artículo "Arte y política en movimientos sociales urbanos de Resistencia". Séptimas jornadas de artes y medios digitales. Córdoba, Argentina.
- <http://www.wokitoki.org/wk/611/el-graffiti-como-bien-cultural>.