

UNIVERSIDAD DE CHILE
Facultad de Arquitectura y Urbanismo
Escuela de Diseño

"Pinto, luego Existo"

Importancia del Graffiti en Santiago como Rescate del Patrimonio Cultural

Memoria para optar al título de Diseñador Gráfico

Autor: MANUEL SALVADOR PINO CASTILLO
Profesor Guía: JUAN CARLOS LEPE MUÑOZ

Santiago, Chile
2010

*Al esfuerzo de mis padres
A la sabiduría de mis hermanos
A la insistencia de mis amigos
Al recuerdo de los que se fueron
Al ejemplo de mis maestros
Al interés de quienes creen en mí
de corazón gracias...*

Indice

Planteamiento del Problema.....	05
Planteamiento de Objetivos.....	06
Marco Metodológico.....	06
Desarrollo de Instrumentos.....	07
Caso de Estudio	08
Preguntas Clave	09
Relevancia de la Investigación.....	10
Marco de Referencia	
CAPITULO I	
LA HISTORIA DEL GRAFFITI.....	11
01.1 Los comienzos del graffiti en Nueva York.....	11
01.2 El Graffiti, una rama del movimiento Hip-Hop.....	12
01.3 La evolución y expansión del Graffiti.....	13
01.4 El Graffiti en Chile	14
01.4.a La llegada del Hip-hop	15
01.4.b El impulso del Graffiti.....	16
CAPITULO II	
EL GRAFFITI Y LA CIUDAD.....	17
02.1 La Ciudad.....	17
02.1.a Recorridos Urbanos.....	18
02.1.b El Espacio Público.....	20
02.1.c La Ciudad como un Museo (El Soporte).....	21
02.2 El Graffiti como parte de la Ciudad.....	22
02.3 El Graffitero en la Ciudad.....	23
02.3.a El Concepto de Territorialidad.....	23
02.3.b “de la lata al muro” (del Barrio a la Ciudad).....	24
02.4 El Bombing (La Ciudad de Noche).....	25
02.5 Las Producciones (La Ciudad de Día).....	27
02.6 Nuevos Espacios y Soportes para el Graffiti.....	28
02.6.a Galerías de Arte (Graffiti Remunerado).....	28
02.6.b Internet (El Muro Virtual).....	29
CAPITULO III	
EL GRAFFITI COMO FORMA DE EXPRESIÓN.....	32
03.1 “Yo Existo”.....	32
03.2 Los Tipos de Graffitis.....	32
03.3 Los Materiales y la Técnica en el Graffiti.....	33
CAPITULO IV	
REFLEXIONES SOBRE EL GRAFFITI DESDE EL DISEÑO.....	35
04.1 El Patrimonio Cultural.....	35
04.2 Importancia de las Revistas de Graffitis.....	38
CAPITULO V	
DEFINICIÓN DEL PROYECTO DE DISEÑO.....	40
05.1 El Libro como Objeto de Diseño.....	40
05.1.a Estudio de Libros Existentes.....	40
05.2 La Voz de los Graffiteros.....	41
05.3 Los Tres Sectores mas Importantes del Graffiti en Santiago.....	42
05.3.a Sector “General Velásquez”	44
05.4 Aspectos Formales de la Propuesta de Diseño.....	45
05.5 Aspectos Visuales de la Propuesta de Diseño.....	46

CONCLUSIONES	47
Anexo 1	49
Anexo 2	50
GLOSARIO DE TERMINOS	
Anexo 3	51
ENTREVISTAS CUALITATIVAS	
Anexo 4	70
CALCULO DE COSTO DEL PROYECTO	
Anexo 5	71
COTIZACION	
DOCUMENTACION BOBLOGRAFICA	72

Planteamiento de Problema

Desde hace algunas décadas la ciudad ha ido cambiando notablemente. Desde el punto de vista artístico y cultural son cada vez más las manifestaciones que observamos dentro de ella. A la saturación de información visual que nos vemos enfrentados cuando recorremos la ciudad se suman nuevas y diversas formas de expresión que van llenando los espacios y conviviendo con el viaje que realiza cada persona diariamente.

Dentro de toda esta telaraña visual, el graffiti ha venido tomando un escenario importante desde hace algunas décadas dentro de nuestro paisaje cotidiano.

Si en un inicio el graffiti representó una rara o extraña (a veces considerada fea y grotesca) forma de expresión, hoy en día es mucho más aceptado dentro de nuestro entorno visual, pese a que muchos aún lo consideran como un acto vandálico. No obstante, para nadie en la actualidad resulta extraño toparse con algún graffiti o hablar sobre él sin la necesidad de explicarlo o definirlo, por lo tanto, podríamos decir que el graffiti ya es parte del imaginario colectivo de los habitantes de la ciudad.

Por otra parte, el graffiti es una de las cuatro ramas que conforman el movimiento hip-hop¹ y por lo tanto responde a códigos que esta cultura desarrolla. Una de las principales características del graffiti es la manera, muchas veces improvisada, pero rápida de su ejecución. A esto se suma un importante número de graffiteros que juntos a sus grupos o “crews”² desarrollan un gran número de graffitis y en los lugares menos

pensados, todo por obtener un reconocimiento mayor e instalarse en los lugares más altos o, por decirlo de otra manera, de mayor “status” dentro del graffiti chileno. Muchos de estos grupos desarrollan rivalidades que se traducen en “batallas en las paredes” en donde ambas crews luchan por realizar el mejor graffiti en los muros con mayor visibilidad dentro de la ciudad, o en aquellos lugares más inaccesibles para realizar un graffiti.

Con todo esto, y pensando en el corto proceso de estudio, desde el punto de vista académico, que aún tiene el graffiti chileno, es posible plantearse un problema que puede ser expresado de la siguiente manera:

El graffiti es un objeto complejo de estudiar, dada la dificultad de comprender sus códigos propios, y de lograr generar una mirada que de cuenta de la óptica del graffitero.

Este problema de investigación entrega el impulso necesario para desarrollar esta investigación que tendrá al graffiti como principal objeto de estudio.

¹ El hip-hop es una cultura que contiene cuatro tipos de manifestaciones: el discjockey (o pinchadiscos); el mc (“master of ceremony” en inglés), que es el maestro de ceremonia o encargado de realizar las rimas (rapeo); el b-boy, quien realiza el baile breakdance; y el graffiti, que se irá definiendo más adelante.

² Agrupación de graffiteros. (ver definición más completa en el Glosario ubicado al final de este informe)

Planteamiento de Objetivos

Objetivo General

Explicar el fenómeno del graffiti en Chile desde la óptica de quienes lo realizan, haciendo énfasis en la importancia de los lugares en que los graffiteros plasman sus obras.

Objetivos Específicos

1. Lograr desarrollar a través de la recopilación de información una historia resumida del graffiti chileno.
2. Identificar cuál es la percepción e importancia que los graffiteros dan a los lugares en que realizan sus graffitis.
3. Descubrir cuáles son las principales calles de Santiago en que los escritores realizan sus gráffitis.
4. Identificar los principales comportamientos que los graffiteros desarrollan en relación a la producción e interacción de sus graffitis con de la ciudad.
5. Realizar un registro fotográfico de la calle identificada como las más importantes del graffiti en Santiago.

Marco Metodológico

El método que se desarrollará en esta investigación será Inductivo, de manera de obtener toda aquella información necesaria que nos permita desarrollar las conclusiones pertinentes y resolver los objetivos planteados anteriormente.

Para esto, se crearán diversos instrumentos de consulta y de análisis que entregarán la información debida para poder explicar los fenómenos ya planteados, y que tienen relación con entender desde un enfoque mucho más interiorizado el comportamiento que tienen los graffiteros al realizar sus graffitis en los distintos lugares de la capital. Esta información entregará también lo necesario para reconocer lugares y espacios dedicados al graffiti e identificar cuáles son los más relevantes en Santiago; y si esto tiene o no relación con la calidad y cantidad, longitud, afluencia de público, etc.

Para la obtención y tratamiento de esta información se realizará observación directa, o investigación de campo, dada la necesidad de introducirse en la perspectiva del graffitero y de acudir y presenciar los lugares físicos en que estos realizan sus obras con el fin de observar y definir el espacio que estos ocupan en los lugares o emplazamientos dentro de la ciudad, y además desarrollar un registro que de cuenta de lo estudiado e investigado.

Dentro de los aspectos a observar, y que posteriormente se podrá definir su relevancia, se observarán factores que den cuenta de la importancia del graffiti en la ciudad. Además, se observará en torno al graffiti aquellos aspectos que entreguen como respuesta aquellas calles o sectores que resulten ser las más trascendentales en este sentido. Es-

Desarrollo de Instrumentos

tos aspectos servirán de referencia para poder realizar esta investigación y saber si efectivamente es posible encontrar y definir una calle, un sector o un lugar que se proyecte como el más representativo del graffiti en Santiago.

Los instrumentos fueron diseñados con el fin de cumplir los objetivos específicos que la actual investigación desarrolla. Cada instrumento se creó según el objetivo a cumplir, por ende todos son diferentes, y representan el medio a través del cual se consiguió mucha de la información más relevante y específica dado el enfoque interiorizado y centrado en la mirada del graffitero, miembro de la cultura hip-hop. Estos instrumentos fueron aplicados debidamente para obtener esta información, procesarla y tratar de dar respuesta a las preguntas e interrogantes planteadas; para, posteriormente, desarrollar conclusiones fundamentadas y que representen lo más fielmente la realidad del graffiti, y del comportamiento de sus precursores.

A continuación se definirán los instrumentos que se realizaron según cada uno de los objetivos específicos definidos.

- Para el objetivo número uno se desarrolló un claro y definido marco de referencia que contiene una historia del graffiti chileno, para así tener la facultad de contextualizar la investigación y prepararse conceptualmente para entender el mundo del graffiti y poder desarrollar los estudios y temas sin espacio a dudas referente al lenguaje del graffiti.
- Para el cumplimiento del objetivo número dos y cuatro, se realizó una pauta con preguntas clave de consulta que permitieron realizar una entrevista cualitativa y en profundidad a graffiteros previamente seleccionados, los cuales debían tener una presencia activa en la producción de graffitis en la actualidad. El principal objetivo fue obtener una

Caso de Estudio

idea clara sobre la percepción que tienen los graffiteros en relación su s comportamientos en el proceso de creación, y a la utilización del espacio público que realizan; y cómo estos espacios proyectan diferencias jerárquicas que terminan por dar la posibilidad de realizar una comparación e identificar a unos como mejores que otros en cuanto a la producción de graffitis que en ellos se realiza.

- Para descubrir cuáles son las principales calles de Santiago que contienen graffitis fue necesario, desarrollar y plantear preguntas específicas que trataran de responder esta interrogante y, posteriormente, realizar un recorrido en terreno de estas calles para corroborar su importancia y reconocer esta jerarquía.
- Para el cumplimiento del objetivo número cinco primero, se definieron la calles que resultaron ser las más importante del graffiti en Santiago; segundo, se testeó en terreno la presencia, cantidad y relevancia de los graffitis en ellas; para así, en un tercer paso, fotografiar aquella calle que, por factores más adelante definidos, la presencia del graffiti era mayor. Este registro fotográfico servirá posteriormente para diseñar un libro de graffitis, que puede funcionar como una guía del graffiti en Chile, cumpliendo la función de retratar y entregar al usuario la imaginería de la principal calle o sector de graffiti en Santiago.

El caso de estudio será el graffiti en la ciudad de Santiago en el período 2009 a 2010, seleccionando con criterios cualitativos a aquellos representantes e informantes claves de este ámbito ya que esta investigación busca, por un lado. Ingresar en el entorno de los graffiteros; y por otro lado descubrir, ubicar y recorrer los principales lugares en que ellos realizan sus graffitis.

Preguntas Clave

Muchas son las interrogantes que surgen cuando se habla del graffiti y se trata de identificar los comportamientos de los graffiteros, y la utilización que de la ciudad realizan.

A continuación se realizan una serie de preguntas enfocadas en los objetivos y que tratarán, por un lado, de guiar esta investigación; y por otro, de enfocar la búsqueda de la información necesaria que permita dar respuesta a estas interrogantes; ya sea, a través del marco de referencia, o particularmente en el desarrollo de las conclusiones:

- ¿Es posible asignarle a ciertos sectores o calles de Santiago el valor de ser los más importantes en cuanto al graffiti? y si esto fuera factible ¿Cuáles son las principales razones que definen esta valorización?
- ¿Cuáles son los factores de decisión más relevantes que un graffitero toma en cuenta a la hora de escoger un muro para realizar un graffiti?
- ¿Cuáles son las relaciones que se establecen entre el graffitero como productor de graffiti y la ciudad como soporte para estos?
- ¿Cuál es la relación que tiene el graffitero con el concepto de *territorialidad*, en cuanto al sentido de pertenencia? y en relación a esto ¿Cómo se enfrenta al concepto de *competitividad* que lo anterior genera?
- ¿Cómo se enfrenta el graffitero a los cambios que actualmente se desarrollan en torno al graffiti dado el grado de profesionalismo que este

está adquiriendo?

- ¿De qué manera puede el diseño gráfico significar un aporte a esta manifestación callejera que parece no regirse por reglas ni patrones?

Relevancia de la Investigación

El graffiti es un tipo de arte efímero que representa una significativa parte de la creación artística chilena. En la actualidad representa fielmente la personalidad de la juventud y de quienes realizan este tipo de manifestación entregando una fotografía del tiempo actual, que va formando parte de los procesos culturales y artísticos que definen la personalidad del país y el desarrollo y evolución del estado del arte en Chile.

Resulta fundamental devolver al graffiti la importancia que se merece dentro de la creación nacional y que conforma el patrimonio cultural, además, reconocer e identificar en Santiago los lugares más importantes en que se desarrollan graffitis, dado el carácter callejero de estos y la relación que comparten con el entorno, llegando a formar parte del imaginario de la ciudad y, por lo tanto, transformándose en parte íntegra de ella.

La historia cultural es la que define a las sociedades y es importantísimo realizar un registro de todas las creaciones que se desarrollan en este ámbito. El patrimonio cultural es una de las principales riquezas para el futuro de las sociedades. El graffiti debe formar parte de este patrimonio.

Por otra parte, es importantísimo obtener una mirada desde el interior de esta cultura o, dicho de otra manera, desde la óptica del graffitero. Esta facultad recae principalmente en la experiencia o grado de interiorización que el investigador pueda desarrollar en torno a este objeto de estudio. Esto plantea una postura crítica frente al acercamiento que desde la disciplina se pueda realizar a esta manifestación callejera, ya

que son muchos los códigos propios que definen al graffiti, que es parte indivisible del hip-hop, y que se caracteriza por ir en contra las reglas establecidas.

Desde este punto de vista, esta investigación cuenta con la facultad de conocer y entender todos los códigos propios de esta cultura; por lo tanto, pretende entregar una visión mucho más cercana del graffiti desde la mirada de sus propios protagonistas: los graffiteros.

“PORQUE AL FINAL LO ÚNICO QUE TE QUEDA SON LAS MEMORIAS, YA QUE EL GRAFFITI ES SÚPER EFÍMERO, O SEA, LO PINTAS Y NO SABES SI MAÑANA VA A ESTAR”³

3 ZEWOK, Ver anexo 3, Entrevista 8.

Capítulo I

DE NUEVA YORK A SANTIAGO DE CHILE

“YO CREO QUE LAS OBRAS MÁS IMPORTANTES SON LAS PRIM-
ERAS QUE HICE”⁴

01.1 Los comienzos del graffiti en Nueva York

Es a finales de los años sesenta, en las calles Nueva York cuando diversos jóvenes crean una nueva forma de expresarse y llamar la atención a través de rayados los cuales serán la semilla que posteriormente se convertirá en la flor que hoy conocemos como Graffiti.

Los primeros graffiteros comenzaron realizando “Tags”⁵ que eran firmas hechas con spray rápidamente en los muros. Uno de los primeros escritores, y a quien se le reconoce como el iniciador de esta manifestación firmaba TAKI 183 y fue quién dio el impulso necesario para la proliferación de muchísimos más que comenzaron a llenar los muros de Nueva York con estos rayados callejeros. Como el mismo Taki 183 cuenta: *“Pintaba en todos los lugares donde iba, Todavía lo hago, pero no tanto. No lo haces por las chicas; no parece que se den cuenta, lo haces por ti mismo. No vas detrás de que te hagan presidente ni nada de eso. (Castleman, 1987, p. 136)”*⁶, esto hace concluir que el único motivo que impulso a estos escritores era nada más que decir de alguna manera “¡yo estoy aquí, sépanlo!”.

Al paso de los años, cuando los muros después ya se encontra-

4 ANGEL, Ver anexo 3, Entrevista 3.

5 Ver definición más completa en el Glosario ubicado al final de este informe

6 Montoya, Enrique. “Graffiti Hip-hop: una plaga de artistas”. *Política y Sociedad*, Vol 39 Núm. 2 (2002), Madrid (p. 363)

ban atestados de estos rayados, los escritores comenzaron a engrosar las letras al momento de rayar para lograr mayor notoriedad entre tanta saturación de letras. De esta manera tras el Tag surge el Flop el cual consistía en la realización de letras gordas que contenían un color de fondo y otro color para el delineado. Estos Flops se desarrollaban en acciones que se denominan Bombing⁷ o bombardeo, los cuales, ilegalmente (su principal característica) llenaban y plagaban los vagones de trenes de Nueva York. Este hecho es sin duda el principal salto evolutivo y el hecho que dará al posterior graffiti el carácter vandálico e ilegal con que se le conoce; además, el bombardeo es lo que generará las primeras “Crews” o grupos de graffiteros que se unían para realizar sus obras (de dimensiones mayores) que llenaban estos vagones: se rompe el carácter personalista como era el Tag.

El próximo paso es una evolución lógica en donde del Flop (generalmente hecho a dos colores salvo algunas excepciones) se pasa al graffiti, propiamente tal, como es conocido en la actualidad. Del tren se pasa al muro, hecho que simboliza un cambio en la mentalidad de los escritores los cuales sentirán la necesidad de realizar estas nuevas obras (ya se pueden llamar como tal) llenas de colorido, de letras deformadas, y de una expresividad que hasta la época no era común. Todo esto coincide con el salto de los muros a las salas de museo de algunas obras de los principales autores. Esto que genera un nivel mucho mayor de aceptación y reconocimiento por parte de la sociedad a esta forma de expresión. Comenzó a hablarse sobre el graffiti, a reconocerse como una

7 *El Bombing* se entiende como plagiar o llenar un determinado espacio callejero con firmas u otros tipos de graffiti de producción rápida.

manifestación urbana válida y todo cambió. Se expandieron las fronteras de Nueva York y el graffiti comenzó a viajar e instalarse en variados países del globo. De todas formas es necesario aclarar que esta masificación del graffiti hacia el resto del mundo fue de la mano con el desarrollo e impulso que desarrolló el movimiento hip-hop, principalmente gracias a su brazo musical: la mundialización del RAP.

El último cambio evolutivo que desarrolló el graffiti, y que es relevante para esta investigación, es el generado en el estilo mismo de hacer graffiti y que se refiere a la evolución de las letras que pasaron del 2D al 3D, hecho que lleva a los graffiteros a plantearse el graffiti en nuevos aspectos expresivos y nuevos soportes. Por otra parte se observa la creación e introducción de personajes al graffiti, creándose grupos que se dedicaban al desarrollo de “monos”, dibujos, etc. y que rompen un poco la esencia del graffiti que era la creación de letras con expresividad. La última etapa evolutiva del graffiti se instauró con la producción del realismo e hiperrealismo, en donde se pueden observar graffitis que tratan de ser verdaderas fotografías.

Paralelamente, el graffiti va generando a lo largo de su desarrollo una ampliación en su contenido, reflejándose en el desarrollo de mensajes dentro del graffiti. Esto generará un nuevo concepto de graffitero con mayor sentido social y con mayor capacidad de desarrollar ideas dentro de sus creaciones.

Hoy en día el graffiti ha evolucionado de forma sorprendente llenando museos a lo largo del mundo y siendo utilizado para diversos fines; entre otros, políticos y publicitarios. Además, al recurso tradicional del graffiti como es la lata de spray, hoy en día se suma la luz a través de leds que se pegan en las mismas paredes generándose graffitis lumi-

nosos; o los graffitis volumétricos desarrollados en forma de esculturas, todos cambios que seguramente se seguirán sucediendo a medida que la sociedad siga mutando pero que no se profundizarán por ahora ya que no es el fin de esta investigación.

01.2 El Graffiti, una rama del movimiento⁸ Hip-Hop

Hablar de graffiti es hablar sobre el movimiento hip-hop, y como muchos desconocen esta relación irrompible se comenzará poniendo en contexto al graffiti en lo que respecta a su nacimiento y evolución dentro de este movimiento.

Si bien es probable reconocer antecedentes muy anteriores a la creación del graffiti, en lo que se refiere a expresarse a través de las paredes, como lo es la misma pintura rupestre desarrollada en la prehistoria u otras manifestaciones desarrolladas posteriormente; el graffiti surge en Nueva York en los años sesenta en conjunto con las otras tres manifestaciones que conforman la cultura hip-hop: el rap (canto), el breakdance (baile) y los deejays o pinchadiscos. Como expresa Enrique Montoya, investigador de la Universidad Complutense de Madrid: *“El graffiti, junto con el baile break en la etapa inicial y ulteriores bailes como el hop-rock o el electric-boogie al son de músicas como el rap o el raggamuffin, constituye la actividad esencial y emblemática del movimiento urbano bautizado como hip-hop y que desde hace ya más de veinte años se desarrolla en los espacios públicos de las grandes ciudades...”*⁹.

Todas estas “ramas”¹⁰ no necesariamente conviven entre sí, pero

8 Algunos autores se refieren al Hip-hop como movimiento, otros como cultura o sub-cultura, y otros como tribu urbana. En esta investigación se ocuparán los dos primeros indistintamente, sin realizar una diferencia en su conceptualización.

9 MONTROYA Enrique, Graffiti Hip-hop: una plaga de artistas, *Política y Sociedad*. Vol 39 Núm. 2., (2002), Madrid (pp. 361-375)

10 Se hace referencia al mc (rap), break, dj y graffiti. Ver glosario en anexo al final de esta memoria.

sin embargo parten de la base de que sus exponentes son seguidores del movimiento hip-hop y por ende de muchos de sus códigos. La “confrontación” (no necesariamente violenta) es parte de uno de estos códigos. Una de las principales características del hip-hop es la formación de grupos, en torno a cualquiera de sus ramas, y que se conforman generalmente en relación al lugar en que ellos viven u otras afinidades.

Este sentido de competitividad se da tanto en el graffiti como en el rap, breake o deejays y tiene como sentido principal la importancia de la superación, evolución y la notoriedad o reconocimiento dentro de la disciplina que se practica.

Resulta fundamental la conexión del graffiti al movimiento hip-hop ya que este, desde su inicio hasta la actualidad, ha sido uno de los movimientos culturales más importantes y expansivos a lo largo del mundo, principalmente expresado en el desarrollo de la industria musical hiphopera. Este hecho ha generado una onda expansiva hacia el resto de las ramas, dejando al graffiti, al breakdance, y a los tornameistas o deejays de hip-hop en un nivel de reconocimiento mundial.

Mientras el rap y el hip-hop viva, el graffiti lo hará: es sencillamente tal como se plantea. Esto no se debe aplicar a otras variantes o expresiones que se emparentan con el graffiti como son los murales callejeros, los Stencils, las intervenciones urbanas, etc. ya que, si bien comparten una base muy cercana, estas últimas no han nacido al alero del hip-hop y por lo tanto mantienen autonomía en este sentido. Sin embargo, lejos de que el graffiti o el hip-hop se extingan la realidad es completamente diferente y por ahora se proyecta una larga vida a estas manifestaciones que tanta influencia han generado en la sociedad actual. “*Quien piense que el rap se quedó sin pilas, que el graffiti se diluyó como la pintura acrílica, que la subcultura del hip-hop murió a balazos en el Times Square antes de lle-*

gar a la Gran Vía, está muy pero muy fuera de onda”¹¹; y el tiempo ha dado sentido a esta frase.

01.3 La Evolución y Expansión del Graffiti

Como ya se ha dicho, gran parte del impulso que ha tenido el graffiti se debe principalmente a la fuerte expansión del movimiento hip-hop a través del mundo; pero quedarse sólo con esto sería quitar mérito al desarrollo del graffiti como expresión artística, lo que finalmente sería caer en un error. La evolución, expansión y desarrollo del movimiento hip-hop y el graffiti van de la mano pero sobreviven y caminan por calles propias. El graffiti, como toda expresión artística, tiene una evolución propia, definida por el contexto histórico, social y cultural de los tiempos en que se desarrolla, y de la manera en que este se impone, rompe y sobrevive a las dificultades que lo anterior genera.

El graffiti, a diferencia de muchos movimientos artísticos, tiene una característica que lo hace único y que lo sitúa en un desarrollo muy diferente a los otros: es un arte que se desarrolla libremente y en la calle; dicho de otra manera, no necesita de soportes especiales ni de ser incluido en galerías de arte o museos para su exposición, masificación y venta (si se quiere). Sin embargo, los resultados son muchas veces más notorios que cualquier otra obra.

El graffiti comienza y termina en la calle como bien lo expone Alejandro López “*El Arte del graffiti se concibe, surge y continúa su desarrollo en el seno de las calles de las grandes o pequeñas urbes de todo el mundo, de origen popular y, en muchos casos, gratuito, va a enfrentarse de uno u otro modo a aquel Arte institucionalizado o regido por las in-*

¹¹ FRESNEDA Carlos, Madrid-Niuyork: El renacimiento del Hip-hop en el Mundo. 12-5, 1995, suplemento Metrópolis nº 259, p. 86.

*stituciones públicas /privadas que, por una módica cantidad de dinero, abogan por ofrecer al público un Arte en el que los conceptos comerciales y económicos están presentes de forma cotidiana y constante, en base al sistema y economía capitalistas, en el que la mayor parte de la sociedad subsistimos”*¹². Este extracto crítico, contiene y reafirma la idea anterior de que el graffiti desarrolla una manera única de expresarse. De este modo, el graffiti ha desarrollado una vida personal y llena de procesos difíciles y de inconvenientes y barreras que romper. Se ha debido abrir paso (nada fácil por cierto) entre todas las formas tradicionales de expresión.

Como ya se ha descrito, el graffiti nace en Nueva York y rápidamente se extendió a lo largo y ancho del mundo, arrastrando tras de sí a miles de jóvenes.

Mientras los graffitis se expanden por todo Estados Unidos, principalmente a través de los graffitis aquellos realizados en vagones de trenes que recorren largas distancias; Europa se contagia y pronto en sus trenes comienzan a aparecer graffitis y a llenarse de ellos por todas partes. No obstante, y como ya se planteó en el punto anterior, será el hip-hop quién lo expanda al resto del mundo; tal y como lo explica Nicholas Ganz: *“Con el hip-hop, el graffiti se introdujo en casi todos los países occidentales u occidentalizados y llegó posteriormente a lugares más lejanos. Asia y América del Sur entraron más tarde, pero su cultura del graffiti está creciendo de una manera exponencial y han alcanzado ya un nivel muy alto, sobre todo América del Sur”*¹³.

En América Latina, la principal influencia que tuvo la llegada del graffiti es la desarrollada por los estudiantes de Mayo del 68 en Francia,

en quienes es posible identificar el nacimiento de, como es en el caso de Chile, de muchas Brigadas Muralistas, también influenciadas por lo que ya era el muralismo Mexicano; y que desarrollarán y llevarán este tipo de “graffiti”, mejor dicho Muralismo, a una evolución diferente de lo que es el graffiti hip-hop. Por lo tanto, el graffiti hip-hop, y al igual que como fue en el caso de Europa, llegará a algunos países de nuestro continente necesaria y únicamente con la llegada e inserción del hip-hop, teniendo su mayor presencia primero en Brasil, uno de los principales países productores de graffitis; posteriormente en Argentina y Chile, para finalmente llegar a otros países como son Uruguay, Colombia, etc.

01.4 El Graffiti en Chile

Si bien muchos de los estudios e investigaciones sobre graffitis que se han realizado en Chile identifican dentro de los antecedentes al muralismo, tanto el mexicano y sus principales exponentes: David Alfaro Siqueiros y Diego Rivera; o como el desarrollado en nuestro mismo país a través de grandes artistas como son Roberto Matta, o las brigadas Ramona Parra o Chacón, esta investigación se centrará principalmente en el graffiti hip-hop que dista bastante de esta importante y florecida manifestación: el muralismo. De todas formas, se debe reconocer e identificar la significativa importancia que generó y desarrolló el muralismo en Chile llevando los mensajes e ideas a las paredes de nuestra sociedad, y generando de una u otra manera la antesala a lo que será la llegada del graffiti hip-hop como tal.

La diferencia que se hace arriba es necesaria y no es antojadiza ya que, al investigar la llegada y el desarrollo del graffiti hip-hop en Chile,

12 LÓPEZ Alejandro, Reflexiones en torno al Graffiti. *Alonzo Cano. Revista Andaluza de Arte*, N°14/3° Trimestre 4° Año (2007)

13 GANZ, Nicholas. *Graffiti Arte Urbano de los Cinco Continentes*, Barcelona, Gustavo Gili-SL, 2004, 376p.

se obtienen pocas relaciones con el muralismo, lo que no excluye una influencia, ni menos el reconocimiento a la apertura que realizó el muralismo en la percepción que la sociedad tenía frente a este tipo de manifestaciones callejeras.

Entonces, en relación a la llegada del graffiti hip-hop como tal a Chile, las siguientes líneas no buscarán desarrollar una completísima historia de este ya que existe un trabajo muy avanzado sobre el tema desarrollado por José Yutronic y Francisco Pino a través de un libro denominado “De Pardepés / El Libro del Graffiti”, en donde es posible encontrar una completa historia del graffiti chileno; además del importante aporte que ha generado Rainer Quitzow en relación al desarrollo del hip-hop en Chile. Mas bien se buscará definir aquella información que permita entender el desarrollo del graffiti en Chile y como ha ido ganado su espacio dentro de la manifestación artística nacional.

01.4.a La Llegada del Hip-hop

No es aventurado decir que hoy en día la mayoría de los chilenos se familiarizan con alguna de las ramas que conforman este movimiento tan duradero y masificado a través de los cerca de 40 años que lleva de vida.

La raíz negra que tiene esta cultura nacida en los Estados Unidos dio la fuerza necesaria, y no podía ser de otra manera, para que este movimiento se expandiera al mundo entero. Sin embargo la raíz no es lo principal, ya que, ¿Cómo puede vincularse un chileno o un Chino a esta raíz tan distinta y desconocida?, ¿Cómo un chileno puede adoptar una cultura que no es la propia y además llegar a identificarse con esta nueva?

Sin duda estas preguntas dan para un desarrollo muy extenso, pero acá se plantean solo con el fin de partir con una visión crítica en relación al hecho de que muchos jóvenes adopten una cultura foránea, reconociendo la raíz verdadera, y la mutación que sufre el movimiento hip-hop al llegar e instalarse en una cultura completamente diferente, pero que comparte tal vez lo justo y necesario para que un movimiento cultural, como es el caso del hip-hop, pueda instalarse y sobrevivir tanto tiempo como es en el caso chileno, adaptándose a este nuevo contexto y pasando a formar parte de él.

Esta característica compartida es sin duda la motivación que tuvieron, tanto las personas de raza negra en Estados Unidos como los jóvenes en el Chile de los ochenta, de expresar todo aquello que la exclusión y censura que el gobierno de la época generaba; además de la discriminación, falta de oportunidades para desarrollarse y la marginalización de muchos lugares ubicados en la periferia santiaguina.

Este paralelo es posible identificarlo tanto en los raperos negros del Bronx en Estados Unidos, como en los jóvenes de la población La Bandera en Santiago; o en alguna favela brasilera.

El hip-hop llega a Chile y su expresión, principalmente en torno al breakdance, se concentra en un foco señalado en la calle Bombero Ossa, cerca del Paseo Ahumada, en pleno centro de Santiago. Desde el año 1986, este será el principal escenario en que este movimiento se desarrolla: es el corazón del hip-hop chileno, aunque hoy en día ya no exista.

Así se mantuvo hasta aproximadamente el año 1995 en que comienzan a aparecer videos y películas provenientes desde Estados Unidos, que dieron un nuevo aire a este movimiento chileno, que sumado al surgimiento de grupos como La Pozze Latina, Tiro de Gracia y Makiza; y la llegada de estos a las radios nacionales, llevarán al hip-hop a tomar

un protagonismo dentro del quehacer cultural chileno. Esto, por un lado, abrió muchas puertas a los exponentes del hip-hop en Chile, y por otro lado abrió muchos debates en torno a los códigos expresivos que el hip-hop desarrollaba en la juventud; pero lo que sin duda ocasionó, fue la aceptación de esta cultura como una forma, si no legítima, por lo menos discutible, de una juventud que quería expresar lo que sentía.

“Claramente, el hip-hop en Chile se ha convertido en un fenómeno cultural crecientemente complejo. Se ha movido de la apretada comunidad de los ochentas a un movimiento multifacético y diverso, que abarca muchas visiones y experiencias diferentes”⁴.

01.4.b El impulso del Graffiti

Entre los años 83 y 85 se encuentra la llegada del graffiti a Chile. Las películas “Breaking” y “Beat Street” fueron las principales referencias en este sentido. El inicio fue tímido y todo comenzó de manera tranquila y muy experimental, ya que no se conocía mucho como realizar graffitis o bailar breakdance, solo se tenía la referencia de las películas ya nombradas. Posteriormente, durante los años noventa, es cuando se observa el mayor impulso ya que comienzan a generarse diversas crews que comenzarán a desarrollar graffitis muy esporádicos pero importantísimos y que darán paso a que otros grupos comiencen a pintar graffitis en la ciudad.

Aparecen personajes que serán los precursores del graffiti chileno, entre ellos Zeckis, B-Side, Sipote y Simpson. El principal foco inicial del graffiti en Chile se encontraba en Alameda con Portugal y entre el escaso conocimiento de como desarrollar graffitis llegan importantes influen-

cias, provenientes de Brasil principalmente, que entregarán a los grafiteros chilenos muchos nuevos recursos para realizar mejores graffitis. Así, aparecen nuevos centros en Pudahuel y Puente Alto que comienzan a instaurar el graffiti dentro del lenguaje común entre los jóvenes que se identificaban con el hip-hop y que querían expresar sus ideas a través de las paredes. Estación Mapocho será la nueva sede del hip-hop y por un importante tiempo albergará las principales expresiones de este movimiento.

En esta década además es posible distinguir un decaimiento del graffiti y del movimiento hip-hop en general, pero será principalmente la música quien hará resonar el hip-hop en Chile y quien le daría un nuevo matiz. A finales de los noventa, y con el graffiti como ente activo, se crea la tienda Otra Vida de la mano de Zeckis, transformándose en un importante abastecedor, importando materiales y técnicas que no eran conocidas aún en Chile (como diferentes tipos de válvulas para los spray) y que entregarán al graffiti chileno nuevos recursos para su desarrollo.

El año 2000 y los posteriores solo serán un espacio para la consolidación del graffiti en Chile. Con muchas crews en diferentes poblaciones de Chile y con códigos propios del lenguaje grafitero, el graffiti sentará, por decirlo de alguna manera, sus bases y verá nacer cada vez más y mejores muestras y exponentes que, a lo largo de Chile y de las distintas ciudades y regiones del país, irán haciendo del graffiti un lenguaje propio y único de expresar ideas y manifestarse en la ciudad. Actualmente el graffiti ya posee un prestigio y una aceptación importante dentro del quehacer artístico, y tiene una masificación tal que encuentra más y más adeptos en los rincones más alejados de la ciudad.

Capítulo II

EL GRAFFITI Y LA CIUDAD

“SI LAS CREACIONES SON BUENAS TIENEN QUE DURAR, NO HAY PARA QUE TAPARLAS.”¹⁵

02.1 La Ciudad

“YO CREO QUE LAS AVENIDAS SIEMPRE SE VAN A PRESTAR PARA QUE LOS GRAFFITEROS SE DEN A CONOCER, ELLOS SIEMPRE VAN A IR A PINTAR A AVENIDAS PARA SER VISTOS.”¹⁶

Alejandra Sandoval en su ensayo “Para una lectura de Graffitis en las ciudades de América Latina” comienza por comprender la ciudad primero, como un espacio que es a la vez habitado e imaginado; y segundo, como el lugar de una comunidad y del conflicto. Para complementar esta idea podemos valernos de la concepción que Gilbert Durand realiza sobre el concepto de imaginario, definiéndolo en palabras básicas como la *manera de percibir la realidad material en una imagen mental mediante una representación*. Sin intención de alejarse del tema estudiado, se puede tomar lo anterior y someterlo al caso chileno; para así preguntarnos ¿Cuál es nuestra representación de la ciudad? ¿Son coherentes los imaginarios que compartimos actualmente con nuestra realidad local? ¿Cómo va cambiando nuestro imaginario urbano y adaptándose a los nuevos hechos que en nuestra ciudad ocurren? Tal vez son otras disciplinas las capacitadas para responder estos cuestionamientos, pero aquí se plantea como una pregunta crítica a la idea que se tiene, se acepta y se comparte, de percibir

15 DACK, Ver anexo 3. Entrevista 1.

16 TEAS, Ver anexo 3. Entrevista 6+7.

nuestra ciudad desde una perspectiva conservadora y tradicional frente a nuevas maneras e ideas de concebirla, a través de nuevas masas que responden a códigos más actuales. Dentro de este escenario de tensión, que es social, político y cultural; y que es generado por los habitantes y sus propias subjetividades en relación a ellos, el graffiti aparece como un foco de conflicto dentro de la ciudad.

Resulta interesante la crítica que realiza Fernando Figueroa-Saavedra respecto de los cambios que han ido sufriendo las ciudades y las consecuencias de estos cambios: *“el crecimiento desordenado y atropellado o el desbordamiento del habitante frente a la comprensión territorial y funcional de su ciudad, más la redefinición de los modos de interrelación entre los ciudadanos y la vorágine mediática han tenido en cuenta la aparición de nuevas identidades urbanas o estrategias comunicativas...”*¹⁷: el graffiti es una consecuencia de estas nuevas identidades; además hace hincapié en la falta de una definición de la vida en la ciudad y de su desarrollo más integrador: *“...parecen dirigir el desarrollo de un modelo de ciudad, basado en la configuración del espacio público como lugar de estancia, encuentro e intercambio, cuya unidad de medida sería el peatón y la plaza”*, en donde amplía las definiciones de la ciudad en tanto como espacio de producción o de consumo ejemplificado físicamente en lo que es la industria o los centros comerciales. Pero estos paisajes urbanos, como continúa Figueroa-Saavedra, dejan de lado ciertos elementos estéticos que se han creado particularmente. Entre estos se encuentra el graffiti, la gráfica de calle y las intervenciones urbanas.

Jesús Martín Barbero retrata la ciudad como el *“lugar donde un grupo se manifiesta, se muestra, se apodera de los lugares y realiza un adecuado tiem-*

17 Figueroa-Saavedra, Fernando. Estética popular y espacio urbano: el papel del graffiti, la gráfica y las intervenciones de la calle en la configuración de la personalidad del barrio.

po-espacio. Sin embargo se ha convertido en lugar de paso, en un retículo organizado por y para el consumo, que ha colonizado el espacio urbano, que se lleva a cabo a través de la imagen, de la publicidad y el espectáculo de los objetos”. Esta bipolaridad que la ciudad genera coloca al graffiti como resultado de las nuevas formas de integración y representación que los jóvenes urbanos y más ligados a la periferia desarrollan en contraste con el proceso de desterritorialización que se desarrolla a través de culturas sin memorias, en donde lo principal ya no es el encuentro sino el flujo de información y la circulación vial.

Lo anterior abraza todo lo planteado más arriba y muestra al graffiti como una representación social que en las palabras del sociólogo Serge Moscovici, se entiende como un “conjunto de conceptos, declaraciones y explicaciones originadas en la vida cotidiana, en el curso de las comunicaciones interindividuales, las que equivalen, en nuestra sociedad, a los mitos y sistemas de creencias de las sociedades tradicionales; puede, incluso, afirmarse que son la versión contemporánea del sentido común”.

En la realidad chilena, y como bien lo recoge Larrain, Fontbona y Labra en su tesis *La ciudad como papel*, los organismos reguladores manifiestan su postura frente al graffiti a través de la siguiente frase: “Demuestre su cultura, no pegue afiches ni raye los muros de la comuna de Santiago. Multa 3 U.T.M.” Este hecho no resulta extraño ya que es clara la respuesta del gobierno frente este tipo de manifestaciones cuando son ilegales. Sin embargo, hoy en día se notan diferencias sustanciales expresadas en gestos concretos que, si bien tienen como estrategia controlar la producción de estas obras para evitar que se realicen en la ilegalidad; buscan integrar el graffiti con espacios urbanos, lo que ayuda y genera una mayor apertura a estas expresiones por parte de la ciudadanía. Además, abre el debate sobre la presencia de los graffiti en la ciudad: si resulta un aporte o un “virus”.

Para ejemplificar lo anterior se expondrán tres hechos que se desarrollaron en Santiago y en Valparaíso. El primero ocurrió en la comuna de La Florida

entre los meses de Agosto y Enero de los años 2006-2007. Este proyecto se denominó *Graffiti a Dos Manos*¹⁸ y se trató de la producción de graffiti en las estaciones de metro Bellavista de La Florida y Vicente Valdés. El resultado lo expresa el director ejecutivo de la Corporación Cultural Metroarte: “*Lucen más modernas y amables con el entorno. Creo que han logrado generar vínculos de identidad con la comunidad a la que sirve cada estación*”.

El segundo ejemplo fue el proyecto denominado *Muro por la Paz*¹⁹ y desarrollado en el mes de noviembre del pasado 2009 en la comuna de Peñalolén, en donde se pintó el mural más largo del mundo, incluido en los Records Guinness, que midió 1800 metros. Más de 700 artistas, la mayoría graffiteros y muralistas, fueron los encargados de generar esta gran obra colectiva. El tercero fue un proyecto realizado en mayo de este año 2010 en Valparaíso y se denominó *Muro Gigante*²⁰. Este pasó a ser el graffiti más alto de Chile y demoró tres semanas en realizarse.

El graffiti es esencialmente urbano y, por lo tanto, vive sí y sólo sí existen los soportes y espacios que la ciudad contiene. Por otra parte el graffiti convive con el entorno y se integra al soporte generando una interacción con quienes transitan y se enfrentan a ambos. No es la idea extenderse en la discusión que tiene que ver con que si el graffiti armoniza o ensucia el paisaje urbano o si está bien o mal la apropiación del espacio que esta expresión realiza. Más bien se asume el hecho de que el graffiti hoy por hoy ya es un agente que se suma en nuestra ciudad el cual convive con su entorno y con sus habitantes. Así, la ciudad se ha transformado en el escenario del graffiti hip-hop.

No es la ciudad quien buscó al graffiti, sino el graffiti quien buscó un soporte “gratuito” (agregando las comillas para no olvidar que los soportes generalmente tienen sus dueños), y abierto a cualquier espectador; lo que, para

18 <http://www.nodociudadano.cl/proyectos.swf>

19 <http://www.muroporlapaz.com/>

20 <http://www.graffitivalparaiso.com/blog/el-muro-gigante/>

muchos, termina por identificar a la ciudad como un *museo gratuito*.

02.1.a Recorridos Urbanos

“...A MI ME PASA QUE, POR EJEMPLO, VOY A LAS CONDES Y LLEVO UN LIBRO; EN CAMBIO VOY EN UNA MICRO POR SANTA ROSA Y NO LEO, VOY MIRANDO PARA AFUERA.”²¹

“La constitución de las ciudades latinoamericanas, históricamente, ha estado determinada por la confluencia de diferentes dinámicas urbanas que han ido conformando periódicamente su morfología urbana, y no necesariamente, estas dinámicas han tenido como objetivo o han estado orientadas hacia la constitución de un tejido urbano armónico para la ciudad.” (Cárdenas, 1999)

En momentos históricos ya pasados, las ciudades tenían como propósito desarrollar un espacio democrático, destinado al encuentro, a la convivencia y al intercambio, en donde la ciudad era sinónimo de construcción de ciudadanía. Hoy en día estas dinámicas han tomado fines autónomos e independientes. La ciudad se ha modernizado en base a fuerzas económicas y sociales reguladoras del espacio. Así, *“lo que domina es un modelo (referente a estándares) de urbanización en vez de un proyecto de urbanismo; las cuales son modalidades muy distintas de hacer ciudad”*. (Cárdenas, 1999).

En el caso de nuestra región metropolitana, la ciudad se ha expandido explosivamente, generando una especie de varias ciudades dentro de una gran ciudad. Podemos nombrar como ejemplos las comunas de Maipú, Puente Alto y Quilicura, constituidas como “comunas satélites”, que hoy en día funcionan y se desarrollan como espacios urbanos

21

24 K, Ver anexo 3, Entrevista 4

independientes y abastecidas de comercio y todo cuanto sea necesario realizar en ellas: son autosuficientes. Por otra parte, se generan polos urbanos periféricos, que buscan alejarse y hacerse exclusivos, para no “contagiarse” con el resto de la ciudad o con el otro tipo de polo que lo conforma la parte periférica de la ciudad y que en su mayoría es marginada.

Antonio Elizabeth Hevia es claro y confirma esta última idea: *“La idea de espacio público asociado a la idea de polis y por lo tanto a la democracia, concebida como intercambio de ideas y bienes, desaparece. Las nuevas ciudades privadas, son la muestra de una distinción social que se retrata en islotes privados que proliferaron en Estados Unidos y que poco a poco se instalan en América Latina, como innovadora forma de auto-exclusión voluntaria que sin embargo se construye en la exclusión”²²*.

En este sentido los trayectos urbanos han ido mutando en cuanto a lo que fueron inicialmente. *“BÁRH Y RIESCO (1981), ANALIZAN EL CRECIMIENTO POSTERIOR DE SANTIAGO SOBRE LA BASE DEL MODELO DE HOYT, DESCRIBIENDO LA ORGANIZACIÓN EXPERIMENTADA POR EL ÁREA URBANA DESDE LOS '60 A LOS '80 DE LA SIGUIENTE FORMA: DESDE EL CENTRO SE DESARROLLA UNA EXPANSIÓN DE TIPO RADIAL, ORGANIZANDO LAS ACTIVIDADES EN TORNO A LAS PRINCIPALES VÍAS DE ACCESO: AMÉRICO VESPUCIO, DEPARTAMENTAL, ALAMEDA LIBERTADOR BERNARDO O HIGGINS, VICUÑA MACKENNA, PEDRO AGUIRRE CERDA, ETC. EN ESTA ADAPTACIÓN DEL MODELO, EL TRANSPORTE Y LAS REDES ASOCIADAS A ÉL SON EL SOSTÉN DE ESTE TIPO DE OCUPACIÓN.”²³*

En los '80 se desarrolló un proceso de expansión urbana. En los '90, el crecimiento espacial continuó, influyendo en las migraciones intraurbanas e intrametropolitanas, estimulando el crecimiento de la

22 <http://www.revistapolis.cl/polis%20final/20/artoo.htm>

23 Flores Marín, Jorge - ANÁLISIS FUNCIONAL DE LA COMUNA DE LA FLORIDA EN EL MARCO DEL GRAN SANTIAGO, Y SU IMPLEMENTACIÓN COMO SUBCENTRO METROPOLITANO: EFECTOS EN LA GENERACIÓN DE VIAJES Y LA RECONFIGURACIÓN MORFOLOGICA DEL ESPACIO COMUNAL.

periferia con un nuevo concepto asociado a las actuales circunstancias (Flores Marín, Jorge, 2007).

En la actualidad el crecimiento es desbordante, se ha generado un cambio en los patrones de la movilidad cotidiana debido al cambio que han experimentado producto de este crecimiento, dando como resultado nuevas vías que ya no conectan con un centro, que anteriormente era Santiago; sino que se conectan entre ellas mismas y muchas veces sin salirse de sus propios márgenes.

Resulta importante hacer esta distinción en cuanto a la movilidad urbana y a los recorridos y trayectos que dentro de la ciudad se desarrollan, ya que el graffiti siempre buscará llegar a estas vías que de alguna manera son las más importantes dentro de la ciudad por ser las más transitadas, las más recorridas: las más observadas. Pero a estas vías clásicas se le agregan nuevas vías que se proyectan de mucha importancia dentro de las propias comunas y que con el tiempo han ido ganando importancia en cuanto al imaginario urbano que las nuevas formas de expresión desarrollan en ellas. Algunos ejemplos de estas vías son: 5 de Abril, General Velásquez-Walker Martínez, Santa Isabel, Avenida Ossa, Tobalaba, Bellavista, entre otras.

La presencia del graffiti en estas calles es sorprendente y con toda autoridad se les puede nombrar como *galerías urbanas* dentro del *museo urbano* como ya se ha denominado a la ciudad.

02.1.b El Espacio Público

“EN LA CALLE MIRAS COSAS QUE QUIZÁS TE PUEDEN MOLESTAR Y ELLOS ¿A QUIÉN LE PIDIERON PERMISO?; O SEA, TIENEN LA

PLATA PARA PAGAR PERO EL PERMISO NO ESTÁ. NOSOTROS NO, SOMOS ATREVIDOS CON IR A LA CALLE Y HACERLO, PERO EL PERMISO TAMPOCO ESTÁ. ENTONCES, CREO QUE LA LIBRE EXPRESIÓN ES FUNDAMENTAL EN UN PAÍS, EN UN PAÍS QUE QUIERE SURGIR Y ESO CONLLEVA EL ARTE.”²⁴

“Mediante los graffitis se interfiere a través de un acto irreverente que destruyen la uniformidad de los muros, los trenes, las micros, del entorno en general”²⁵.

Una de las principales discusiones en torno al graffiti es el uso y la ocupación desmedida del espacio público. Para realizar un graffiti es necesario encontrar un muro que tenga las características necesarias para su realización ya sean notoriedad, un color homogéneo y una superficie plana que facilite el pintado; pero esta elección es tan natural como espontánea y la mayoría de las veces ilegal. Al tratarse de obras de considerable tamaño, y no tan aceptadas por la sociedad, los graffiteros se ven obligados a realizar graffitis utilizando sin permiso algunos de los muchos muros que pertenecen a entidades privadas o a personas que no brindan el permiso para realizarlos, transformándose en una manifestación que bordea la ilegalidad y que llega a ser catalogada como un acto vandálico.

Esta es tal vez la más común y generalizada idea que se tiene del graffiti en los diferentes lugares del mundo tal y como lo plantea un investigador español en la siguiente frase *“...esta gente que ven al graffiti como vandalismo, consideran además, que detrás del graffiti se origina otra clase de males como robos, delincuencia, degradación social entre otros”²⁶.*

24 YALUS, Ver anexo 3, Entrevista 6+7

25 NORAMBUENA María Paz, El arte marginal como propuesta reaccionaria del hip-hop y su posibilidad de transgresión al sistema. Univ. de Chile (Tesis)

26 CUCA RODRÍGUEZ Hernán Darío, El Graffiti, de lo prohibido al arte público. (ponencia)

De todas formas, se debe reconocer que los graffiteros la mayoría de las veces utilizan el espacio de manera indebida, y es que de una u otra manera esta es una de las esencias del graffiti. El graffiti es una forma de expresión que se presenta como un grito de los jóvenes que quieren hacerse notar dentro de la sociedad, esto genera una resistencia frente a la intención de eliminar estas manifestaciones lo que termina finalmente por potenciarlas.

En otras palabras, la mayoría de los escritores tienen conciencia sobre cuál es el espacio público y el privado, tal vez sin detenerse en entender esto en mayor profundidad, sin embargo para ellos no existen estos lugares como tal, para los graffiteros solo existen soportes que sirven y soportes que no sirven según las principales características descritas mas arriba. Las consecuencias o posibles reacciones poco importan. El espacio público no es debate, más bien en un actor que trata de manifestarse, pero que poco puede hacer frente a la irrefrenable producción de graffitis que diariamente los graffiteros realizan.

*“...por lo general no pido permiso por que el graffiti es eso..., el graffiti es el instante, el graffiti es vivir el momento pintar y después desaparecer”*²⁷ Este extracto dicho por un reconocido graffitero chileno autodenominado CONPAZ refleja y potencia esta última idea entregada.

02.1.c La ciudad como un Museo (El Soporte)

*“...LA IDEA VA LIGADA AL MURO, A SU CONTEXTO, PERTENECE AL LUGAR Y ESO HACE QUE LO ELIJA.”*²⁸

27 AROS, Matías; BUGUEÑO, David; PINO, Manuel. Cuatro tiempos [microdocumental], Santiago-Chile, 2006, 10 min.

28 GRIN. Ver anexo 3, Entrevista 04

El significado de diccionario de la palabra *muro* es el siguiente: Construcción vertical hecha de piedra, ladrillo u otro material, que cierra un espacio o separa un lugar de otro.

Además, se puede agregar que las funciones del muro son muchas: cierra o rodea un determinado espacio o lugar, sirve como defensa o protección de un lugar, sostiene la techumbre de una casa, etc.

Existen bastantes muros que están en nuestro imaginario colectivo. Uno de ellos el que conforma nuestro palacio de La Moneda o el muro de nuestros hogares, además de otros mucho más representativos como el muro de Berlín construido como una forma de protección, en un inicio (como una barrera antifascista), y que derivó en un signo de división y hostilidad para Alemania entre los años 1961 y 1989.

De esta manera el muro es inicialmente una construcción arquitectónica. Sin embargo en la interacción que tiene este, primero con el entorno en el que está ubicado, y segundo con la persona que habita ese entorno determinado; el muro se transforma en un soporte y se le asigna una nueva función: ya sea desde el interior de un espacio habitable como superficie para colgar cuadros o repisas, o desde el exterior de este como espacio para la comunicación o difusión publicitaria, entre otras. En relación a esta idea, es posible encontrar al graffiti haciendo uso de este como soporte o sustrato, lo que genera muchos hechos bastante relevantes dentro de esta relación.

Los escritores siempre están buscando muros para poder realizar sus graffitis, y estos muros deben tener preferentemente ciertas características básicas para que sean escogidos y utilizados por ellos: deben ser lo más lisos posibles, muy limpios y tener amplias dimensiones. Sin embargo esto no es obligatorio ya que dada las bondades que la pintura en spray tiene los graffitis pueden ser realizados sobre muchísimos soportes diferentes, pero teniendo siempre en cuenta que los mejores

son los primeramente nombrados.

Santiago brinda muchísimos graffitis en sus paredes, en donde se observan cambios en la forma de percibir un espacio conformado por muros que contienen o no graffitis.

Al recorrer un determinado sector y observar un paisaje normal conformado por casas, edificios, calles, plazas, panderetas, negocios, etc. Nuestra percepción del entorno será la habitual y no sufrirá impresiones en cuanto a la presencia de estos elementos. Pero cuando aparece un elemento diferenciador ya sea un letrero luminoso, una publicidad gigante, o un graffiti; nuestra percepción de aquel paisaje urbano normal sufrirá una transformación expresada en impacto, desagrado, admiración u otra reacción frente a lo que estamos viendo, lo que sumado al sentimiento que esto conlleva, generará un hito dentro de este paisaje normal. Este denominado hito tendrá una presencia diferente dentro del paisaje y contexto en el que está ubicado generando una nueva percepción especial por quien lo observa.

Un ejemplo que sirve para retratar esto es la actual transformación que sufrió la estación de metro Los Héroes gracias a una publicidad desarrollada por la marca nike que *“en vez de los clásicos retratos de los próceres de nuestra historia patriótica (Bernardo O’ Higgins, Arturo Prat, José Miguel Carrera o Manuel Rodríguez), la estación tiene colgados marcos bien ornamentados con primeros planos de jugadores de la selección chilena (Humberto Suazo, Gary Medel, Alexis Sánchez, Arturo Vidal y Claudio Bravo, entre otros), además de gigantografías de los mismos jugadores en los muros de las escaleras de la estación...”*²⁹. Este hecho causó un impacto de inmediato y ha logrado generar un revuelo entre quienes frecuentan habitualmente esta estación. Asimismo, en un barrio cualquiera (pensemos en el de cada habitante de Santiago), nos

29 Pinto, Manuel. [<http://manuelpintogrinfeld.blogspot.com/>].

encontramos con diversas construcciones que tienen muros y que no nos detenemos en ellos al momento de percibirlos ya que son los típicos que podemos ver a diario. Pero cuando en uno de ellos aparece un signo diferente, en este caso un graffiti, lo notamos rápidamente y lo percibimos naturalmente de manera distinta, lo que genera un cambio en la apreciación que se tiene de ese mismo muro. Entonces: *“ya no es el local de la esquina, ya no es la panadería: es el lugar en donde está el graffiti, en donde está el mono, adonde tienen esas rayas que están bonitas...”*³⁰.

En relación a esto mismo, pero desde la visión del graffitero, este nuevo muro pintado, que antes estaba virgen, ahora se transforma en un nuevo espacio y soporte para sus graffitis. Este hecho es reconocible en muchos espacios que a lo largo del tiempo adquieren el apodo de clásicos o íconos en relación a la presencia que el graffiti tiene en ellos. Uno de estos fue la reconocida esquina ubicada en Alameda con Ramón Corvalán Melgarejo y que hoy en día ya no existe dada la construcción de edificios y locales comerciales, pero que quedó en el inconsciente colectivo de todos quienes vivieron el desarrollo del graffiti y del hip-hop en nuestra región.

Para efectos de esta investigación se le denominará a estos espacios importantes dentro de la ciudad: *hitos*. Una construcción abandonada es una galería abierta y gratuita para quien quiera pintar y observar graffitis ya que, por tratarse de lugares abandonados y sin dueño, no existen mayores problemas en pintar sobre los soportes que en ellos existen. Los tajamares del río Mapocho se han transformado de a poco en un *hito*. Si bien no está permitido pintar sobre ellos, el hecho de que alguien se atreviera a realizar un graffiti por primera vez, dio paso para que muchos otros comenzaran a utilizar este mismo soporte para sus obras. Hoy en día es posible observar gran parte los tajamares y encontrar gran

30 24K. Ver anexo. Entrevista 5.

cantidad de graffitis y diversas intervenciones a través de su superficie. Basta recorrer el sector del parque Forestal y observar desde la orilla del río para encontrar una galería gratuita de graffitis en Santiago.

Estos *hitos* sin duda generan un cambio en la identidad del espacio y construyen nuevos imaginarios urbanos en la población. *“Todo se trata de la percepción, de la aprehensión del espacio, el registro mental de cada lugar. Lo importante es que como moradores y hacedores nos apropiemos de la ciudad en sus recorridos y la hagamos relatable para el resto”*. La importancia de encontrar y reconocer estos hitos está en que en ellos se irán plasmando visiones e ideas de entender la realidad expresada en los graffitis y que mutarán cada vez que se realice uno nuevo, pero que reflejarán y describirán la expresión gráfica y la visión personal de muchos actores en una determinada época.

02.2 El Graffiti como parte de la ciudad

Ya se ha dicho que el graffiti es esencialmente urbano. El graffiti no puede ser pensado si no existe la ciudad. El graffiti realizado en un papel, croquera u otra, termina siendo un dibujo o boceto, pero no un graffiti como tal. Esta característica es básica y más bien confirma lo que fue la intención inicial de comunicar a la población y ciudadanía el “yo existo”. Las diferentes crews de graffiteros siempre han buscado la apropiación del espacio en el que viven y se desarrollan. Esto plantea un sentido de territorialidad que es común del ser humano (incluso de los animales) y que hace la conexión inmediata de la persona y el espacio en que vive. La ciudad es un flujo continuo de movimiento y esto genera un ritmo que es bastante difícil de detener. Cualquier manifestación que en

la ciudad se desarrolla por lo tanto posee esta característica y en el graffiti es más apreciable aún. La vida efímera del graffiti es una esencia natural y definida por la ciudad. Cada característica y cualidad que el graffiti ha adquirido y desarrollado ha sido como consecuencia de la ciudad: su rapidez, su mutabilidad, su fugacidad.

Por otra parte, el graffiti ha ido definiendo la ciudad e identificándola como tal. Al pensar en un graffiti inevitablemente se piensa en un muro urbano sea la ciudad que sea. El graffitero tiene claro esto como es posible identificar en palabras del graffitero santiaguino CONPAZ: “... Un buen graffitero tiene que tener una conciencia de la ciudad”. Si nos detenemos en esta frase, encontramos una significación muy profunda que tiene que ver con las relación del ser humano con su entorno; pero además, nos muestra claramente el rol que la ciudad juega en quien pinta en ella, cómo la ciudad logra definir a quien forma parte de ella. La ciudad es y debe ser definida por los habitantes que la conforman y en este sentido el graffiti se corresponde a la ciudad y a la vez la define. *“Hoy bajo la comprensión del graffiti podemos ver la ciudad, pues si el graffiti corresponde a una ideología de muro y escritura, la ciudad entera no puede escapar nunca a ser descrita por sus habitantes, y si bien es cierto que la ciudad responde a una ideología territorial y social más grande y complicada que el muro, no es menos verídico que ella está sostenida por aquellos, ahora en su sentido físico y simbólico”*³¹. La ciudad dio las cualidades necesarias para que se creara el graffiti. Probablemente sin la ciudad nunca hubiera existido el graffiti como tal, aunque sea también el contexto histórico y otros muchos factores lo que terminan por abrir el camino al nacimiento del graffiti, sin embargo es la ciudad el principal escenario en donde se generan todos estos sucesos que terminan por hacer del graffiti un nuevo ente dentro de la ciudad.

³¹ SILVA TELLEZ Armando. La ciudad como comunicación. Diálogos. (2007)

02.3 El Graffitero en la Ciudad

“A VECES BUSCO HACER BIEN LAS COSAS. A VECES BUSCO RAYAR, DEJAR MI NOMBRE NOMÁS O DECIRLE A MI POLOLA QUE LA QUIERO”³²

En este apartado nos centraremos en el graffitero y cómo la relación que él tiene con su barrio: con la ciudad; que a través de la cultura callejera de la que forma parte (el hip-hop) hacen del graffiti un ícono de la expresión artística en las grandes ciudades del mundo, y por supuesto de Santiago.

02.3.a El Concepto de Territorialidad

El graffitero es un ser que pertenece a la ciudad, que vive en un barrio y que tiene una clara noción de su entorno cercano. Pero para entender mejor esta característica que no es antojadiza es necesario referirse nuevamente a la raíz del graffiti: a la cultura hip-hop.

Como ya se ha descrito, el hip-hop es una cultura que se desarrolla principalmente en la calle, en donde sus miembros comparten y se reúnen en torno a grupos, clikas, crews, pandillas, etc. Estos grupos se conforman principalmente según la cercanía de los hogares de sus miembros y se desarrollan en algún punto en común dentro del barrio, población o villa en la que están asentados. Frecuentan puntos de reunión como plazas, parques, canchas de fútbol o esquinas importantes dentro

de su espacio conocido.

Por lo general dentro de cada comuna existen más de un grupo y muchas veces entre ambos no mantienen buenas relaciones. Para diferenciarse entre unos y otros, y para darse a conocer y demostrarse más importantes que los demás, cada grupo comienza a rallar, “marcar”, su entorno (no debemos olvidar como se inicia el graffiti con sus precursores escribiendo la calle donde vivían).

Haciendo una comparación un tanto bizarra pero que nos sirve para explicar este caso, estos grupos se comportan como los perros callejeros marcando su territorio y defendiéndolo de quien lo invada.

Todo esto resulta muy importante ya que cada miembro genera una relación de paternidad con su entorno adueñándose de el y sometiendo a su dominio. De este mismo modo, es necesario reconocer que es quien mejor lo conoce y cuida.

Si bien la primera intención del graffitero es el de “marcar el territorio”, la segunda tiene que ver con dar a conocer el grupo o “crew” del que forman parte. Para ello le asignan al grupo una denominación lo representan a través de signos, nombres o numerologías que finalmente terminan por definirlos. De esta manera cada crew tiene su propio nombre y cada graffitero tiene su propia “chapa” o seudónimo. Esto genera una diferenciación tanto del grupo como del miembro del grupo por sobre sus competidores, por llamarlos de alguna manera, primarios: sus amigos; y de los secundarios: sus rivales de otras crews. En esta última idea no se debe exagerar en la palabra rival llevando al extremo el concepto y poniéndolo como sinónimo de enemigo, sin embargo tampoco se desconoce que en algunos casos puede existir una rivalidad notoria, pero estos casos son contados y no perduran. Más bien existe una competencia que cada miembro, y por ende cada crew, entiende y mantiene

como forma de superación que finalmente genera un perfeccionamiento en la técnica y en el desarrollo de ideas que se plasman en los muros y que hacen evolucionar constantemente el imaginario urbano que los graffitis entregan a través de las paredes de la ciudad.

02.3.b “de la lata al muro” (del Barrio a la Ciudad)

“EL BARRIO ES LA PRIMERA INFLUENCIA Y COMO TODA ESPECIALIDAD UNO VA BUSCANDO LOS NUEVOS DESAFÍOS, LAS NUEVAS METAS O MÁS QUE METAS LAS NUEVAS IDEAS QUE SE TE VAN OCURRIENDO Y AHÍ UNO VA EVOLUCIONANDO.”³³

El siguiente paso o proceso evolutivo es el crecimiento lógico que experimenta el graffitero y su crew de la cual viene. Generalmente logran llenar gran parte de su entorno cercano con sus graffitis que identifican a ambos por lo cual logran obtener un notable reconocimiento. De esta manera sienten la necesidad de crecer y expandirse hacia la ciudad completa. ¿Cuál es la manera que tienen estos grupos de expandirse?, esa respuesta trataremos de responderla mas adelante en la investigación, pero lo que si podemos decir con total seguridad es que por esencia cada graffitero trata de realizar la mayor cantidad de graffitis y en los más diversos lugares para que muchos otros puedan verlos y así ir dándose a conocer a un mayor número de receptores posibles.

Esta intención expansiva tiene como principal objetivo lo planteado arriba, sin embargo no se debe dejar fuera la intención de comunicar, la de expresar el “yo estoy aquí, yo existo” que el graffiti contiene y que finalmente el escritor trata de entregar. El graffiti así pasa a formar

parte de la ciudad. Al momento de que el escritor realiza un graffiti, este deja de pertenecerle y queda expuesto a las miradas, a las críticas, a las aprobaciones; incluso a ser borrado por quien quiera, negándose solo a ser objeto de hurto, hecho que si bien puede parecer gracioso no hace más que reflejar la antagonía de la esencia del graffiti con la comercialización. Esta es la principal diferencia que se reconoce al compararlo con la pintura clásica.

Pero sin desviarse del tema, solo se dirá que cada graffitero se plantea la ciudad como una meta, tratando de abarcarla lo mayor posible con sus graffitis en los lugares más expuestos a las miradas de la ciudadanía, en los lugares que demanden mayor complejidad de ser realizados pero que por ende resulten más atractivos y preponderantes, y también en los lugares que tengan una importancia simbólica dentro de los graffiteros. Esta última idea hace necesario referirse a un concepto que los graffiteros manejan y que da luces de cuáles son las tendencias de los escritores al salir a graffitear la ciudad y tiene que ver con el “pintar” y el “borrar”. *Pintar* quiere decir solo salir a hacer graffitis en muros que estén disponibles en la ciudad y que por ende no contengan ya un graffiti; entonces el *borrar*, como se puede inferir significa realizar graffitis en lugares donde ya existen estos. De esta manera los escritores cuando salen a realizar graffitis en calles reconocidas, con motivo de buscar mayor status (por nombrarlo en términos de jerarquía), salen a borrar ya que comprenden que en estas calles los muros estarán seguramente en su mayoría ocupados. Es justamente aquí donde se comienza a vislumbrar la competencia entre cada crew y entre cada graffitero, y es aquí también donde se producirá el perfeccionamiento del estilo y de la técnica misma del estado del arte del graffiti. Esto es más fácil entenderlo con uno de los conceptos de respeto más importantes que comparten los graffiteros

(y que no siempre se cumple): al borrar un graffiti con uno nuevo, este último debe ser mejor que el borrado. De esta manera, se da luces del porque algunos sectores o calles pueden ser más importantes que otras ya que si lo anterior lo aplicamos al concepto de competencia, los graffiteros querrán realizar mejores graffitis en los lugares donde ya existen buenos graffitis de por sí.

Todo esto ejemplifica la complejidad que envuelve al mundo de los graffiteros y de sus muchos códigos, y muestra las diferentes relaciones y consecuencias que implican el hecho de plantearse la ciudad, un espacio abierto y “público”, como soporte para realizar estas obras, generalmente efímeras llamadas graffitis.

02.4 El Bombing (La Ciudad de Noche)

“...LA IDEA DEL BOMBING ERA UNA CUESTIÓN SÚPER OCULTA, ERA COMO LA SORPRESA, AL OTRO DÍA LLEGABAS Y VEÍAS COMO UN STICKER GIGANTE PEGADO EN LA MURALLA NOMÁS Y NUNCA SABÍAS QUIEN LO HACÍA.”

Es posible identificar varios tipos de graffiti, sin embargo existen dos grandes áreas dentro de las cuales los podemos agrupar. La primera es el “Bombing” (o bombardeo), y la segunda son las “Producciones”. A continuación se explicará la primera clasificación, el llamado Bombing para, en el siguiente punto, desarrollar el concepto de producciones.

Dentro del bombing o bombardeo es posible identificar dos formas de expresión dentro del graffiti y que son las más básicas, en cuanto a la cantidad de material e idea que requiere su producción; y los más rápi-

dos, en cuanto al tiempo que requiere su ejecución. Nos referimos a los tag y a los flops. Pero el hecho de bombardear se relaciona a algo mucho más profundo y complejo que esto.

En el inicio del graffiti, como ya se ha señalado anteriormente, estas dos maneras dentro del graffitis se ubicaban en la primera etapa de la evolución de este. El primero, el tag, es solo la firma realizada rápidamente con un plumón o con un spray en cualquier tipo de soporte; y la segunda son letras gordas que contienen dos colores básicamente, uno para el fondo y otro como delineado. Sin embargo, ambos estilos se han mantenido en el tiempo y no han desaparecido.

El tag es la forma más directa, personal y rápida que un escritor tiene para manifestarse en un lugar y dejar su huella. Es también uno de los recursos más utilizados hasta el día de hoy, ya sea como firma única realizada en un muro o como la firma que acompañe a un graffiti más complejo. Por otra parte, y en cuanto a los flops, existen muchos grupos de graffiteros que se dedican casi únicamente a realizar estas “bombas”. Uno de los más representativos en Santiago es el grupo denominado OTK, perteneciente a la comuna de Renca, que junto a muchos otros graffiteros realizan estas producciones que demandan menos materiales y tiempo para realizar estas obras, pero no menos calidad. No se debe subestimar estas creaciones más rápidas ya que requieren, al igual que obras más elaboradas, un manejo importante de la técnica y de los materiales. Además representan, por definirlo de alguna manera, la esencia del graffiti, representada en la espontaneidad y la creatividad de desarrollar una obra rápida en un soporte callejero si perder valores estéticos y calidad en la composición.

Ambos tipos de manifestación tienen tres características que se comparten mutuamente y que se unifican en el concepto de connotar u

obtener reconocimiento. La primera es la cantidad, ya que mientras más tags o flops se realicen más se expondrán a las miradas de otros y mayor reconocimiento se obtendrá. La segunda es la dificultad del soporte, ya que mientras más complejo sea la superficie en que se realicen ambos (techos, puentes, túneles, etc.), mayor connotación tendrá entre los otros graffiteros o grupos, es como un reconocimiento al esfuerzo y a la capacidad de realizar una obra en un lugar casi imposible. El tercero es la ilegalidad, concepto que se refiere al hecho de no pedir permiso a los dueños de los soportes en que se realizan estas obras.

En el caso de los flops es necesario agregar una cuarta característica y que tiene que ver con el tamaño de estos. Al tratarse de producciones que tardan menos en realizarse, más valorado será el tamaño mayor que logre alcanzar la obra final. Por esto no es de extrañarse que muchas de estas letras ocupen amplias superficies de panderetas o murallas. Esta característica conlleva a que los flops se pinten principalmente con pintura y rodillo ya que realizarlos con spray sería un proceso demasiado lento y costoso dado el alto valor que este material cuesta.

Todo lo anterior dicho genera ciertos hábitos y suerte de rituales que los escritores desarrollan al momento de realizar este tipo de creaciones. Sin duda alguna estos grupos buscarán pasar inadvertidos y llamar la menor atención posible. Entonces el escenario más adecuado para que sus ejecuciones tengan menos peligro de ser descubiertas es a través de la noche y con no menos de dos o tres integrantes del grupo.

La noche ofrece menos gente en las calles y mayor capacidad para esconderse y no ser vistos, por ende genera menos posibilidades de que sean delatados o sorprendidos por carabineros e impide que los dueños de los muros y espacios se enteren de que estos están siendo intervenidos sin ningún permiso. Sin embargo esto no quita que muchos

sean igualmente sorprendidos en plena acción y terminen cumpliendo la pena que legalmente les corresponde.

Por otra parte, resulta sorprendente la maestría y efectividad que logran al ejecutar sus obras, casi como si estuvieran ensayadas. Es notable y comparable con el trabajo que desarrollan diversos grupos que se dedican a pegar carteles durante la noche. El estilo y la creatividad ira delimitando la evolución en estos trabajos, pero el escenario seguirá siendo el mismo y seguiremos encontrando algún rayado o flops nuevo en nuestro recorrido habitual de cada mañana.

“...ESO CLANDESTINO Y REBELDE DEL GRAFFITI SIEMPRE VA A ESTAR PRESENTE. ES COMO QUE UNO NACE CON ESO Y NUNCA LO VA A PODER DEJAR. ES COMO LA ESENCIA”³⁴

02.5 Las Producciones³⁵ (La Ciudad de Día)

Las producciones, o más bien las grandes producciones, son aquellas que más se acercan a la concepción que tenemos del graffiti como tal. Si en el punto anterior nos referimos a obras que requieran de escasos materiales y cortos tiempo de desarrollo, estas obras representan completamente lo contrario: amplio tiempo de desarrollo, gran cantidad de materiales y dedicación absoluta. Si anteriormente dijimos que el bombing representa la primera etapa de la evolución del graffiti, las grandes producciones representan la segunda. Los colores en estas obras aumentan considerablemente y a ello se suman una explosión de la expresión en las creaciones. Estos graffiti generalmente requieren de

³⁴ TEAS, Ver anexo 3, Entrevista 6+7.

³⁵ Las Producciones son obras que requieren mayor elaboración. Ver definición más completa en anexo final.

un boceto anteriormente dibujado que, a diferencia del bombing que es principalmente improvisado, ayude a desarrollar más fluidamente estas grandes obras que por lo general requieren de días en llevarse a cabo. De todas formas siempre existen excepciones en la regla y muchos realizan estos graffiti de forma espontánea e improvisada requiriendo un desarrollo creativo en su máxima expresión.

Dentro de las grandes producciones encontramos todos aquellos estilos que han sido parte de la última etapa del graffiti tales como el wildstyle, el 3D, el realismo, el hiperrealismo, el abstract y los personajes. Todos ellos, como ya se ha dicho, requieren de mucha dedicación y dependerá de cada graffitero cuán más tiempo dedique a su obra según aquello que quiera lograr.

Si tuviéramos que elegir un concepto que englobe y encierre este tipo de producciones ese sería el de la búsqueda de la perfección, entendida esta no como el absoluto al que denota la palabra, sino que al proceso que cada graffitero desarrolla en su perfeccionamiento de la técnica y en la evolución de su expresividad y la capacidad de plasmar con mayor fidelidad sus ideas. Todas las características que poseen estas producciones van relacionadas con lo recién dicho, y a esto podemos agregar que en el último tiempo estas grandes producciones también buscan lograr tamaños cada vez más grandes. Esto ha sido posible gracias a la aceptación que hoy en día tienen este tipo de obras en la sociedad en general, y específicamente en los dueños de grandes y a veces gigantes soportes.

Muchos graffiteros continúan manteniendo la esencia del graffiti en cuanto a su ilegalidad, sin embargo en este tipo de producciones se ha contemplado un cambio sustancial en este sentido, y a favor de obtener resultados de mayor calidad. Hoy en día podríamos hablar de un

cambio de paradigma en este sentido ya que si antes era más importante realizar un graffiti lo mejor posible y por sobre las dificultades y permisos, independiente del resultado y la calidad de este; hoy en día es mucho más valorado un graffiti en cuanto a su resultado estético, a su calidad y a su impacto dentro de su entorno, y para lograr esto se requiere disponer de todo lo necesario para obtener una obra soberbia: alta cantidad de materiales e insumos, un soporte amplio y apropiado que beneficie el tratado de las pinturas (spray) y, por sobre todo, mucho tiempo y dedicación. Esto deriva a que generalmente estas obras se desarrollen con los permisos debidos y por ende que se hagan durante el día para aprovechar mucho más la luz natural a fin de obtener mayores detalles en cada una de las piezas.

En relación al crecimiento de estas producciones podemos nombrar dos ejemplos ocurridos en Chile. El primero fue el proyecto denominado Muro por la Paz, que ya se ha nombrado, desarrollado en la comuna de Peñalolén, en donde se pintó el mural más largo del mundo. Por otra parte, en mayo de este año 2010 se realizó en Valparaíso el denominado Muro Gigante, que es el graffiti más alto de Chile y que demoró tres semanas en desarrollarse. Ambas producciones contaron con todo el apoyo de las autoridades y con todos los permisos necesarios para su ejecución, lo que consecuentemente generó un resultado de un altísimo nivel.

Finalmente, si bien este último estado de estos estilos de graffiti más elaborados han generado una tendencia nueva y clara y una aceptación muy importante por parte de la sociedad y las autoridades, siempre es necesario recordar y recalcar que cada obra vive por sí sola y en relación al soporte que ocupa, y independiente de todas las facilidades con que cuente el artista para realizarla, será finalmente la experticia que

este tenga y la capacidad de desarrollar su propio estilo y llevarlo al muro, lo que hará del graffiti una obra maestra, sea improvisada, sea ilegal o sea con todas las de la ley.

02.6 Nuevos Espacios y Soportes para el Graffiti

“DE PARTIDA QUIERES REGISTRAR Y DIFERENCIARTE DE LOS DEMÁS DE UNA MANERA ALGO OCULTA, PERO A LAS FINALES TERMINAN PAGÁNDOTE, ENTONCES NO TIENE SENTIDO, PA QUE VOY A AN-DAR ESCONDIÉNDOME SI YA NO SOY ILEGAL.”³⁶

02.6.a Galerías de Arte (Graffiti Remunerado)

El paso de los años ha generado nuevas formas de producción, expresión y exposición para el graffiti, generando una problemática y una discusión vigente que tiene relación con el espacio expositivo propio de este, frente a lo que nos ofrece hoy el denominado “mercado y ecosistema del arte”³⁷, y que ve al graffiti cada vez más dentro de este ecosistema.

“Entrar en el mundo del graffiti significa entrar en el mundo de la clandestinidad, del anonimato, de la espontaneidad, de la velocidad, y de la fugacidad entre otras dimensiones. Reglas de jerarquización y reglas de ejecución delimitan una actividad que reclama su parcela en el mundo

³⁶ ZEWOK, Ver anexo 3, Entrevista 8.

³⁷ López Delgado, Alejandro. REFLEXIONES EN TORNO AL GRAFFITI. “DEL GRAFFITI AL MUSEO. CONFLICTO CULTURAL EN TORNO AL ESPACIO EXPOSITIVO”

urbano y que inicialmente pretende subvertir el sistema.”³⁸

López Delgado reafirma lo que ya se ha dicho: “*El Arte del graffiti se concibe, surge y continúa su desarrollo en el seno de las calles de las grandes o pequeñas urbes de todo el mundo*”. Pero hoy se ve enfrentado a un proceso de institucionalización, en donde el dinero comienza, de alguna manera, a transformar esta forma de expresión libre y “desinteresada” en un inicio, por lo menos monetariamente hablando; convirtiéndose en una suerte de profesión.

Uno de los primeros pasos que dio origen a este debate fue el traslado que sufrió el graffiti desde la calle a las galerías de arte. Sin embargo, este hecho ocurrió en estados unidos hace alrededor de 25 años, pero no logró prevalecer por sobre los graffitis callejeros; lo que terminó por ser una suerte de reconocimiento para el artista y sus obras, las que estaban en la calle y tuvieron la oportunidad de ser mostradas a otras audiencias en una galería.

Sin embargo el fondo del problema es bastante complejo lo que lleva a un necesario debate. En relación a esto, Alejandro López sigue muy acertado al decir que “*Actualmente, en los Museos se nos muestra un funcionamiento comercial muy simple en el que para ver las Obras de Arte hay que pagar dinero. El graffiti en su género puro, sin embargo, es un arte urbano, como hemos dicho, gratuito en el que el escritor de graffitis da a conocer su obra mediante la realización de firmas o piezas cuyo objetivo es el contacto directo con la sociedad, sin intermediarios (factor importante), en un intento de darse a conocer mostrando sus dotes y calidad técnica, aún a costa de violar las normas del decoro o la propiedad privada/pública.*”

La visión del investigador español independiente Fernando Figueroa es mucho más categórica y representa más fielmente la óptica

³⁸ García Marín, Jorge. A la búsqueda de Rastros de Graffiti en el nuevo orden cultural

purista del hip-hop, muy cerrada a las mutaciones que afecten a la real esencia de esta manifestación que sentó las bases a través de la espontaneidad y de valores muy marcados y fuertemente contestatarios frente a lo establecido. Figueroa plantea:

“Y, sobre todo, que esto se muestre como la prueba patente de que el arte vive fuera del mundo oficial del arte, que está al alcance de los no-artistas (los no-músicos, los no-bailarines, los no-pintores... los no-expertos del arte, formados y encauzados para el servicio del mercado oficial) y que puede alcanzar un nivel contracultural, siempre y cuando se libere del discurso cultural, escape del ecosistema artístico. El escritor de graffiti libera al arte de la prostitución, evidencia que el hombre puede asumir su entidad como artista sin tener que adoptar a la vez el papel de un chulo que se vende a su vez”³⁹

Jesús de Diego en su trabajo “La estética del graffiti en la sociodinámica del espacio urbano” habla de manera separada sobre el *graffiti comercial* y el *graffiti de exposición*, asumiendo que existe una diferencia entre estos y el graffiti original, tradicional.

Asimismo, en el mundo del graffiti, son diversas las opiniones que los mismos graffiteros tienen en relación a este tema, variando unas de otras principalmente en el grado de “profesionalismo” que el graffitero haya adquirido, o haya aceptado desarrollar.

Un Graffitero que está recibiendo remuneraciones por realizar sus graffitis se encuentra mucho más abierto a la idea de adaptarse a los nuevos soportes que la sociedad brinda y posibilita, probablemente porque estos espacios privados son facilitados por sus propios dueños quienes pagan por obtener graffitis en ellos. En contraste a esta visión, un graffitero que no busca ganar dinero con sus graffitis, sino más bien los realiza por una motivación desinteresada y cuantificable quizás en

dedicación o perseverancia; tiene una visión muy crítica frente al hecho de “vender los graffitis” a quien esté dispuesto a pagar por ellos. Esta óptica se fundamenta en la idea original del graffiti, a la que ya se ha hecho alusión, y que se caracteriza por romper las reglas establecidas a través de un acto que resulta ilegal y que se convierte en una manifestación crítica frente al sistema. Por ende, no debe ser el sistema quien defina cuáles son los espacios apropiados para realizar graffitis, sino los mismos graffiteros quienes ocupen estos soportes urbanos sin importar si existe el permiso para pintar sobre ellos.

2.6.b Internet (El Muro Virtual)

Por último, es necesario referirse al rol que está jugando hoy en día internet en relación al graffiti ya que las nuevas formas virtuales de darse a conocer o de presentar los trabajos que diferentes artistas realizan, terminan por ser un mecanismo de difusión gratuito y muy efectivo de exposición, pero choca y difiere completamente con el sentido original, callejero y por ende urbano del graffiti, que se ha expresado continuamente en esta investigación. Muchas son las posibilidades que da internet para “mostrarse” y “conocerse”: Blogs, Wikis, Fotolog, Flickr, Twitter, Facebook, etc. Todas con diferencias en cuanto a lo que se está mostrando o compartiendo pero siempre con la misma intención y forma de asociatividad. Por ejemplo, fotolog da la oportunidad a un emisor de publicar una imagen más un texto para que, posteriormente, uno o varios receptores respondan o comentan en relación a esta publicación.

En cuanto al graffiti, Flickr es uno de los medios más utilizados por los graffiteros ya que su bondad encuentra un beneficio directa-

39 <http://www.minotaurodigital.net/textos.asp?art=18&seccion=Arte&subseccion=articulos>

mente en ellos: *“Flickr es un sitio web que permite almacenar, ordenar, buscar, vender y compartir fotografías y videos en línea”*. Sin embargo, esta definición entregada por Wikipedia expresa conceptos que no se asociaban de ninguna manera al graffiti y es que internet por esencia difiere con este tipo de manifestación artística. Estos conceptos tan propios del ciberespacio como son almacenar, ordenar, buscar, vender, descargar, etc. adquieren sentido en un espacio virtual, lo que es diametralmente opuesto al espacio físico en que se desarrolla el graffiti. Incluso es posible identificar similitudes en la utilización de conceptos que recorren a ambos espacios (el virtual y el físico) como es el caso del *muro*. Al acceder a facebook, se accede en otras palabras a un “muro” que permite establecer contacto con amigos, expresar y compartir pensamientos, publicar un evento o una imagen cualquiera, formar parte de un grupo, jugar, etc. De alguna manera este “muro” es un nuevo soporte multifuncional que otras disciplinas irán comprendiendo y dando significado, pero que por ahora genera un debate como contraste a la utilización que el graffiti realiza del muro callejero, del espacio tangible. Este debate debe ser nombrado ya que si bien internet genera estos espacios, que son virtuales pero reales, y muy efectivos en cuanto a difusión; estos espacios no deben reemplazar ni dejar de lado a los que contienen la verdadera manifestación.

Si bien es significativo y muy útil el hecho de tener la posibilidad de publicar y observar las fotografías a través de internet de los graffiti que los distintos escritores realizan, más importante y verídica es la experiencia de enfrentarse a un graffiti en un muro con todo el contexto urbano que lo rodea. Al estar un graffiti alojado en internet, pierde su identidad; no es posible percibirlo en nuestros sentidos ni en la interacción de este con su soporte, ya que el graffiti sobrevive y adquiere significado en

relación a su entorno urbano. El mismo graffiti no se percibirá igual de día que de noche, en un día nublado o con un sol radiante. Esta experiencia es imposible trasladarla a internet, por ende las audiencias, principalmente los jóvenes que son quienes están más interiorizados con estas nuevas formas de relacionarse, a través de esta “web social”; deben hacer la diferencia al momento de enfrentarse a este tipo de obras. Asimismo, los escritores deben comprender la utilidad de estos nuevos soportes sin anular ni dejar de lado los soportes reales.

“La irrupción de una “generación X”, plenamente sumergida en códigos tecnológicos, para la cual el lenguaje digital, en todas sus formas, es la forma natural de comunicación. ¿Cómo lograr despertar el interés por el patrimonio en jóvenes que perdieron la capacidad para entender el libro y la reflexión lenta que se sustenta en un relato expositivo?”⁴⁰.

Este debate, necesario, ya ha tomado nuevas aristas. Probablemente el proceso de profesionalización que el graffiti ha desarrollado en Chile es lo que genera toda esta controversia. El graffiti se ha trasladado a parques de entretención, a bares, a pubs, a discotecas, a centros comerciales, a sets de televisión, a estaciones de metro, a páginas web, etc. Hace aproximadamente cinco años se ha comenzado a observar este proceso en Chile. Actualmente se oyen diversas apreciaciones, opiniones y posiciones, algunas más fundadas que otras, y que deja muchas preguntas sobre la mesa: ¿cuál será el desarrollo y la integración que estos nuevos soportes tendrán dentro de la creación y producción del graffiti en Chile? ¿Cuál será el carácter que el graffiti mantendrá en un futuro? ¿Seguirá siendo un arte subversivo ó se transformará sencillamente en una manifestación inofensiva?

40 Muñoz Delaunoy, Ignacio. HACER HISTORIA En la era digital. Pensamiento Crítico. Revista Digital de Historia. Junio, 2010) (http://www.pensamientocritico.cl/attachments/109_i-munoz-num-5.pdf)

Capítulo III

EL GRAFFITI COMO FORMA DE EXPRESIÓN

03.1 “Yo existo”

“...ME GUSTA PONER LA FIRMA PORQUE AUNQUE ES ALGO ANÓNIMO, ES TU FIRMA Y AHÍ UNO REFLEJA REALMENTE LO QUE HACE. ESO ES UN VALOR.”⁴¹

Como ya se ha descrito mas arriba el graffiti nace como un grito que los jóvenes neoyorquinos realizaban para decir ¡yo estoy aquí, yo existo!; dentro de un contexto de profunda discriminación y exclusión social, racial y finalmente cultural. Como es natural dentro de las tendencias artísticas y por ende culturales que se generan y desarrollan a lo largo de la historia y del mundo, la pintura es la que retrata la manera que los miembros de un movimiento artístico definido tienen de ver y de representar el mundo que los rodea. En el caso del movimiento hip-hop el escritor da cuenta de una mirada extremadamente personalista ya que a través de sus graffitis no hace más que generar una autopropaganda para obtener un reconocimiento que finalmente utiliza para alimentar el ego del graffitero. Sin embargo a esto debemos sumar tres factores que amortiguan esta característica un tanto ególatra de los escritores: primero, que los graffiteros gastan su propio tiempo y dinero en realizar sus graffitis valiéndose sólo de una intención genuina de expresarse dentro de la ciudad, característica que es tremendamente valorable si se confronta con el mercado del arte en general. Segundo, que realizan sus graffitis en soportes por lo general no autorizados y por lo tanto prohibidos, hecho

41

GRIN, Ver anexo 3, Entrevista 04

que conjuga perfectamente el sentido de crítica frente a lo normal y establecido por la sociedad y por quienes gobiernan y mantienen en “orden” el buen desarrollo de estos factores. Por último, y como suma del primer punto, nos encontramos con el hecho de que los graffiteros no esperan nada a cambio al realizar sus graffitis, más específicamente dicho: no buscan una respuesta económica; dejando fuera además la intención de comunicar una idea ya sea política, religiosa u otra, quedando únicamente la idea real y soberbia de manifestar la presencia tangible de un ser “anónimo” como persona pero crítico como artista, lo que finalmente significa el plasmar a través de un muro un graffiti.

A todo lo anterior se debe agregar que, independiente de la motivación que mueva al escritor a realizar un graffiti, resulta imposible no reconocer la capacidad creativa y expresiva que los escritores desarrollan en sus obras, y que es lo que finalmente nos lleva a valorar y celebrar esta manifestación artística que muchas veces vive y muere rápidamente y que lamentablemente es observada por muy pocos ojos que puedan registrar en el tiempo las diversas y muchísimas creaciones que se desarrollan dentro de todo el largo y ancho de nuestra ciudad.

03.2 Los tipos de Graffitis

Los graffiteros a lo largo de su existencia han desarrollado y creado diversos estilos los que, en determinadas épocas y contextos, han tenido mayor o menor relevancia, pero que de todas formas han hecho

del graffiti una manifestación en constante evolución. Sin embargo, esto no quiere decir que aquellos estilos que marcaron la década de los ochenta o noventa ya no existan más. Por el contrario, muchos son los escritores que optan por desarrollar sus graffitis utilizando cualquiera de los estilos ya sean antiguos o modernos. Por esto, y para los entendidos en este tema, no resulta extraño toparse en la calle con creaciones que rememoran tiempos pasados, y este hecho finalmente genera una continuidad y supervivencia del graffiti en su esencia pura.

Como ya se ha esbozado anteriormente el graffiti evolucionó desde el Tag hasta los estilos más modernos. Existe mucha bibliografía disponible para entender estos estilos. Se puede consultar el documento *“A través del graffiti: de la pared a los libros”*⁴² desarrollado por el Departamento de Biblioteca y Documentación del Museo Vasco de Arte Contemporáneo en Francia. Ya se ha hecho referencia más arriba en puntos anteriores y lo principal es entender que cada estilo refleja una evolución que parte del tag y que aún se encuentra en desarrollo, ya sea expresado en el hiperrealismo o en las esculturas de graffitis que algunos artistas graffiteros han desarrollado. Todo se reinventa.

03.3 Los Materiales y la Técnica en el Graffiti

*“TE VAS HACIENDO MÁS AMIGO DE LOS MATERIALES Y ESO VA COMO PICÁNDOTE MÁS LOS DEDOS PORQUE PUEDES HACER COSAS MEJORES”*⁴³

“Las primeras firmas en las paredes se realizaban con rotula-

42 http://issuu.com/artium_vitoria/docs/dossier

43 24 K, Ver anexo 3, Entrevista 5

*dores, pinturas y pinceles, hasta que llegó el descubrimiento del aerosol. En un principio, se utilizaban los sprays de pintura de automóviles. Era tal la demanda de estos aerosoles que se comenzó a fabricar un producto específico para graffiti. Esto hizo que aumentase considerablemente la gama de colores. Con el tiempo, el diseño de los botes y las boquillas se ha ido adaptando a las diferentes necesidades de los usuarios, hasta hacer posible todo tipo de efectos en sus creaciones”*⁴⁴

El desarrollo del graffiti ha traído consigo un desarrollo de los materiales con lo cuales se realizan los graffitis. Si el graffiti partió con la precariedad de lo que ofrecía la época en que se inicia, hoy en día las posibilidades son muchísimas y solo aparece el factor dinero (que no es menor) como determinante al momento de adquirir materiales para realizar un graffiti.

En el caso chileno hasta hace algunos años, las posibilidades que el comercio entregaba eran muy pocas en cuanto a los insumos del graffiti: sprays, válvulas, máscaras, etc. Las principales marcas eran Ceresita, y Marson; y prácticamente no existían posibilidades de válvulas, por lo que se empleaban las propias que traía el spray, las cuales eran y siguen siendo de muy mala calidad.

Sin embargo con la instauración de la tienda OTRAVIDA creada por uno de los precursores del graffiti chileno, se dio inicio a la importación de estos insumos. Posteriormente, con la creación de nuevas tiendas ubicadas fundamentalmente en dos lugares: Eurocentro y Portal Lyon, se generó un importante aumento en la llegada de nuevos insumos. No obstante, es hace aproximadamente dos años, con la llegada masiva de la marca de spray Montana, una marca creada especialmente para la producción de graffitis; es que el mercado del graffiti chileno se consolida. Esto ha generado también un notable avance en la técnica por

44 A través del graffiti: de la pared a los libros

parte de los graffiteros, y es que las bondades que estos nuevos insumos entregan son muy superiores. Actualmente las principales marcas de spray están muy conectadas con la cultura del graffiti y realizan a través de lanzamientos de nuevos productos, o a través del auspicio de diversos eventos enfocados en los jóvenes, generar mayores niveles de recordación e inserción en este mercado que cada día crece más y más.

“...HAY MÁS TECNOLOGÍA, MÁS MARCAS EN CHILE. ANTES HABÍA COMO DOS O TRES NOMÁS, ENTRE EL 2009 Y EL 2010 INGRESARON CINCO NUEVAS MARCAS DE SPRAY AL MERCADO: MONTANA, IRONLAG, MONTANA 94, BASIC, GOLD, MOLOTOV, MUCHAS. APARTE DE LAS MARCAS DE ROPA, DE LOS PLUMONES, CAPS⁴⁵; TODO LO QUE ES MERCADO DEL GRAFFITI INGRESO COMO PRODUCTO. ERA UNA CUESTIÓN TOTALMENTE ANTISISTEMA Y DE REPENTE YA TIENE TODO UN MARKETING, Y TODO PARA VENDERSE; Y COMPLETAMENTE RENTABLE. SI ME PONGO CON UNA TIENDA CLARO QUE VOY A HACER PLATA, POR QUE SE VENDE”⁴⁶

45 Denominación en inglés de Válvulas

46 ZEWOK, Ver anexo 3, Entrevista 8

Capítulo IV

REFLEXIONES SOBRE EL GRAFFITI DESDE EL DISEÑO

Es complejo tratar de encontrar un enfoque sobre el graffiti desde la disciplina del diseño ya que, desde el punto de vista del graffitero o del artista, los graffiti son creaciones muy personales y subjetivas, además de egocéntricas y diferentes unas de otras. Si bien es posible clasificar a un conjunto de obras que comparten el mismo estilo dentro del graffiti llámense 3D, wildstyle, flop, entre otras; cada graffiti distará de otro dado la visión y virtud que tenga su creador con la técnica.

Es posible encontrar rasgos comunes entre cada creación tanto en la expresividad como en el manejo de la forma y el color. Muchos estudios se han realizado en torno a esto, muchos además han desarrollado una importante tarea de delimitar y clasificar al graffiti según ámbitos y conceptos en los que todos puedan comprenderlo y entenderlo. Podemos nombrar importantes aportes realizados por Jesús de Diego. Excelentes documentos alojados en internet como el denominado: “A través del graffiti: de la pared a los libros”⁴⁷; y muchos otros relacionados con la tipografía e iconografía del graffiti, entre otros, “Creatividad, estilo y tipografías en el graffiti” por Francisco Reyes, y los tremendos aportes que han desarrollado Rainer Quitzow y Enrique Montoya. Sin embargo, plantaremos un enfoque distinto desde el diseño ya que observaremos al graffiti desde una mirada purista en cuanto al sentido que encierra este tipo de creación: colocar una firma en la ciudad sin otro fin que el dejar una huella y una marca tremendamente personal y egocéntrica.

Esta mirada busca también reconocer el sentido artístico que el escritor desarrolla. Los graffiti muchas veces no buscan decirnos nada, sino solamente llenar un muro de color y expresividad. Por otra parte,

muchas veces nos equivocamos al tratar de entender qué es lo que está comunicando un graffiti. El graffiti, si bien al estar plasmado en un muro, pasa a ser parte de este, y por ende su vida parte desde que aparece en este soporte; no podemos dejar de lado un hecho fundamental e inseparable para comprenderlo: el graffiti pertenece al mundo que cada escritor desarrolla en su propio imaginario de la sociedad. En otras palabras, no sabemos cuál fue la real intención o motivación que el graffitero tuvo para realizar su obra, más bien nos enfrentamos al resultado físico expresado en el muro, que finalmente puede comunicar completamente lo opuesto a la genuina intención creativa del graffitero.

04.1 El Patrimonio Cultural

El patrimonio cultural es importantísimo en una sociedad. Anteriormente ya se ha dicho que una de las maneras de definir la ciudad es a través de las personas que la habitan y de sus imaginarios. Estas formas de representar la ciudad van generando aceptaciones y conceptos comunes que hacen comprender, entender y definir un tipo de sociedad y sus principales características que establecen su contexto de época. Este proceso de reconocimiento y de aceptación termina por ir generando identidad.

“Como medio expresivo trascendente el espacio urbano juega entonces un papel estratégico en la construcción de imágenes urbanas potencialmente significativas a la hora de transformarse en importantes

*referentes de la identidad cultural de una sociedad*⁴⁸.

Parte importante en este proceso es la que tienen aquellas acciones que buscan registrar y archivar el imaginario de una época determinada.

En el caso del grafiti, se puede observar, en tanto manifestación artística, una característica fundamental y que es ajena a la creación misma: su vida efímera. El factor principal en este sentido está definido por las características del soporte en donde se realizan los graffitis y por su presencia e importancia dentro de la ciudad.

Ya sea porque un muro está expuesto a mayor cantidad de miradas, o porque presenta mejores beneficios para ser pintado en cuanto a su composición material. Incluso porque el muro sea parte de una construcción importante dentro de la ciudad; el hecho es que mientras mejor se proyecte un muro para ser pintado, mayores escritores querrán hacer graffitis sobre él y por ende menor será el tiempo de vida que tengan estos en los soportes dichos. En este sentido, los graffiteros conocen muy bien aquellos lugares que contienen mayor cantidad de muros “disponibles” (pintados o no pintados) para realizar graffitis.

Si se realiza un recorrido por alguna avenida importante de Santiago, es posible apreciar que gran parte de los muros con superficies y condiciones apropiadas para ser pintadas están ocupados con graffitis. Esta alta demanda genera como consecuencia que los graffitis que se realizan en ellos tengan un muy corto tiempo de exposición, sucediéndose unos de otros rápidamente.

Es posible definir por lo menos cinco agentes que, independiente del fin que tengan propiamente tal, realizan un borrado o tapado de muchos graffitis que se encuentran en estos muros ya descritos. El primero de estos es el pegado continuo de afiches que diversos entes difusores semanalmente realizan en extensas superficies de la ciudad, en donde

48 Fox, Hans. De lo Cotidiano a lo Trascendente en la Ciudad. 2005

desaparece una importante cantidad de graffitis. Estos afiches por lo general publicitan eventos musicales y se observan en esquinas de calles de mucho tránsito, peatonal y automovilístico; pegados unos al lado del otro formando grandes mosaicos y tramas de carteles en las paredes.

El segundo hecho relevante se da en tiempo de elecciones y está a cargo de las brigadas que desarrollan la publicidad para los candidatos. Estas realizan una basta utilización de los soportes urbanos a través de pegatina de afiches y carteles, además del pintado de grandes murales que contienen los nombres de los candidatos en cuestión. Este proceso se da tanto en las elecciones municipales como en las presidenciales, siendo mucho más masivo el volumen de estas intervenciones en el período de elección presidencial. Durante este proceso se produce una significativa pérdida de los graffitis que se han realizado hasta esas fechas.

Un tercer factor se genera producto de las etapas de remodelación y construcción que sucesivamente se realizan en Santiago. Este fenómeno ha aumentado considerablemente desde el año 2000, según datos entregados por La Cámara Chilena de la Construcción⁴⁹, constatando un crecimiento periódico cada año. Un ejemplo de esto se puede encontrar en avenida Santa Isabel en donde han desaparecido muchos lugares que contenían un gran número de graffitis, y que se encontraban ubicados en esquinas o plazas. Estos lugares hoy en día han desaparecido y en su lugar existen grandes departamentos, otros en vías de construcción a cargo de las distintas inmobiliarias.

Es necesario recalcar que estos tres agentes no tienen por objeto borrar o tapar graffitis, ya que desarrollan fines muy diferentes, sin embargo terminan por sacarlos del paisaje igual, y en el caso del tercero, eliminan el soporte definitivamente para poner sobre este una nueva construcción.

49 [<http://www.cchc.cl/>]

En los dos siguientes agentes sí es posible identificar como fin la intención de borrar o tapar los graffitis. Uno es el realizado por las municipalidades u otras organizaciones las cuales cada cierto tiempo se dedican a “limpiar” el entorno urbano a través del pintado de muros de departamentos, establecimientos municipales, paredes de plazas, estacionamientos, sectores deshabitados, propiedades privadas, etc.

Resulta curioso, pero reafirma lo que aquí se plantea, la existencia de diversas organizaciones que se dedican específicamente a combatir la producción de graffitis. Una de las más importantes es la llamada Graffiti Hurts, ubicada en Estados Unidos y dedicada, como ella misma plantea: “a reducir el vandalismo de graffiti”⁵⁰. El actuar de esta organización, si bien no se aplica al caso de Chile, sirve para ejemplificar la intención cierta de entes encargados de quitar el graffiti de la presencia urbana; además de comprender el valor negativo que le asignan a esta manifestación.

La última instancia es la que realiza cada persona dueña de los muros, en donde los escritores pintan sus graffitis, los cuales limpian constantemente para mantenerlos libres de graffitis. Es importante reconocer en este acto el derecho natural que estas personas tienen como dueños de los muros, y entender que el hecho de que un graffiti siga existiendo en estos muros dependerá únicamente del nivel de aceptación que cada persona tenga a esta manifestación callejera.

De todas formas es interesante la información que entregan algunos artículos y opiniones alojadas en internet en donde se manifiesta claramente el rechazo total a este tipo de prácticas. Un extracto de un artículo realizado por un ciudadano chileno llamado Omar González Hurtado refleja una apasionada y fundada opinión sobre este tema: “Vándalos del spray, la brocha y el pincel se han tomado muros y todo espacio, inclusive

monumentos nacionales”⁵¹.

Asimismo, la organización Graffiti Hurts genera algunos artículos interesantes respecto al tema dentro de los cuales aparecen diversos datos: “Los estudios al respecto indican que si se quita el graffiti dentro de 24 a 48 horas resulta en que casi no vuelva a ocurrir” (Graffiti Hurts. “Prevención de Graffiti: Ideas para los Dueños de Casas”, 2004)

Sin duda el debate está aún abierto y las opiniones a favor y en contra del graffiti siguen sucediéndose. Pero lo principal para esta investigación es reconocer esta intención, que parte de la sociedad tiene, de terminar de una vez con la práctica del graffiti expresada, en una etapa inicial, por la eliminación de los graffitis de sus soportes y por ende de la presencia que en la ciudad y en el imaginario urbano tiene.

Se ha visto que estos cinco hechos retratan la vida efímera que caracteriza al graffiti. Además, se ha tratado de señalar, por lo menos superficialmente, cuáles son las lógicas que funcionan detrás de estos actos.

Por último, es necesario referirse al principal valor que el patrimonio cultural genera a través de la recopilación y resguardo de estas obras callejeras. Resulta muy importante el sentido profundo que este acto contiene; y que tiene que ver fundamentalmente con la creación y manifestación de la identidad juvenil, en cuanto esta refleje todo lo necesario para poder definir y entender parte de este imaginario juvenil en una determinada época.

*“Los protagonistas del arte social tal como nos dice Ernesto Saúl, son los hombres y las mujeres que viven y pintan su historia. El mural pasa a ser un documento histórico de primera línea en el que se conoce la historia de nuestro pueblo”*⁵².

51 [http://www.elvacanudo.cl/admin/render/noticia/18653]

52 Alcatraz Riquelme, Paula. “Aquí se pinta nuestra historia: el muralismo callejero como acercamiento metodológico al sujeto histórico poblador”, 2004

50 [http://www.graffitihurts.org]

Efectivamente el graffiti tiene una vida bastante acortada, ya sea por el propio proceso de borrado que van produciendo los mismos grafiteros, o por estos cinco agentes que van eliminándolos paulatinamente del entorno urbano. Lo importante es comprender que resulta necesario e inmediato recoger y guardar estas imágenes urbanas, por lo menos en forma de muestra, de la importante creación y comunicación que esta manifestación genera como imaginario urbano y como proceso de creación de identidad reflejada en la juventud y en su manera de entender la sociedad; y el rol que está jugando como un actor dentro de ella. En esto el diseño debe ser capaz de dar cuenta de la existencia de este imaginario que es, por sobre todo, visual; y muy rico en cuanto a expresividad gráfica y complejo en cuanto a producción y a su interacción con el espacio. En este sentido, las calles, los estacionamientos y otros lugares de la ciudad; adquieren identidad según las fachadas, recorridos, intercambios, colores, letreros, y muchos otros objetos que en ellas se encuentran. El diseño gráfico juega un rol muy importante en el registro de cada uno de estos actores que describen una época de la historia de las ciudades.

04.2 Importancia de las Revistas de Graffiti

“HOY EN DÍA HAY MUCHOS MÉTODOS DE PODER MOSTRAR EL TRABAJO, PÁGINAS, UN SIN FIN DE COSAS; YA ESTÁ TODO EXPANDIDO, YA NO ES TAN ASÍ COMO ANTES QUE ERA LA REVISTA MAS QUE NADA DONDE TU PODÍAS HACERTE VER DE DE FORMA MASIVA...”⁵³

La revista impresa es y ha sido el principal y más clásico medio de difusión y de rescate que el graffiti ha tenido desde su surgimiento hasta

el día de hoy. Esto se ha debido a varias razones; entre otras, al carácter efímero por naturaleza que el graffiti presenta. Esto hace necesario, para quienes se dedican a ello, realizar un registro seguido y continuo de los muros que se van reproduciendo y actualizando de nuevos graffiti constantemente. De esta manera, se hace fundamental la presencia una publicación que tenga una continuidad de, por lo menos, mensual o bimensual. En este sentido, la revista se presenta como el mejor medio para la continua difusión del graffiti. A esto se le debe sumar todas las bondades que la revista, como objeto impreso, brinda; en cuanto a su rapidez en sus tiempos de producción y a la excelente calidad que puede lograr en cuanto a la fotografía y al diseño.

La revista además encaja perfectamente pensando en el target al que el graffiti se enfoca y que está definido por jóvenes que por lo general no tienen los suficientes recursos para comprar constantemente libros o publicaciones que impliquen un mayor costo. Otra razón, y que es muy coherente con la característica callejera y/o urbana del graffiti, son los puntos de venta que tienen las revistas: los quioscos; ubicados desde los estratos más altos a los más bajos de la ciudad.

Jesús de Diego es acertado al expresar que estas revistas son desarrolladas y funcionan para y entre los mismos miembros de la cultura hip-hop: *“Las revistas y fanzines hip hop constituyen no obstante una fuente de primera mano para comprender la naturaleza eminentemente promocional y de difusión interna de sus propósitos. Su carácter cerrado y críptico participa de un lenguaje a menudo grupal y que podemos denominar como argot específico. De esta forma y actuando como mecanismo secundario de autorrepresentación frente a las principales actividades culturales del hip hop, estas publicaciones resultan ser mas un vehículo de comunicación interna que de difusión general de cara al exterior*

*social.*⁵⁴

Pero estas revistas en sí poseen justamente un valor histórico, al ser vehículos de difusión interna de estas culturas, ya que en ellas es posible encontrar directamente y sin mutaciones aquella información que define y describe los códigos propios de comunicación y de relación que entre sus miembros se comparten.

Las revistas más importantes de graffiti que histórica y actualmente podemos encontrar a lo largo del mundo son creadas en cuatro países que han sido a la vez los más trascendentes en la producción de graffiti. Estos son: Estados Unidos, que entre las revistas más conocidas están Fatcap Magazine, Blood Wars y Graphotism; Alemania, con revista Over Hill, Graffiti Magazine, 14K Magazine, Brain Damage, Adrenalin Magazine, Incognito Magazine y StyleLife; Francia, con Graffbombz 47, Innerity y Cekoaddon? Magazine; y España, con Wanted, Game Over, Aerosol Kingdom y Meptropolitan Press.

En Chile, la producción de revistas ha sido escasa. Las principales son: Revista Gliffos, creada el año 2006 con sólo un número de publicación también; Revista No Gratos, que ha publicado cuatro números desde el año 2006 hasta la fecha; Revista Mezclas, dedicada exclusivamente al bombing y que alcanzó a publicar un número el 2009; Revistas Calle y Chile Trazo, creadas el pasado 2009 y con sólo un número en circulación; y Revista Graffito Mag, que ha tenido una publicación constante y que actualmente se encuentra disponible la edición número 9.

Muchos artículos sobre el graffiti chileno han sido tratados en revistas locales que no se dedican al graffiti, pero que han sido muy importantes de todas formas como registro y difusión; alguna de ellas son Revista Joia Magazine, la desaparecida Revista Libra, la desaparecida también Revista Picnic, entre otras.

Poco a poco comienzan a proliferar estas revistas y es de esperar que pronto se tenga una importante producción de publicaciones dedicadas al graffiti chileno. Por ahora, es necesario que el graffiti continúe su proceso de evolución en Chile y siga abriéndose paso entre la sociedad. Todo indica que mientras mayor aceptación tenga el graffiti en la sociedad, mayor es la posibilidad de generar objetos que permitan realizar registros visuales de esta manifestación. Sin embargo, también es importante que los graffiteros sepan continuar con la tradición del graffiti en su sentido más puro y encuentren la manera de realizar un graffiti de resistencia que mantenga su espíritu callejero y libre, y que no caiga en el cerrado círculo del arte para quienes puedan pagarlo en donde el dinero sea la principal motivación creadora.

Capítulo V

DEFINICIÓN DEL PROYECTO DE DISEÑO

05.1 El Libro como Objeto de Diseño

“Hace más de Quinientos años, los libros significaban para los copiantes la oportunidad de verter sus más altos sentimientos estéticos. Entonces no era tan importante estimular al lector -ya bastante agrada-do con la posesión del libro- como crear una obra de arte.”⁵⁵

El libro impreso, el producto final de esta investigación, posee características que se han venido desarrollando y definiendo hace mucho tiempo al alero del diseño editorial. Estas características tienen que ver con su composición en cuanto a materialidad, y con su contenido: su estructura editorial.

Jorge de Buen Unna define en su libro “Manual de Diseño Editorial” primero, los componentes trascendentales de un libro. Como objeto tangible. Estos son: Formato, papel, columnas, márgenes y párrafos. Además, desarrolla la estructura básica del libro, es cual debe constar al menos de cuatro partes: exteriores, pliego de principios, texto o cuerpo de la obra y finales.

05.1.a Estudio de Libros existentes

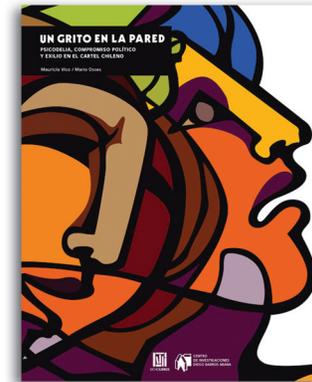
Si bien el libro objeto, trata de tener una vida propia y no parecerse a otro, siempre es necesario observar objetos que ya funcionan y que de alguna manera se pueden relacionar con la publicación que se encuentra en proceso de creación. De este modo se observarán dos libros

55
26.

De Buen Unna, Jorge. *Manual de Diseño Editorial*. Mexico, Editorial Santillana S.A. Abril de 2000, p.

que son excelentes referentes, uno es el libro “Un grito en la pared” realizado por Mauricio Vico y Mario Osses; y el segundo libro llamado “Graffiti, Arte urbano de los cinco continentes” de Nicholas Ganz.

“Un grito en la pared”, definido por sus propios autores es “psicodelia, compromiso político y exilio en el cartel chileno, es una obra sustentada en una prolija investigación de cinco años y en la recopilación y selección de más de 300 carteles realizados en Chile y en el extranjero, en su mayoría inéditos y de gran valor patrimonial para nuestra memoria gráfica”

Es un libro encuadernado en Hotmelt de 216 páginas y está compuesto por: la tapa, página de cortesía, página de créditos, portadilla, 2 páginas de agradecimientos, Índice, 203 páginas de información e imágenes, 2 páginas de conclusión, 2 páginas de bibliografía, colofón y contratapa.

- Formato: 27,5 x 27 cms.
- Papel: interiores en couché de 135 gramos y tapa en couché de 300 gramos con termolaminado mate en tiro más solapas de 15 cms. de ancho.

- Columnas: 2 por cada página de texto.
- Márgenes: en páginas de texto: superior de 3 cms; interior de 2,5 cms; interno de 5 cms y externo de 1,5 cms.
- Párrafo: Justificación completa

Contiene 221 imágenes de las cuales 54 se encuentran a página completa, 6 se encuentran a doble página y 161 imágenes complementan las páginas de texto.

Se utilizó tipografía Digna para el texto y tipografía Cable Heavy para los títulos y capitulares.

“Graffiti, Arte urbano de los cinco continentes” es un libro que ofrece una visión panorámica del mundo del graffiti, contiene una vasta muestra fotográfica de graffitis. Además muestra comentarios del autor y de los artistas adentrándose en la interioridad del mundo del graffiti.

Es un libro empastado en rústica de 376 páginas y esta compuesto por: Tapa más cubierta impresa en cuatro colores y con termolaminado brillante, pliego espejo, pliego de guarda (página de cortesía), Portadilla, Índice, 360 páginas de información e imágenes, 6 páginas finales de información, glosario, agradecimientos, créditos y bibliografía; pliego espejo y contratapa.

- Formato: 23 x 24 cms.
- Papel: couché mate de 130 gramos.
- Columnas: 2 por cada página de texto ubicadas solo en la parte inferior ocupando un bloque de texto de 8 x 4 cms cada una.
- Márgenes: en páginas de texto: superior 1,5 cms., inferior 1 cm., interno 2 cms., externo 3 cms.
- Párrafo: Justificación completa.

Contiene más de 2000 fotografías distribuidas a página completa, y en un bloque estándar de 22 x 16 cms.

05.2 La Voz de los Graffiteros

Para poder realizar entrevistas en profundidad, que dieran cuenta de una visión certera y de una mirada entendida y protagonista, en lo que se refiere a la creación del graffiti en Santiago; además de que entregara una percepción clarificadora sobre aquellos espacios, lugares, calles o sectores que se busca identificar como los más importantes del graffiti en Santiago; se realizaron dos etapas que permitieron finalmente seleccionar a un número de diez graffiteros a los cuales se les realizó las entrevistas respectivas que permitieran obtener la información cualitativa necesaria para tratar de conseguir este objetivo.

En la primera etapa se pidió a veinte graffiteros, novatos y experimentados, teniendo en cuenta seleccionar estos de forma equitativa; realizar una lista con los que para ellos son los veinte graffiteros más representativos de Chile. Estos graffiteros de preferencia debían tener una presencia activa en la producción actual de graffitis en Santiago; sin embargo, no había problema en que incluyeran en la lista a graffiteros que

por diferentes razones no tienen presencia en la creación actualmente, pero que tienen el suficiente reconocimiento dentro de sus pares.

De esta forma, se pudo obtener un determinado número de graffiteros con los cuales se pudo ir generando una lista con aquellos a los que se hacía más referencia en los documentos entregados.

Los graffiteros más votados y por ende los más importantes de Santiago, o por lo menos, los reconocidos como los de mayor relevancia, fueron:

- ZECKIS
- GRIN
- HORATE
- SAILE
- FISEK
- INTI
- 78
- ZEWOK
- DASIC
- HESOE
- CONPAZ
- FRON
- SALAZART
- ANGEL
- 24K
- JAKER
- YALUS
- KWES
- TEAS

De estos veinte graffiteros se seleccionaron seis para realizarles las entrevistas. Estos fueron elegidos principalmente por la accesibilidad con que se disponía desde la investigación, y con la disponibilidad que cada graffitero tenía dado que varios de ellos no se encuentran en Santiago, como es el caso de ZECKIS Y DASIC que se encuentran actualmente en Estados Unidos; FRON, que vive en Chiloé. Los seis graffiteros a los cuales se les realizó las entrevistas fueron: GRIN, 24K, ANGEL, YALUS, TEAS Y ZEWOK⁵⁶.

A estos seis graffiteros se sumaron dos más que presentan una menor experiencia, trayectoria y reconocimiento; pero que tienen una presencia constante en la actualidad del graffiti santiaguino. Por esto mismo, la visión de estos dos graffiteros es importantísima ya que representan gran porcentaje del amplio espectro de escritores nacionales que poseen poca experiencia formando parte del proceso de inicio de un nuevo graffitero y del “darse a conocer” dentro del mundo del graffiti. Los dos graffiteros fueron: DACK y KUIN; siendo esta última una mujer que representa a un pequeño pero importante número de graffiteras que comienzan a adquirir un notado lugar en la creación nacional. Estos ocho graffiteros⁵⁷ fueron a quienes finalmente se realizaron las entrevistas en profundidad, obteniendo excelentes resultados que han servido para complementar esta investigación y tomar, en conjunto con todo el proceso referencial y de búsqueda de fuentes, las decisiones adecuadas en cuanto a la propuesta de diseño a a continuación se planteará.

05.3 Los tres sectores más importantes del graffiti en Santiago

⁵⁶ ver en anexo 1 una muestra del trabajo de cada uno
⁵⁷ ver entrevistas en el anexo número 3

Dados los resultados entregados por las entrevistas, se han podido definir tres lugares que resultan ser los más importantes en cuanto al graffiti en Santiago, estos son: Sector General Velásquez, Calle Santa Isabel, y Sector de Bellavista. No se ha establecido una clasificación en relación a un primer segundo o tercer lugar ya que, si bien todos los entrevistados los identifican como los más relevantes, cada apreciación tiene que ver con la relación y experiencia que los graffiteros han tenido con los distintos lugares.

Posteriormente se realizó una visita en terreno en cada uno de los tres lugares observando ciertas características generales que permitieron seleccionar tan solo uno de ellos para realizar el registro fotográfico.

En cuanto a las observaciones generales realizadas a los tres sectores, se puede decir lo siguiente:

En calle Santa Isabel la presencia de graffitis es importante pero ha disminuido bastante en los últimos años, principalmente por la proliferación de departamentos y nuevas construcciones que han generado una disminución de los muros y soportes que contenían graffitis. Esta comparación es posible establecerla ya que se tenía un registro fotográfico anterior correspondiente al año 2008 en el cual es posible encontrar muchos espacios, esquinas y plazas que contenían graffitis y que hoy han sido derribados y reemplazados por departamentos o condominios, además de otros trabajos que se encuentran en proceso de construcción. Sin embargo, Santa Isabel contiene actualmente un buen número de graffitis los cuales se caracterizan por tener una excelente calidad en su producción y pertenecer a los graffiteros más reconocidos en Santiago. Esto ha generado un reconocimiento continuo a través del tiempo desde hace alrededor de diez años, transformándose, como los mismos

graffiteros han comentado, en uno de los trayectos con graffitis más importantes dentro de Santiago. Las obras más representativas contenidas en Santa Isabel se encuentran entre las calles Manuel Rodríguez y Vicuña Mackenna.

En el caso del sector del barrio Bellavista el paisaje muestra una vasta exposición de graffitis en sus muros desde hace aproximadamente quince años. En este sector se da una interesante interacción entre los graffitis y las casas ya que la mayoría de estas casas pertenecen a entidades privadas las cuales han facilitado estos soportes para la creación de estas obras que entregan una excelente calidad en su producción y una notable intención de congeniar y hacer interactuar lo pintado con la superficie en las que están plasmadas, y con el entorno inmediato de estas superficies, logrando en algunos casos generar fachadas completas de casas con graffitis los cuales se mimetizan con las puertas y ventanas. Esta observación es muy interesante ya que los elementos arquitectónicos propios de las fachadas; ya sean puertas, ventanas, faroles o cañerías; pasan a formar parte del graffiti, generando una lectura del graffiti como la fachada completa. Las principales calles que contienen graffitis en el barrio Bellavista son Bombero Núñez, Purísima, Loreto, Ernesto Pinto Lagarrigue, Domínica, Santa Filomena, Antonia López de Bello, Dardignac, entre otras. Relevante también es el rol que entregan los tajamares del río Mapocho en este sector ya que la presencia de graffitis en ellos es intensa. Estos son posibles observarlos desde los puentes Pio Nono, Purísima y Loreto principalmente. Si bien la afluencia de personas es alta, los graffitis de este sector se exponen con mucha mayor posibilidad de lectura a quien los recorre a pié, ya que el espacio que hay entre la calle y los muros que contienen graffitis es reducido a un poco más de lo que mide un pastelón de vereda normal (entre 1 y 2 metros), lo que dificul-

ta el tiempo de lectura y percepción de la obra para quien atraviesa en automóvil, que son los principales entes que circulan a través de estas calles. Una pequeña muestra de estas producciones es posible verla en la siguiente dirección alojada en Internet: <http://www.hiphop.es/graffiti/bellavista-graffiti-chile>

Por último, el sector conformado por las calles Padre Alberto Hurtado (ex General Velásquez) y su continuación Walter Martínez y Apóstol Santiago, veredas oriente y poniente respectivamente; representan desde hace alrededor de diez a quince años uno de los espacios más importantes de graffiti en Santiago. La principal muestra se encuentra en Padre Alberto Hurtado entre las calles Hogar de Cristo y Alameda. Luego continúa, paralelamente en Apóstol Santiago y Walker Martínez, entre las calles Portales y Carrascal. La característica principal en estas calles es la presencia de amplios muros que pertenecen a patios traseros de casas, además de espacios cerrados con panderetas. Alta es la presencia de fábricas que brindan extensas superficies las cuales se encuentran atestadas de graffiti. Además de este recorrido principal, se encuentran dos focos cercanos de graffiti; uno ubicado a tres cuadras de Walker Martínez en calle Mapocho esquina General Barbosa, y el otro ubicado una cuadra paralela a Walker Martínez hacia el oriente en calle Augusto Matte, entre las calles Dr. Lucas Sierra y Claudio Vicuña Morla. La reunión de obras de los graffitieros más reconocidos en Santiago hace de este sector uno de los más importantes en la comuna de Santiago ya que, desde el tiempo ya señalado hasta la fecha, la exposición de graffiti ha sido continua y de un alto nivel. Debido a esto, y al constante proceso de creación y de evolución de graffiti que allí se encuentra, en enero de este año 2010 se realizó un encuentro de graffiti denominado Planeta Graff por motivo de una actividad mayor denominada Planeta Rock y relacionada cien

por ciento con el movimiento hip-hop. Este encuentro reunió a cerca de cien graffitieros, los cuales pintaron gran parte de los muros ubicados en Walker Martínez y sus alrededores, dejando una valiosa muestra de lo más representativo de graffiti actual. Una importante característica que entrega este sector es la factibilidad para la apreciación de los graffiti, tanto para los peatones como para los automovilistas o pasajeros de la locomoción colectiva, dada la adecuada distancia que hay entre las calles y los muros de alrededor de 3 a 4 metros; brindando además la posibilidad de observar, desde una calle a la otra, los muros tanto de Walker Martínez como los de Apóstol Santiago, ya que entre ambas calles se encuentra la Autopista Central que genera una amplia distancia para apreciar una panorámica de estos distintos hitos.

05.3.a Sector “General Velásquez”⁵⁸

La elección del sector a ser fotografiado, y posteriormente contenido en una publicación impresa, se definió en base a, principalmente, tres motivos:

El primero, definido por el gran número de graffiti y por la alta calidad de estos que en el sector es posible observar. El segundo, tiene que ver con el hecho de que el recorrido de exposición es más fácil, continuo, y extenso de realizar; lo que facilita la observación de graffiti a quien atraviesa o recorre este trayecto. El tercer motivo tiene que ver con la gran afluencia de personas que atraviesan el sector; ya sea a pie, en automóviles o en locomoción colectiva.

El sector escogido ha sido el conformado por las calles Padre Al-

⁵⁸ Las comillas se colocan ya que como se ha dicho General Velásquez cambió de nombre y actualmente se llama Padre Alberto Hurtado, pero se le llamará por su antigua denominación ya que es más reconocible.

berto Hurtado (ex General Velásquez), Apóstol Santiago y Walker Martínez. Sin embargo es necesario aclarar que no es posible definir este sector como el más importante frente a los otros dos expuestos más arriba; solo se ha escogido en relación a aspectos puntuales y objetivos, para esta investigación, y que ayudan a decidir por uno de los tres espacios, entendiendo que cada uno de estos presenta características de sobre para estar en los tres principales espacios de graffiti en Santiago.

De este modo, resulta adecuado expresar la relevancia que significa realizar un registro fotográfico a estos tres espacios, ya que juntos contienen parte importante de los graffitis realizados en Santiago y, por lo tanto, del imaginario colectivo de los habitantes que se enfrentan a ellos.

Asimismo, el importante registro fotográfico que se realizó al sector señalado abre un camino necesario que busca generar un continuo proceso de recopilación del patrimonio cultural desarrollado en estos espacios públicos/privados, y expresados en este tipo de manifestación efímera llamada graffiti hip-hop.

05.4 Aspectos Formales de la Propuesta de Diseño

- Dentro de los aspectos formales, se ha definido el nombre de MONÓGRAFO para este libro que contendrá el registro fotográfico ya definido. Este nombre no guarda relación con la definición de la palabra monografía que se refiere al tratamiento por escrito de un tema específico estudiado o investigado⁵⁹; sino que se ha creado como un juego de

59

{<http://www.virtualab.cl/rosario?p=12#Monografia>}

entre las palabras monos y grafos⁶⁰ (como se les nombra a los graffitis dentro de la jerga de esta jerga común). Así, Monógrafo encierra las dos expresiones que el graffiti ha generado a través del tiempo: la creación de letras y la creación de personajes.

- El libro constará de tres tomos que han sido definidos por los tres sectores que esta investigación arrojó como los más representativos del graffiti santiaguino. Cada tomo contendrá un sector que será tratado será retratado a través del registro fotográfico previamente realizado. Se ha proyectado una publicación trimestral para estos tomos, a modo de realizar cada cuatro meses la producción, difusión y distribución de cada libro.

- El formato será apaisado de 18 x 13 cms cerrado, 36 x 13 extendido. Esto se ha definido principalmente por dos razones. La primera tiene relación con el formato apaisado o extendido clásico del graffiti en las paredes. De esta manera se pretende mantener una coherencia entre el soporte del graffiti que es el muro y el soporte de la fotografía que es la página. La segunda razón tiene que ver con el formato de 18 x 13 definido. Esto ha sido pensado para generar una optimización del papel teniendo en cuenta un pliego de 77 x 110 cms. Además, de tratarse de un formato cómodo para el traslado y manipulable para ser hojeado.

- La encuadernación será Hot melt. La tapa tendrá una terminación por tiro poli mate y no llevará solapas. El papel utilizado será: para las tapas Couché Magnomatt pesado de 300 gramos impreso en 4/4 colores; para el interior Couche Magnomatt liviano de 170 gramos impreso en 4/4 colores.

60

Abreviatura de Graffiti

CONCLUSIONES

Tras haber desarrollado esta investigación que tuvo como objeto principal al graffiti y que buscó ubicarse en la mirada del graffitero, ha sido posible comprender muchos factores que desde una óptica externa sería muy complejo entenderlos. El graffitero es un ente complejo y muy diferente uno del otro. Esto conlleva a creer que efectivamente el graffiti se acerca más a una manifestación artística que a un acto comunicacional. El graffitero realiza una obra pensando solamente en el y en la motivación que lo lleva a realizarla. Sin embargo la manera y/o mecanismo que utiliza para hacerlo es el acto comunicativo en sí. Esto confirma primero la diferenciación necesaria que se debe hacer frente al muralismo, ya que este último, contiene el acto comunicativo (el mensaje) en la misma manifestación plástica que se expresa en el pintar en el muro. Así, el graffiti hip-hop se presenta como una manifestación muy personal, y ególatra si se quiere, de representar la realidad, pero no por esto menos válida ni menos identitaria.

En relación a los objetivos de esta investigación, se ha podido obtener una mirada y un acceso a información que ha sido muy importante para definir aquello que se esperaba en un inicio.

En cuanto a la primera interrogante planteada al inicio de esta investigación es posible concluir que: si bien ha sido posible identificar tres sectores (que en un inicio se creía podían ser calles) que resultan ser los más importantes del graffiti en Santiago, no es posible realizar una afirmación contundente sobre esto, principalmente porque, desde la mirada del graffitero, estos sectores son importantes en la medida que a ellos les ha significado algo importante, y si bien la mayoría logró nom-

brar estos tres sectores definidos, muchos preferían no realizar graffitis allí ya que estos sectores terminaban prestándose más para figurar que para realizar obras con la real motivación que se requiere. No obstante, se considera muy relevante este acercamiento a lograr definir un sector relevante del graffiti en la ciudad ya que esto comienza a generar una necesidad de protección a estos muros, de apertura hacia nuevas producciones en estos sectores, y como se ha planteado ya, a realizar un registro de este importante patrimonio cultural.

Por otro lado hemos podido comprender muchos de los factores que llevan a los graffiteros a tomar decisiones de producción y ejecución de sus obras.

La primera y principal decisión que el graffitero toma es la elección de un muro. Este acto encierra diversos motivos que tienen que ver principalmente con la bondad física que entrega este soporte: cuán liso es, qué tan expuesto a las miradas está, qué importancia tiene en relación a su entorno, etc. Pero a la luz de esta investigación se han reconocido nuevos factores relevantes como la capacidad de adaptarse a un soporte que no presenta las mejores características para poder pintar sobre él o la pérdida del sentido de competencia, por algunos graffiteros más experimentados, que actúa como motor para querer desarrollar graffitis en muros que se presentan como mejores que otros; esto hace concluir que es posible establecer una diferencia entre los graffiteros que buscan un reconocimiento en cuanto a ego expresado en su fin de tener más presencia que el resto, y aquellos que buscan un propio perfeccionamiento y evolución personal ignorando el sentido de competitividad como uno mejor que otro, sino entendiéndola como una competencia con él mismo: con sus propios límites.

Además ha sido posible concluir que existe un proceso lógico

en el reconocimiento que el graffitero realiza de la ciudad en que en una primera etapa hace propio su entorno cercano, y posteriormente quiere hacer propio el resto del entorno. Este proceso de reconocimiento presenta matices en relación al estilo que cada escritor desarrolla ya que quien hace bombas tendrá una experiencia mucho más nocturna y al margen de la ley que aquél que realiza producciones y observa a la ciudad como una puerta abierta y sin temor ni obstáculos.

Asimismo, se pudo observar diversas miradas en torno a las posibilidades que los nuevos soportes brindan en cuanto a difusión principalmente. Sin embargo también se ha planteado que los graffitis no pueden existir si no existe la ciudad y por ende, el entorno que le da la vida. De esta manera, se puede concluir que nadie puede frenar estos nuevos soportes virtuales o soportes remunerados, probablemente sería un error tratar de hacerlo, más bien se proyectan como desafíos que los propios graffiteros deberán enfrentar y saber utilizar sin negar los soportes reales. Asimismo se debe realizar un proceso de comprensión sobre estos cambios, ya que afectan directamente al sentido inicial del graffiti que ha buscado desde siempre expresarse al margen de la ley, y por ende del sistema; y no gracias a este.

Con todo lo investigado, y tratando de ser lo más preciso y sintético posible, se establece una mirada crítica a la intención de estudiar al graffiti, desde la disciplina, en cuanto a la forma. Si bien un investigador que desde el punto de vista de la semiótica estudia al graffiti no presenta intrínsecamente un error, sí es posible poner en duda el real y objetivo aporte que pueda generar dado la libertad que con que el graffiti se expresa y con el tratamiento subjetivo que cada graffitero realiza a través de sus obras, que muchas veces buscan solamente generar una mancha en la ciudad. Por esto, no se quiere concluir desde el diseño en cuanto a la

forma ni al contenido, más bien se ha querido observar desde una óptica mucho más entendida e interiorizada, para buscar la manera de devolver esta óptica adquirida a través de un documento gráfico. Entonces, el diseño se plantea como un desafío de retratar la mirada del graffitero, para que pueda ser comprendida por el resto de la sociedad, y para que sirva como reflejo del imaginario que la juventud tiene de la ciudad y de la sociedad como agente activo de esta, como observador incansable: como ser humano que EXISTE.

Anexo 1

YALUS / TEAS

<http://www.flickr.com/photos/yalus>

KUIN

<http://www.flickr.com/photos/cosota>

24 K

<http://www.flickr.com/photos/24kingx>

ZEWOK

<http://www.flickr.com/photos/eldiegone/>

ANGEL

http://www.flickr.com/photos/angel_creaidearockers

GRIN

<http://www.grin.cl>

Anexo 2

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Escritor: Practicante del graffiti. Es la traducción literal de la denominación que en Estados Unidos realizan para referirse a los graffiteros: (Writer)

MC: Cantante de Rap, iniciales de maestro de ceremonia: (Master of Ceremonies) y/o Verificador de Micrófonos (Microphone Checker).

Tag: Firma que el graffitero realiza al plasmar su seudónimo en un muro en forma de rayado.

Chapa: Sinón. tag, firma. *idem*

Bombing: Bombardear o llenar de graffitis un vagón, un muro, etc. Este acto definió el estilo de graffitis denominado Flops.

Flops: Estilo de graffitis generado en los años '80 y desarrollado inicialmente en los vagones de los trenes de Nueva York. Este estilo es característico por sus letras gordas con un color de fondo y otro color de delineado o filete.

DJ: Pinchadiscos que realiza mezclas y scratches con una tornamesa o tocadiscos: (Disc Jockey)

Scratch: Técnica que realiza el DJ consistente en mover un disco de vinilo hacia delante y hacia atrás sobre el plato del tocadiscos para crear un efecto parecido al de rayar el disco.

Producciones: Obras de graffiti que requieren una mayor elaboración. Generalmente para la realización de estas obras se cuenta con los permisos necesarios dado el alto tiempo que requiere su ejecución.

Caps: Denominación en inglés de Válvulas

Anexo 3

ENTREVISTAS CUALITATIVAS

01. Entrevista a DACK (Diego Pérez)

Fecha: 4 de mayo de 2010

Hora: 22:00 hrs.

¿De dónde eres tú?

Yo, de Lo Prado.

¿En que año partiste haciendo graffitis?

En el 2001 dibujando, y como en el 2005 ya así pintando harto.

¿Cómo fue ese proceso desde el inicio?

Partí haciendo Flops mas que nada al comienzo, y quería terminar haciendo wildstyle que en eso estoy ahora. La honda mía es llegar a ser como los mejores graffiteros tanto de Chile como de fuera.

¿Es relevante para ti el espacio físico donde se realiza un graffiti?

Tiene que ser amplio más que nada, para mí, ya que mi estilo ocupa las letras más grandes. A mi no me gusta hacer cosas chicas.

¿O sea que para ti un lugar ideal sería un espacio abandonado?

Claro, así como que no esté nadie. Que esté yo y el muro solo.

¿Y te da lo mismo que tenga o no tenga graffitis?

A mi me da lo mismo, a mi me importa el progreso que tenga yo y sacarle

fotos. Es un asunto más personal.

¿En qué lugares y entornos prefieres realizar graffitis?

En avenidas principales. Es que es en las avenidas principales donde pasa más tránsito micros y así al graffiti lo pueden ver más personas. Más que nada es por el auspicio, para que la gente vea lo que uno está haciendo.

Pero eso contrasta con los lugares abandonados

Es que es allí es más para el progreso personal de cada uno. Yo estoy como en esa etapa, más en la personal, porque todavía me falta mucho y no me gusta hacer cosas feas. A eso voy.

¿Dónde partiste graffiteando?

El primer graffiti que hice lo hice en la Panamericana, fue con un amigo de la media que me invitó a pintar un graffiti de él.

¿Y tus trabajos también los empezaste fuera?

Mis cosas acá en Lo Prado y después fui saliendo para otros lados.

¿Cuáles son las principales cinco calles o lugares del graffiti en Santiago para ti?

Igual encuentro buena la Alameda, que es como una vitrina; pasa más tránsito de vehículos y gente. Recoleta, igual me gusta harto. Las Condes, pero así como en Estoril que he visto hartas cosas buenas. En Maipú, cerca de la plaza. En Velásquez, aunque es bueno pero se da más competencia entonces igual duran poco tus graffitis. En Renca por la costanera.

Pero en Recoleta es, para mí, donde he visto cosas impresionantes, unos muros vacanes y buenas producciones. Tirao pa bellavista también

¿Y por qué están calles son las más importantes?

Primero por la afluencia de público, como pa que la gente vea lo que está haciendo uno más que nada. Pero también por los murallones que hay, por los buenos muros. Es que de repente llegai a un muro y tiene capa tras capa y cachai que si pintai ahí se va a salir, así que no pintai y te vai, pero en esas partes como que los muros están bien cuidados; yo cacho que la misma gente de la municipalidad lo hace. Igual casi nunca he pintado allí pero me gustaría harto.

¿Y en las calles donde tu hayas graffiteado? ¿Cuáles son las más significativas?

Yo, en la alameda con las rejas. En Villa Francia igual, pa 5 de abril, por la Villa Japón, me quedó filete lo que hice ahí. Y en San pablo igual, pa mí la comuna acá es filete, tiene harto auspicio, en neptuno con san pablo.

Casi todos cerca de tu comuna lo prado entonces...

O sea, es que igual con mi *piño*⁶¹ partimos por casa. Igual es bacán pintar para otros lados y cuando invitan y todo eso; pero primero se parte por casa, creo yo. Igual con mi grupo antes estábamos más cerrados. Pintábamos entre nosotros y ahora como que igual nos estamos abriendo harto a salir y mostrarse y juntarse harto con otra gente.

¿Y tú que esperas lograr con el graffiti?

Yo lo que espero lograr es como lo que está haciendo el CONPAZ , el FRON o DENST que hacen cosas buenas, porque ellos igual partieron en

muros chicos y ahora están tirando puras cosas grandes. Por ejemplo los mismos GEMEOS de brasil, ellos tienen cosas gigantes, como que amplían la mente en el arte, se van abriendo nuevos horizontes, no se quedan estancados tanto en un mismo lado.

¿Entonces a ti te importa más evolucionar en hacer cosas más grandes que depurar la técnica?

Claro, ese es el progreso pa mi. Lo demás se va logrando de a poco. Igual yo encuentro que voy bien cachai, pero quiero llegar a lo que dije antes. Eso es como lo principal. Hacer cosas grandes. Por que no creo que uno esté haciendo esto para acostumbrarse a hacer cosas chicas.

¿Y los nuevos materiales para hacer graffiti ayudan para hacer cosas mejores?

Claro, ponte yo partí pintando con Tricolor o Ceresita, y ahora no po, ahora estamos con Montana, 94. Es que tienen mejores colores igual. La gama de colores es impresionante. Ahora están todos pintando con Ironlag que es de afuera, da unos colores filetes así. Nosotros estamos pintando con Montana, Montana 94 y Ironlag.

¿Y a ti te gusta eso de ir a borrar graffitis o prefieres las paredes en blanco?

No, es que lo que pasa es que cuando uno tapa un graffiti quedai como un juguete, como de toy. Pa mi, si querí borrar algo y tu encontrai que le podí ganar al que esta abajo, si querí hacer una cosa mejor de lo que estaba, bacán; pero prefiero los muros blancos. Por que pa mí igual si las creaciones son buenas tienen que durar, no hay para que taparlas.

02. Entrevista a KUIN (Carolina Monardes)

Fecha: 11 de mayo de 2010

Hora: 20:30 hrs.

¿Cuál es tu chapa?

KUIN, antes era MONA pero por asuntos de que había otra graffitera que es la Mona que pinta, deje de ser mona y un día dije ya, voy a ser queen, como reina, pero para que no sea tan ególatra lo voy a simplificar en la K, U, I y N.

¿Hace cuánto tiempo graffiteas?

Yo empecé el 2007. Igual tarde como pa' la edad que tengo. Antes yo no pintaba graffitis, aunque igual estaba inmersa en el mundo del hip-hop y tuve siempre el bichito, pero no lo podía llevar a cabo porque no tenía como el incentivo o el apoyo de alguien, hasta que en algún momento de mi vida me puse a pololear con un graffitero, lo acompañaba a pintar y al ver que pintaban y todo dije esta es la mía.

¿Pero tú dibujabas o pintabas en tu croquera...?

Sipo. Diseñaba, tenía mi tag, iba en la micro, rayaba de repente el paradero del colegio; pero nunca me tiré a un muro a pintar.

Entonces partiste bien igual, con tu tag...

Claro, con el proceso lógico. Igual tenía otro tag cuando más chica... pero era la época.

¿Y en qué comuna comenzaste?

En ese tiempo me había cambiado de Maipú a Quinta Normal. Allí empecé porque en Maipú solo carreteaba nomás con amigos, pero nunca pinté en realidad.

¿Cómo fue tu proceso de saltar del tag al graffiti de lleno?

Me lancé de un momento a otro. Fue como que, me pegaba tags, conocía este loco, comencé a diseñar, a hacer bocetos; hasta que un día me ví con unas lucas, me compré latas y de un momento a otro pinté. Pinté sola la primera vez, aunque mi pololo me decía que aquí o esto acá... me corregía igual. Así fue po, de un momento a otro pinté y nunca más dejé de pintar.

¿Y tenías la onda de la competitividad?

Si!, es que eso es como el meollo del asunto, por que si no existe esa competitividad de que de repente viste que alguien o una mina que está empezando al mismo tiempo que tu pintó algo, y luego pinta dos veces, tú también vas a querer pintar dos veces; aparte que la práctica igual te va dando el pulido. Yo tengo igual fotos de cuando empecé y, pa que vamos a estar con cosas... feo! (risas) Es que siempre traté de ser bien crítica para que cada vez que pintes te quedas con la idea de que lo que hiciste esta bueno. Como que te gusta ir evolucionando de alguna forma.

¿Te hiciste parte de algún grupo?

No. De hecho partí sola, pero mi pololo tenía un grupo y yo pintaba con ellos. Luego Internet que subí unas fotos y por ahí conocí a una mina de Maipú, así que con ella como que comenzamos a tener buen fiato y con ella ahora tengo un grupo.

¿Cómo se llaman?

UFP, que tiene varios significados igual...

El que se puede decir...

Es que, entre comillas, tiene su significado medio horny, que son cosas de minas igual: Unas Flacas Pinta, Unidas Fuman Pitos,; entre otras.

¿Tiene importancia para ti el lugar físico donde haces un graffiti y su entorno?

Si, porque por ejemplo no es lo mismo hacer una graffiti al frente de tu casa que hacerlo en la esquina de Alameda con Las Rejas. Una, va a pasar mucha más gente en Alameda con Las Rejas que en tu casa, y dos, pa uno que pinta igual es importante que tú como persona quedes en la parte oculta, pero que en definitiva que lo que hiciste sea igual importante. De ahí parte yo creo la competitividad del graffiti. Aunque igual de repente es choro pintar así en lugares escondidos. De repente el paradero igual es choro porque le sacai una foto y más de alguien va a pasar alguna vez y va a cachar lo que pintaste. Pero por lo general eso es más para las bombas. Ahora, si pintas una producción solo quieres que lo vean, sobre todo cuando queda bueno. O cuando lo haces con gente que, nose po, que lleva más tiempo que tu y quizás, con el graffiti de el al lado, te puede dar más proyección, o con este puede conocer a otra persona, etc. Así vas.

¿Y nunca te ha dado por pintar en locomoción colectiva como en Alemania u otras partes?

Es que aquí en Chile es terrible difícil. De hecho si te llegan a pillar pegándote un tag en el metro *canadá*⁶² al tiro, multa o lo que sea. En Valpo. hay un par de grupos de graffiteros que se han tirado trenes. Allá como que se da más pero aquí es peludo. Y micros, por lo general pintas como la mi-

cro antigua, esa típica que esta tirada en el barrio; y puedes hacerle una bomba o una cosa rápida porque tampoco te puedes dar todo el tiempo que quieras. Aunque en realidad yo no me pego tanto tag en micro, cuando era más chica si. De repente, la típica que andas con un plumón en el bolso, y de repente estay en un lado y lo haces

Y a ti ¿en qué lugares te gusta pintar más?

En donde he pintado más es en quinta normal. Igual he pintado en Maipú, por ahí por el quince de pajaritos; que son lugares donde yo he llegado y conozco. Quinta Normal también, Estación Central; pero principalmente por estos sectores, será porque quizás no conozco a gente de otros sectores.

Podrías nombrarme cinco calles que para ti son las más importantes de graffiti en Santiago?

La Alameda siempre es importante. Es bien amplia pero hay sectores donde se pillan muros, y también podría ser su continuación Pajaritos porque hay harta gente y hartos graffiteros también para allá. Por una parte igual hay que mostrarse para donde esta el movimiento por que no es la idea ir a graffitear a una zona de industrias como las que hay para Quilicura. Avenida Ossa, también Augusto Matte que es donde se han hecho los encuentros de graffiti de quinta normal. General Velásquez, es una calle súper importante y que es casi lo mismo que Augusto Matte. Y la otra es Vicuña Mackenna que es más que nada por que pasa el metro de la línea 5. En el sector de Bellavista también hay buen nivel. Avenida los Presidentes también que es donde se hizo el muro por la paz que es como el graffiti más grande que se ha hecho, creo que son dos kilómetros. Santa Isabel también, ahí fue la primera vez que pinté, con la loca que

pinta conmigo.

¿Y cuáles son los graffiteros más representativos de tanto de antes como de ahora?

Los 12 brillos por que ellos son bien afiatados como grupo. De Maipú el ANGEL, SIRK y FRESCO. AISLAP que son dos personas y pintan más que nada bombas. Los 2012 que creo que son de Las Condes. FISEK, está más que claro. JAKER, que no pinta realismo pero pinta monos y tiene un estilo muy propio. De Quinta Normal el NEBS; el YALUS, KWES y TEAS que son los KGB. De los vieja escuela el ATILA, GRIN, obviamente; ZECKIS igual, 78, y los demás se me escapan.

.....

03. Entrevista a ANGEL (Angel Riquelme)

Fecha: 13 de mayo de 2010

Hora: 20:40 hrs.

¿Cuál es tu chapa?

Bueno, hace doce años que es ANGEL, la gente me conoce por ANGEL. Antes tuve otras que fueron chocando con gente que iba poniéndose los mismos tags, tu cachai que el mundo es pequeño y uno tiene una idea y a otro se le ocurre la misma; así que me puse ANGEL para no chocar más.

¿Y perteneces a algún grupo?

Sipo, mi grupo de graffiti se llama CREAIDEA. Unos años antes que naciera CREAIDEA éramos la FEN en quinta normal y éramos como unos treinta graffiteros. Éramos un grupo muy grande así como los meros de

la calle. Entonces después en la FEN habían MC's, habían lo que eran DJ's y los graffiteros. Después que pasó la FEN, con mi amigo el AIRE, como los pintábamos siempre acá en Maipú y salíamos siempre a pintar dijimos: pongámonos un nombre los dos po. Así que empezamos a inventar con creadores: crea, crea ideas, no, con la ese no, crea idea nomás; era como llegar al muro y crear la idea, ese el concepto. Luego unimos a más gente generamos mejor el grupo.

¿Cuándo y donde partiste?

Yo llevo quince años pintando en la calle, algunos pueden decir que es harto y otros que no es mucho; yo tengo un amigo que es el SICK o otros que llevan más años que han empezado del año '88; entonces hay graffiteros que son mucho más antiguos que yo. Yo empecé hace quince años, el año '95 me tire al muro en Maipú.

Yo soy un vagabundo, en el '90 yo andaba en la calle ya, bailando con los cabros en la calle; tenía como ocho años. Me gustaba el hip-hop, me gustaba ver el baile, conocía el graffiti y experimentaba en croqueras, pero cuando me lancé al muro fue en el año '95.

¿Y empezaste graffiteando tu entorno cercano o graffiteabas por todas partes?

Primero pinte a la vuelta de mi casa, en una cancha en donde hice un mono chico. Siempre mi tendencia fue mirar a los más grandes, los veía como superestrellas. Era como algo ignorante; sin embargo ahora ya los conozco.

Hice mi primer muro como en tonos sepías cafés. Era un mono rapero que eral como el estilo que uno pintaba cuando chico. Ocupaba cartones y cosas así pa hacer efectos, después los dejé de ocupar como para de-

mostrar que estaba avanzando; y ahora de nuevo lo ocupo, no me importa lo que piensen, yo pinto nomás. De ahí cuando empecé a cachar que me faltaba práctica, pesqué mi patio y empecé a rayarlo, empecé a practicar tags, letras, flops, degradaciones; empecé a hacer sombras chicas pa cachar como se mezclaban los colores, probando válvulas, etc.

¿Es importante para ti el espacio físico donde haces un graffi?

Bueno, yo creo que si. A finales de los '70 y '80, a la par del graffiti nació otra cosa que se llamaba pattern and decoration que era pescar cosas antiguas, tirarles algún tipo de color y darle una decoración como Andy Warhol y lo que hacía con los cambios de tono. A mi me importa un espacio al que le voy a dar un graffiti cuando el muro se acomoda a mi idea. Si yo veo una calle que el muro está liso, y yo lo veo y me encanta de una así, ahí pinto. Si veo una casa que tiene la mitad de un muro, o voy y me acomodo allí: lo pinto igual. La cosa es darle al ingenio, de repente la idea se te ocurre en el momento. Si hay un graffiti antes..., la ley del graffiti va en que borras un graffiti pero haces algo mejor.

¿Y te importa si es un lugar más o menos visto?

Ahora no mucho. Puedo pintar en pasajes cerrados donde no pasa nadie y pasa nomás la abuelita a comprar pan; o puedo pintar en una avenida grande y hacer el mejor realismo para que lo vean todos. Lo que más me importa a mi no es el lugar, va en el muro la cosa. Luego, ahora con todo lo de las cámaras digitales lo registras nomás

¿Y qué me puedes hablar de la competencia?

Es que como yo me crié en el hip-hop de años atrás, con el pensamiento antiguo, me inspire en el respeto. Yo no veo la competencia más allá de

otro pintor. Puede haber un pintor mejor que yo que haga algo; puede haber un pintor cabro chico que llegue y me pinte encima, nose po. Yo ya no veo la competencia, yo veo mi existencia y mi pintura. Hay gente que todavía le importa la competencia y todo eso pero yo ya lo deje.

Si tuvieras que elegir tus cinco mejores obras, o las que más te gustan más ¿Cuáles serían?

A ver, yo creo que las obras más importantes son las primeras que hice, porque ahí me iba dando cuenta al tiro como lo iba a tener que hacer. La que hice en la cancha que te comente. Afuera de mi casa tenía un muro re grande de puros pastelones y ahí siempre yo pintaba. Hay uno que hice como en el año '98 en el quisco. Ese lo hice arriba de un cerro, en el patio de una casa. Lo demás vienen naciendo nomás po. Suponte los de ahora que alguno te dicen le vamos a sacar fotos y cosas; yo no veo la importancia de eso, veo la importancia de la evolución. Pero los importantes para mi son los más antiguos porque no tengo registros de ellos, antes no habían cámaras digitales, habían cámaras con rollo. Tengo como cincuenta rollos.

¿Cuáles son para ti las cinco calles o espacios más importantes del graffiti en santiago?

Ya, la respuesta la voy a dividir en dos. De los lugares actuales yo creo que Gran Avenida, porque allí encuentras graffitis de AISLAP o SAILE, que son los que tienen tomados Gran Avenida. Yo evito pintar allá por que si haces algo ellos van al tiro y te los borran. Otra de las calles icono es Santa Isabel. Hace años en una plaza hicieron un evento y yo fui a pintar ahí, tenía como 14 años: es clásico. Creo que la avenida principal también: la Alameda; aunque ya no queda casi nada. Uno de los pocos muros que quedan allá es el que está en Alameda con San Martín, cerca de la Torre Entel; y

Velásquez po, General Velásquez que pal lado de carrascal se pillan muchos graffitis buenos. Esos son los cuatro para mí.

Y de los antiguos para mí eran Plaza Italia, la esquina de Plaza Italia que ahora es un edificio igual; bueno y de Plaza Italia pa adentro que es Bellavista, todo ese sector. El sector de Santa Lucía, que justo al frente del cerro había un muro clásico y que ahora también hay un edificio, llegaban puros buenos graffiteros. Y el otro que estaba al lado de la Torre Entel igual, que era parecido. Llegaba a pintar pura gente buena. Hasta los GE-MEOS de brasil pintaron allí.

¿Y Cuáles son los mejores exponentes tanto de ahora como de antes?

De ahora el HES que es de STGO UNDER, INTI, SAILE, ...yo (risas), no... El SIRK de mi grupo, me gusta hartito su estilo que es bien de él. Bueno y de antes el ZECKIS, el GRIN, quién más..., el 78; antes habían varios graffiteros buenos. Yo no me nombro porque considero que soy alguien que tiene que seguir dándole más, la práctica hace al maestro.

.....

o4. Entrevista a GRIN (Víctor de la Fuente)

Fecha: 25 de mayo de 2010

Hora: 21:00 hrs.

¿Cuál es tu chapa, tu tag?

GRIN, es una palabra que inventé para hacer mis graffitis en realidad, el significado y el contenido se lo fui dando con el tiempo.

¿Cómo fue tu evolución?

El barrio es la primera influencia y como toda especialidad uno va bus-

cando los nuevos desafíos, las nuevas metas o más que metas las nuevas ideas que se te van ocurriendo y ahí uno va evolucionando. Por otro lado, el contenido del graffiti también, los intereses, a mi principalmente me gusta llevar a la realidad las ideas tal como la arquitectura, con esa misma precisión, en la pintura; más o menos en la técnica y el concepto con el que principalmente trabajo. Pero naturalmente siempre hay una búsqueda. Para mí el concepto más importante es la integración de todos los conocimientos a hacer una disciplina y no tener una visión tan específica.

¿Cómo te enfrentas a un muro, a un soporte?

Generalmente el muro me inspira una idea entonces eso lo hace único e irremplazable y eso crea la insistencia de lograrlo o el trabajo que tengas que hacer para eso, a veces puedes hacerlo rápido, espontáneo; otras veces puedes tardar años en conseguir un muro e ingeniarte como poder hacerlo, y es porque la idea va ligada al muro, a su contexto, pertenece al lugar y eso hace que lo elija. Otras veces, a lo mejor, pintemos más una pintura que no tenga tanto que ver con su entorno inmediato. El graffiti va ligado al lugar y eso es lo que lo diferencia de la pintura normal, tiene que ver o a veces no con su entorno, pero inevitablemente tiene un lugar, una posición en la ciudad y un tiempo. El resto es igual de libre y depende del autor, si es bueno o es malo, que se yo.

En relación al graffiti: ¿Qué es más importante para ti, este como obra o por la relevancia del lugar en el que lo haces?

Yo lo aprecio espontáneamente, no me esfuerzo como cuando empecé por descifrarlo todo, sino que simplemente disfruto de los que me gustan y cuando me gustan tiene que haber buena técnica. La técnica es el paso básico, talvez el contenido puede ser más profundo pero sin técnica ni

siquiera se puede pasar la barrera que valga la pena para mí. Una buena técnica depende también obviamente de una idea, hay técnicas distintas pero bien aplicada no hay problema. Hay técnica de pintura y también técnica de los materiales, de las herramientas que se ocupan, también puede servir hartito.

¿Si te pidiera cinco lugares en donde uno puede encontrar buenos graffitis?

Sabes que están más en mi memoria que en la realidad. Yo creo que lugares importantes han sido Santa Isabel, los del río Mapocho, esos de Plaza Italia pero esos muros ya no existen que fueron unos de los íconos importantes. Ahí en Quinta Normal, en Walter Martínez, Santa Rosa había mucho graffiti, todo Américo Vespucio siempre, la Alameda en general, como íconos urbanos en el fondo: íconos tronco de la ciudad.

¿Cuáles son tus graffitis favoritos y en lugares que están o estuvieron?

De ahora me gusta el del río ahí junto a puente frente a la clínica Santa María, es una mujer tomando sol en el río. Ese me gusta porque yo agregué las figuras, le llevé alegría como imaginarse un río limpio, un balneario entremedio de la ciudad. Quedó bien, es que donde el lugar, el puente, creo que acompañan la situación. Y hay muchos que me gustan igual, también el que habíamos pintado en plaza Italia igual con mi grupo. Uno que hice en Domínica también fue importante donde ya empecé a retratar con más detalle la arquitectura y luego a resolver los problemas que al principio eran una imagen y luego ya empecé a trabajarlos, a desarrollarlos como una estética. Entonces ese fue importante y de hecho más en ese estilo pero también ahí estaba el juego de que habían dos muros perpendiculares y como se movían a medida que uno avanzaba,

hay un trabajo de geometría bueno también porque mezcle dos tipos de perspectiva en una misma.

¿Tienes alguna referencia que te inspira para desarrollar tu trabajo?

Si, hay arquitectura que me gusta, por ejemplo Gaudí que es uno de los maestros pero hay muchos más. Pero sobre el graffiti yo creo que es una técnica donde cada autor generalmente ha tenido motivaciones propias, obviamente a veces concentra gente que se dedica al diseño a disciplinas más relacionadas a la imagen; pero hay muchos otros tipos de graffitis, unos de escrituras, etc. En mi caso creo que se acerca más a la pintura o a las propuestas urbanas. También me gusta poner la firma porque aunque es algo anónimo, es tu firma y ahí uno refleja realmente lo que hace. Eso es un valor.

¿Reconoces algunos graffiteros que consideres buenos e importantes?

No tengo una lista, pero siempre ZECKIS es bueno, DASIC está pintando muy bien. Y muchos amigos en realidad me gusta como pintan. Pero hay muchos graffiteros nuevos y buenos.

¿Hay buen nivel?

Es que es algo tan individual que no se podría hablar de un nivel, con los años a veces uno se va conociendo pero el nacimiento del graffiti es genuino, es de cada persona, entonces la generación, la ciudad va poniendo en común y se podría hablar de un movimiento, pero no hay una escuela más que el aprendizaje propio. Pero siempre va a depender de la influencia, de la experiencia de cada uno, como es el graffiti. No hay un manifiesto que explique los comportamientos y los valores: depende de cada persona.

¿Cuál es tu motivación?

La motivación es hacerlo bien e impresionarme de lograr un espacio maravilloso. Para mí el concepto principal es habitar. Como yo pinto paisajes, pero al final es lo que describo es la experiencia humana mía del paisaje. Perfeccionarme. La búsqueda de la belleza es lo principal. Para mí el arte es como una categoría de honor, es algo que logra la perfección en su técnica y en su contenido. Me gustaría que mis graffitis sean los mejores y confío en lo que hago porque no me detengo (...risas).

05. Entrevista a 24 K (Sergio Leiva)

Fecha: 26 de mayo de 2010

Hora: 20:30 hrs.

Partamos por tu tag

Mi tag es dos cuatro K (24K), veinticuatro kings, que se adhiere como un apellido para que tenga mas formalidad. Nació por mi barrio y la K es por mi número de RUT.

¿y el 24 es por qué?

Por mi barrio. En donde vivo es el 24 de Vicuña y de ahí se adquirió el paradero, porque todo esto partió como una cosa netamente rapera, y el tag siempre se daba como de zonas, de sectores; entonces eso me influenció para llegar y tomar ese tag.

¿Cómo fue tu evolución, cómo partiste pintando muros para llegar a los de hoy?

En principio, como todo cabro chico, buscando, veía rayas cachai y como que me empezó a interesar eso, como la comunicación visual. Empecé a hacer tags, primero unas weas muy ñurdas, hasta después empezar a conocer diferentes tipos de latas, válvulas pa hacer efectos que después hizo que se fuera dando más entretenido, y hacer tags y tags hasta que llegue a un punto de hacer como bombing y eso como que igual marcó un ciclo grande de mi vida. Yo hice harto bombing, caleta de micros... es que encuentro que era lo que hoy en día no ocurre, suponte era todo súper nocturno, la idea del bombing era una cuestión súper oculta, era como la sorpresa, al otro día llegabas y veías como un sticker gigante pegado en la muralla nomás y nunca sabías quien lo hacía. Hoy en día es súper diferente, hoy en día ves locos pintando graffitis en la calle haciendo tags, cualquier cosa. Por ejemplo antes, pendejo, yo trabajaba salía como a las 11 de la noche y me iba caminando a mi casa haciendo tags todo el rato: haciendo bombing. Y como que de ahí yo empecé a evolucionar a hacer un poco más como de wild pero tampoco mucho, así como más tipografía; pero después me derivé por la imagen, siempre me han llamado la atención las imágenes: primero empecé a hacer como si fuese pintura plana, así como 2D, harto pincel y de ahí fui como derivando a llegar como al realismo. Uno se va como cansando de un mismo sabor y va descubriendo otros y te va haciendo como más versátil para después llegar y mezclar todo junto.

...vas agarrando técnica

Exacto, te vas haciendo más amigo de los materiales y eso va como picándote más los dedos porque puedes hacer cosas mejores, y eso de la innovación por ser versátil en el sentido de que hoy día hiciste algo como

súper blanco por decirlo de cierta forma..., mañana hiciste dark, puedes jugar con ilustración más infantil, puedes llegar a pasar a un monstruo y eso te va dando la libertad de poder hacer imágenes. No tan así como lo que encuentro de lo que es la tipografía. La tipografía normalmente se rige por ciertos estilos, por ciertos parámetros, ciertos tipos de trazos; y con eso a la larga vas haciendo 10, 15, 20, 30, 50 wildstyle y todos se mantienen bajo una misma línea editorial, la única diferencia está en que el primero, o el segundo o el quinto que hiciste, no va a tener el mismo nivel de trazado y efecto de color que lo que va a tener el décimo o el cien que hiciste que llegaste a un punto en que lo haces de memoria.

¿Cuál es la importancia que le das al muro y cómo fue la evolución de los soportes en los que comenzaste pintando y en los que pintas actualmente?

Parte por una búsqueda también de otros soportes, porque mira, suponte en el graffiti hoy en día hay muchos escritores, súper antiguos y muchos nuevos. Antiguamente el graffiti se hacía más oculto, por decirte uno practicaba en casas abandonadas y practicabas harto y cuando pulías bien la técnica uno salía y pintaba filete, dejaba una pieza bacán. Hoy en día no ocurre eso, llega y se pinta en la calle nomás, no hay como esos espacios físicos para poder practicar. Eso hace que mucha gente pinte y se empiecen a comer los muros, independiente de la calidad que sean. Eso te hace como llegar y buscar otro tipo de soportes, por ende en el bombing se empiezan a tirar como más techos o más aéreos, también pasa porque de repente no quieres intervenir un muro que siempre lo están pintando entonces vas y haces otra cosa en adobe, no se, o buscas cualquier otro tipo de soportes... cajas o cualquier cosa que sea entretenida a la vez y para que no valla a venir otro loco y te lo pinte encima, es como buscar un

soporte virgen, es lo que a mi me pasa, yo trato de pintar muros vírgenes, tratar de buscarlos para que no llegue otra persona; porque el muro va a estar muerto, todo deteriorado en cambio uno le hace el tratamiento, toma un cariño con él y lo deja filete.

¿Y en tu caso se da que si tapas un graffiti lo tapas con uno mejor?

Obvio, siempre, es la ley del graffiti. Bueno la primera ley es el respeto. La segunda, suponte ya yo llego y muchos dicen no pero si tiene 5 años tu pieza, en fin, si me vas a tapar, independiente de cuando sea, tápame con unos mejor o si no voy a hacer uno más brígido para que te duela la guata. Es súper simple pero sin llegar a un mayor roce más allá, se supone que somos personas con talento, pero inteligentes. Tenemos que llegar y pelear con lo que sabemos hacer que es entregarle también al público, el público también vota; la calle habla, la calle grita, la calle pega. Por lo menos esa es mi visión de eso: el respeto ante nada y si te tapan y llegas y vas a trabajar algo mejor encima de esa misma por que vas a tratar de recuperar tu muro, quizás lo has pintado cinco veces y llega alguien que no catcha y llega y te pinta y mala onda.

¿Es importante para ti que el graffiti se vea, pensando en la competencia?

Hoy en día no me importa, siento que da igual donde sea. Si es connotado lo que estás pintando, si es bueno, si es de calidad, todo el mundo lo va a ver igual, va a ser atractivo, independiente que esté súper oculto, la persona que pase por el lugar lo va a ver, se va a parar a mirarlo; en cambio muchos hoy en día muchos buscan las grandes avenidas porque también buscan esa popularidad de la masa, de lo que es el círculo del graffiti, del hip-hop, ser conocido como en la calle. Pero creo que no es tan importante, es

lógico que cuando uno comienza siempre quiere hacerse ver, pero por lo menos en mi caso yo compito conmigo mismo porque si compito con el de al lado, en algún minuto cuando lo pase voy a quedar limitado y cagué y hasta ahí nomás voy a llegar en lo que puedo hacer. En cambio si no lo hago así, puedo disfrutarlo a concho y seguir creciendo. No me interesa competir con nadie, ya me hice ver en varias ocasiones y quizás a muchos de los que les gustó seguirán buscando o viendo: interesándose en mi trabajo y lo van a seguir viendo donde este. Lo van a buscar, se van a interesar, investigarán en donde estoy trabajando o en que para estoy, cuál es mi volada. Hoy en día hay muchos métodos de poder mostrar el trabajo, páginas, un sin fin de cosas; ya está todo expandido, ya no es tan así como antes que era la revista mas que nada donde tu podías hacerte ver de de forma masiva porque si yo vivo en la florida y una persona de quinta normal talvez nunca va a ver una pintura mía, pero antiguamente si se daba por una cuestión únicamente de la revista, pero hoy en día cualquier persona en cualquier lugar de chile puede ver tus trabajos a través de internet y así puedes ir mostrando lo que tu estas haciendo e ir debatiendo, exponiendo, contribuyendo con el granito.

¿Identificas lugares importantes que contengan graffiti en Santiago?

Hoy en día, no se si encuentre lugares así específicos, tal vez Bellavista, General Velásquez o Santa Rosa. Antiguamente si creo que había: el que estaba ahí como doblando por la alameda hacia Vicuña Mackenna, Santa Isabel; pero también pasa que los municipios han borrado mucho. También encuentro que el graffiti actual es más cantidad que calidad, o sea quizás no hay mucho tan interesante que ver, si hay soportes interesantes, lugares que llegan que son interesantes para pintar, pero más allá así de grandes trabajos no creo que sea mucho; suponte yo creo que

un cuarto del total del trabajo es realmente bueno. Lo otro, encuentro que hay mucho de relleno y búsquedas de estilos que con eso volvimos a lo de antes, de practicar en un lugar y encontrar tu estilo, de hacer tu estilo y después salir a exponerlo. Hoy en día la búsqueda está en la calle y tú puedes ver una pieza espectacular de un loco y después llegas y ves como cero búsqueda en otro trabajo de la misma persona y como que dices “o que onda este loco, como que va en bajada”, y es como la percepción que uno tiene. De repente la limpieza los trazos... hay una búsqueda y se expone nomás.

¿...y será que hay una generación nueva de graffiteros?

Sipo, también pasa eso, pero hay parte de la nueva generación que viene con una escuela espectacular, locos que llevan pintando súper poco tiempo y son tremendos: muy buenos artistas; yo he quedado con la boca abierta. De hecho fuera de Santiago en Rancagua el nivel es tremendo, cabros chicos; y espectacular llegar y dialogar con ellos y aprender la volada que ellos piensan y las técnicas que ellos tienen. Por lo menos para mí es súper entretenido mirarlos cuando trabajan porque uno entra como, puede sonar hasta raro, pero entra como a robar la técnica, entras como a robar parte del aprendizaje que ellos han tenido. Visualmente uno empieza a robarle la técnica y empieza a mezclarla con la que uno tiene y genera una propia y así se va perfeccionando todo el rato y puedes llegar aun nivel tremendo. De hecho encuentro que acá en Chile hay un nivel súper bueno para la calidad de material con el que años atrás se trabajaba, habían locos que hacían realismo, wildstyle, personajes, con pura Marson (con pura agua); hoy en día los locos trabajan con Montana y te da una calidad, una limpieza, un color nítido, plano, flete: con un puro trazo, en cambio antes tenías que pasar y pasar. Yo creo que eso mismo hizo

que haya una muy buena escuela de graffiti aquí en Chile porque un trazo lo pasabas y se te caía un poco y se ponía transparente y llegabas y pasabas otro de nuevo y no tenías que salirte del mismo trazo, y ese repaso de todas las veces que pintabas una misma línea te iba haciendo mejorar tu mano, pulir más tu muñeca, hacerte más amigo de la lata, que la lata no te desconozca como en una situación compleja.

¿Quiénes son para ti son buenos graffiteros en Chile?

Por ejemplo hay un loco que hace realismo, que de hace wildstyle también, pero súper tribalesco: el MAYES, creo que es de Osorno, tremendo artista, muy bueno. Hay otros locos de Antofagasta IBARECS y el ESEK, tremendos, súper buenos. Aquí en Santiago uno de los locos que lo encuentro así piteado en volada que hace es el GRIN, mezcla muchas cosas con su mismo estudio, hay un estudio filete y llega a un desarrollo único y de hecho creo que su estilo llega a eso. Otro loco que encuentro que hace realismo así total, que creo que es de Rancagua pero que vive en Santiago es el ZEWOK, tremendo, manitos de ploter, muy bueno. Creo que en todos lados hay, creo que hoy en día ya no es en Santiago únicamente el graffiti; de Arica a Punta Arenas, en todos los rincones hay un loco que le pone brígido y eso es lo entretenido que hace el graffiti, de que repente puedes viajar y encontrarte con esas personas o esas pinturas que son buenísimas y puedes llegar, mirarlas y observar y empezar a cachar las técnicas que ellos tienen o verlos ahí in situ pintando, o hacer el contacto y compartir un muro que es terrible grato, compartir otra cultura, otra mentalidad, otro esfuerzo para poder realizarlo, otro sacrificio. Por que detrás de un loco no es únicamente que llegue y pinte, hay un esfuerzo de la familia por tolerarlo, porque empieza cuando niño y la mamá nunca tiene fe de lo que uno está haciendo y dicen “este aún sigue siendo un

pendejo...”, pero a la vez cada una de esas dificultades en algún minuto te da la recompensa y esa como sonrisa eterna de terminar una pieza y decir “puta que quedó filete” que tú mismo quedas contento con tu trabajo, con lo que entregaste, y toda la gente que pasa también te lo agradece. Si empezamos ver la persona que lo realiza siente una satisfacción en sus manos y en su ser; imaginemos en todo el círculo global que son cuántos ojos que también se le entrega felicidad, y le dan una alimentación que ayer no estaba y que de hecho ya no dicen “oie ya no es el local de la esquina, ya no es la panadería: es a donde está el graffiti, a donde está el mono, adonde tienen esas rayas que están bonitas, que tienen colores pregnantes... es eterno”

...eso cambia la forma de percepción

Sipo, le da una nueva identidad, una identidad propia porque de repente una calle se parece a la otra y porque hay cierto local que identifica, pero después pasa a haber como otro señuelo para poder identificarla.

Y de tus obras: ¿Cuáles son las que más recuerdas, a las que más les tienes cariño y porqué?

Creo que cada una tiene algo, es como tener un hijo, mientras lo estás haciendo “pucha que cuesta que salga”, pero ya después llega y como nace y está listo, te cuesta dejarlo. Creo que a cada obra se le tiene un cariño diferente, ya sea por la atmósfera, por el estado anímico que uno tiene ese día, con la gente que se ha topado...; pero creo que cada uno tiene lo suyo, no es como que esta es mejor o la otra peor. De repente hay unas que visualmente no se mejores que otras pero que tienen una historia mucho más entretenida y mucho más agradable que te retroalimenta mil. Conocer a otras familias a otros locos, el viejo de la calle, comprarte

un pan, dar jugo con alguien que está tirado, etc.

Y si yo que quiero ir a ver buenos graffitis aquí en Santiago ¿A dónde me mandarías, a que sectores?

Lo que es Bellavista hay muy buenos graffitis, aunque no me gusta en sí Bellavista porque todos como que “ah yo pinto graffitis entonces tengo que ir a pintar a Bellavista”; son como puntos como específicos donde hay muchos graffitis que es lo más entretenido. Lo mas adecuado es decirte anda para allá porque vas a ver muchos graffitis de muchos escritores diferentes. Por Vicuña también, en Santa Rosa y General Velásquez es entretenido ver graffitis. El hecho de que son pistas rápidas y vas viendo muchas piezas a los lados de todos los estilos: bombing gigantes, muchos otros. Eso hace entretenerte en cualquier viaje por que a mi me pasa que, por ejemplo, voy a Las Condes y llevo un libro, en cambio voy en una micro por santa rosa y no leo, voy mirando para afuera; hay mucha aceptación por el viajero, por la misma gente. El estrato social también se adecua a ello o ello al estrato social. Por ejemplo en otras comunas que son de clase social más alta los municipios borran todo lo que sea graffiti y encuentro que eso esta mal. Encuentro que cada uno tiene que elegir que es lo que quiere y no quiere ver, y no ser limitado por una persona que tenga un rango o una jerarquía... quieren matar el perro que tiene la rabia para que no se siga ampliando, para que no retroalimente a esos niños que están en plena absorción de querer hacer algo: skate, hacer música, pintar graffitis, o hacer malabarismo, andar en bicicleta; empecemos a cortar por lo sano... EL GRAFFITI MATA.

Finalmente ¿Cuál es tu motivación para seguir pintando graffitis?

Sabes que realmente no sé cual será mi motivación, creo que todavía es-

toy buscando el porqué estoy pintando graffitis; pero hay una sensación grata cada vez que termino uno y de hecho donde uno ha crecido y crecido, y ya es parte de uno, me gustaría continuarlo por una cuestión de generaciones: “no hay peor maestro que el que no enseña lo que sabe”. Por ende me encantaría por ejemplo si tengo un hijo enseñarle a pintar y que él a una muy corta edad tenga un muy buen nivel cosa que cuando tenga veinte pueda tener como más oportunidades, más suerte, más auspicio quizás: que pueda vivir tranquilamente de lo que le guste y que no sea tan dificultoso. Hoy en día es muy difícil conseguir los sueños. Pero la idea más que nada es otra, para que no sea todo siniestro como lo anterior. Me encanta tener esa distracción de poder mirar miles de cosas si soy súper observador: desde soportes, texturas, hasta pinturas; es entretenido mirar el juego de colores. En calles antiguas están todas las casas pintadas blancas y es terrible fome, es como si fueras llegando al edén, encuentro que no es grato eso. Para mí por lo menos encuentro que mientras más distractor visualmente sea el entorno, será mucho más entretenido.

.....
06+07. Entrevista a TEAS (+YALUS)

Fecha: 2 de junio de 2010

Hora: 21:00 hrs.

¿Cuál es tu tag?

TEAS

¿Qué significa TEAS?

Sabes que no tiene ningún significado. Antes rayaba FSA y significaba mi

nombre: Francisco Sebastián Arenas; pero después me di cuenta que era feo, como que la pronunciación que tenía sonaba mal. Entonces un día estaba en el colegio rayando unas hojas y dije “yo quiero rayar otra cosa”, aparte que había pintado como dos graffitis nomás con el nombre, los demás eran puros rayados entonces no tenía tanto valor. Aparte que era pendejo, tenía como catorce años, era bien simple la cosa. Entonces después empecé a rayar la hoja inventando nombres hasta que de repente salió TEAS y me gusto. Las letras eran bacanes, pero no significaba nada. Después, más adelante, le vas inventando cosas. En su tiempo significaba Terrorista Escritor Atacando Santiago, cosas que salían, pero todo partió sin ningún significado. Entonces así se quedó y después fui pintando, evolucionando y como que vas pintando tanto con tu mismo nombre que al final todos te dicen así. Entonces como que ya quedaste así nomás po, y te identificas con eso.

¿Dónde comenzaste a graffitear?

Yo partí pintando en Maipú, yo era de allá, y todo se dio porque en el colegio estaba ese loco del HES (que es bien conocido) y comenzamos a hablar y el me mostraba sus graffitis, yo quedaba loco. Era como el '97 y el loco ahí estaba pintando y en ese tiempo aquí no pintaban mucho; ahora está lleno. Ahí empecé a pintar, el loco me mostraba sus trabajos y empecé a dibujar y me comenzó a gustar la movida. Yo vivía en Maipú y pintaba solo, no conocía a nadie. Salía a pintar en la esquina de mi casa, salía a dar una vuelta a la manzana, rayaba y me entraba. Hasta que un día estaba pintando y llegó un loco y me dijo “buena, oie tu soy el TEAS? Si y tu, etc.” Vivía cerca de mi casa. Él conocía a otros graffiteros como el SCAR que era un loco que tenía caleta de rayados por Maipú en ese tiempo y me dijo que fuéramos a pintar al cruce que era por donde pasaba el tren y había

murallas bacanes para pintar graffitis. Fuimos a pintar y de repente llega ese loco del SCAR y “buena cabros”, pidiendo pintura para hacer algo igual hasta que pintó con nosotros. Después ya iba para mi casa y llevaba revistas de graffitis y me presentó al FISEK, otro loco que pinta graffitis, y así de a poco se fue expandiendo la volada.

Viví en Maipú hasta como desde el '93 hasta el 2000 y de ahí me fui para recoleta, me cambié de casa y conocí a otros graffiteros en recoleta, a los BRUTALGRAFF que eran súper connotados. Yo veía graffitis de ellos y eran bacanes. Y así fui conociendo a más gente. Después pintando por allá por acá, hasta que me vine para acá para el centro. Igual es filete pintar por acá, porque por el centro como que se mueve toda la gente y vas viendo hartas cosas nuevas y llegas a conocer más que pintar en las comunas más alejadas de la ciudad.

¿Lo primero que pintas es tu entorno inmediato?

Claro, es que es como algo de cercanía también. Tú pintas porque vives allí, tienes manos mas cercas y a la vez vas conociendo a la gente del barrio. Así parte todo, tu comienzas a rayar tu entorno, a marcar tu espacio. Pero después te aburres de pintar donde mismo y vas a pintar a otros lados, conoces a otros locos que pintan en otras comunas y te invitan y vas a pintar allá.

Por ejemplo yo pinto por acá por el centro porque conocí al YALUS y KWES, ellos son de acá y tienen todas las manos para pintar. Entonces también depende mucho del grupo con el que pintes, con los que te afiantas más, con los que tienes más conexión; todo eso te tira a un lugar específico.

¿Qué importancia tiene el muro, el soporte?

Por ejemplo cuando pinto producciones, así con más dedicación, lo principal es que sea un muro bonito, que sea liso, que la pintura te agarre bien, que no tengas esos dramas. Es diferente pintar un pastelón que tiene más irregularidades, divisiones. La idea es que el muro sea liso y el graffiti se vea bacán, eso es lo importante. Pero cuando estas pintando por ejemplo, bombas o cosas más rápidas da lo mismo.

Y para ti ¿es importante la ubicación del muro en cuanto a si es más o menos visto?

No. Sabes que llega un punto que cuando estás bien en el graffiti lo único que te importa es pintar. A veces hasta el entorno más sucio, más alejado de la gente, donde nadie lo vea en la línea de los trenes, en los túneles, es más bacán. Te sientes mejor pintando en un lugar alejado de la gente donde tu estés pintando y no pase nadie que te pregunte “¿Qué significa?”; eso es lo mejor.

¿Y en algún momento fue diferente?

Sipo, al principio buscas darte a conocer. Al final el graffiti es tratar de ser reconocido, hay mucho ego en eso. Uno pinta por que le gusta nomás, pero al final igual termina siendo una competición, una guerra de estilos, porque el más bueno es el que más registra. Pero el graffiti es súper personal, cada vez que uno pinta un graffiti se va superando más y te vuelves más adicto. Cada vez uno quiere pintar cosas mejores y te auto-criticas y cada vez quieres seguir creciendo.

Son distintas emociones y sentimientos. Creo que el graffiti en un sentimiento que cuesta explicar, pero yo pinto porque me siento bien, me libera, me hace pensar otras cosas; como que te olvidas de la rutina, del sistema. Como que te involucras más en ti y en lo que estás formando

con tu gente. Entonces al final creo que todos los soportes son apropiados para el graffiti. Esa es una ventaja del graffiti, que tienes tantas posibilidades de poder pintar con los materiales que hay ahora que puedes pintar sobre cualquier cosa: sobre una pared con afiches, sobre una lata, sobre un tren, sobre una muralla, sobre un auto, sobre una micro, un espejo, en fin.

¿Es lo mismo salir a pintar solo que salir a pintar en grupo?

Yo creo que igual uno opta por unirse a un grupo porque es bacán pintar con gente. También es bacán pintar solo, pero pintar con otras mentes con otras colaboraciones puedes crear cosas más bacanes. Creo que es importante el grupo

(YALUS) compartir ideas, hacer que tu grupo sea parte de tu pensamiento. No solamente tú pintando solo todo el día, agarras tu crew y la haces parte de todos y todos juntos con más fuerza. Entre más gente mejor. Puedes reunir más materiales.

(TEAS) es como trabajar en equipo. Trabajar en equipo tiene miles de ventajas más que trabajar solo.

Pero viéndolo desde un punto de vista más del graffiti, también es importante el reconocimiento que tiene el grupo, por decir “el grupo KGB es bacán, son underground, no andan buscando popularidad. Estos locos se mantienen piola en el anonimato, tienen talento. Se cacha que son reales”. Como en todas las cosas el graffiti también esta lleno de mierda, locos que andan puro rayando: puros novatos.

Y pensando en los orígenes del graffiti y ¿sienten ustedes que un graffiti tiene que hacer con o sin permiso y porqué?

(YALUS) Yo creo que es libre expresión porque cuando hay libre ex-

presión es mejor para todo el mundo. Igual si te pones a pensar en ese aspecto, como que te meten la publicidad por todos lados. En la calle miras cosas que quizás te pueden molestar y ellos ¿a quién le pidieron permiso?; o sea, tienen la plata para pagar pero el permiso no está. Nosotros no, somos atrevidos con ir a la calle y hacerlo, pero el permiso tampoco está. Entonces, creo que la libre expresión es fundamental en un país, en un país que quiere surgir y eso conlleva el arte.

(TEAS) Yo creo que la esencia del graffiti ahora es crear cosas bacanes, es lo primordial. Creo que para un graffitero real lo más importante es crear un muro bonito con detalles bacanes. Pero eso clandestino y rebelde del graffiti siempre va a estar presente. Es como que uno nace con eso y nunca lo va a poder dejar. Es como la esencia. Creo que gracias a eso el graffiti es tan bacán como lo es ahora. Por la misma rebeldía, por la misma osadía los graffiteros hoy día se han atrevido a pintar cualquier cosa. La libre expresión es primordial en el graffiti.

(YALUS) Y no necesariamente en una pared, un camión que pase con graffitis es impactante. Entonces, a veces la gente no tiene su criterio tan amplio, a veces tu llegas a pedirle permiso para hacer un graffiti y ellos piensan que le vas a rayar todo. Son tontos porque deberían atreverse y darse cuenta que le pueden hacer un tremendo dibujo en sus paredes, de darle un valor, un valor que no se puede pagar, y se hace gratis.

(TEAS) Y es súper cuático el desarrollo que tiene el graffiti. Al final te das cuenta que hasta un simple rayado de tag tiene geometría, tiene estética. Es complicado hacerlo entender porque desde el punto de vista de la gente que lo ve de afuera yo me pongo en su lugar y tal vez ver un rayado es penca. Pero el rayado tiene y busca un desarrollo. Al final la firma es algo terrible banal pero el graffiti parte de eso. El graffitero real buscará sobresalir no por la firma sino por lo que pinta, pero todo parte de la fir-

ma. Yo partí por ahí y lo seguiré haciendo.

¿Cuáles son las principales calles o recorridos o trayectos en Santiago que contienen graffitis?

(TEAS) Es que yo creo que eso depende de donde es el graffitero. Por ejemplo si vives en Maipú los más importantes probablemente van a ser Pajaritos; si vives en Santiago Centro, lo más importante va a ser Alameda; Si vives en Departamental, va a ser esa calle; Puede variar. A mi gusto, en Santiago sería Alameda, Plaza Italia; Alameda, es que toda la gente pasa por allí po, está contaminado de tags. Pero si quieres ver graffitis buenos, tienes que darte una vuelta por Brasil, todas las calles aledañas, ves cosas buenas. En la Panamericana Norte se transforma como en un museo de graffiti. Van los locos a puntos específicos a pintar porque es piola, hay pasto, es grato pintar.

Yo creo que las avenidas siempre se van a prestar para que los graffiteros se den a conocer, ellos siempre van a ir a pintar a avenidas para ser vistos. Pero el graffiti, como producción, yo creo que se da en barrios específicos: Santiago Centro, Velásquez, Brasil, Cumming, todas estas calles aledañas; en Bellavista hay caleta de graffitis bacanes. Para arriba también, en Ossa, Gran Avenida, Santa Rosa esta lleno, Santa Isabel que es clásica.

¿Quiénes han sido sus referentes?

(TEAS) Siempre hay gente que te inspira, que ves cosas de ellos y quedai loco. Yo ahora último he estado mirando de trabajos de esa crew que se llama LOVELETTERS; los locos pintan un estilo terrible simple pero lo hacen terrible definido y detallado, eso lo encuentro bacán, y da lo mismo que no la entiendas, pero que se vea la raja, esa limpieza que logran

es lo que los hace tan buenos. Creo que ellos son alemanes, no se bien de donde, pero es muy bueno. Aquí en Chile Zeckis partió la mierda, y el se influenció por los GEMEOS. Ahora ya esta lleno de graffiteros, puedes miras graffitis y si te gusta el estilo, puedes desarrollarlo. Yo partí haciendo un estilo terrible enredado. Ahora me gusta hacer cosas simples, letras legibles pero bonitas, letras bacanes cosa que las veas y notes que hay harto estilo involucrado.

Ustedes dos pintan estilos diferentes tu personajes (YALUS) y tu letras (TEAS), ¿Porqué tomaron esos caminos?

(YALUS) Bueno, yo partí con monos y de repente incursiono con letras, pero creo es lo que más te sientas satisfecho de hacer nomás. Por ejemplo cuando hago letras como que no me siento completo, satisfecho, como cuando hago un mono; pero eso va en la persona.

(TEAS) A mi me gusta hacer letras, es como un deleite, como que no me preocupo. Cuando hago monos como que me cuesta más, transpiro más. Pero eso va en la persona, puede que a alguien le cueste más hacer letras; es como lo mismo.

¿Que tipo de personajes te gusta hacer?

(YALUS) Me gusta hacer un dibujo que tu lo mires y digas -iohh, que bacán!- no me gusta el realismo. En el realismo tu casi siempre copias de fotos, copias de la realidad; entonces es fome copiar la realidad siendo que miras la realidad siempre, sin desmerecer por que es un trabajo bien complicado, pero prefiero crear yo algo nuevo. Al principio siempre te inspira algo por el cual tu partiste en esto, pero después te vas inspirando en tus propios trabajos y vas creando y creando y no paras, escoges tu camino, que en mi caso es hacer personajes y en el del TEAS es hacer le-

tras, porqué... nose.

(TEAS) Yo creo que lo mejor es lograr formar una armonía entre dibujos y letras, ahí se ve un buen crew, en graffiteros que logran crear una armonía en todos los aspectos del graffiti. Hay crews que hacen ingresar a locos que no superen a quien esta haciendo el crew por un asunto de egolatría igual. En cambio lo que buscamos nosotros es que cada integrante, de su potencial, para que sea algo que se complemente y salga bacán.; no integrar a alguien por auspicio.

¿Que quieren lograr en el graffiti?

(TEAS) Pintar todos los fines de semana (risas), ultimamente he pintado todos los fin de semana. Ahora lo importante de trabajar es ganar monedas pa poder pintar. Pintar caleta y pulirse caleta.

(YALUS) Que cada graffiti sea mejor que el anterior. Llevar el graffiti a otro nivel y representar. No quedarse ahí, sino llevarlo más allá. Chile tiene buen nivel asi que la competencia ameniza tu superación.

(TEAS) Yo creo que esa es la cima, llegar a la evolución. Llegar a vivir del graffiti. Al final es un estilo bacán de vida, ir en la calle en la mañana escuchando música, ver los rayados y graffitis de los locos... es bacán, y es bacán que este presente.

(YALUS) Yo creo que nadie está ajeno a un graffiti., todos los días te enfrentas a un graffiti.; ahora tratar de entenderlo... eso es otra cosa.

.....
o8. Entrevista a ZEWOK (Diego Roa)

Fecha: 2 de junio de 2010

Hora: 21:00 hrs.

¿Cuál es tu tag?

Diego nomás

¿Y ZEWOK?

Quedó en el pasado como otros tags que también tenía. De partida quieres registrar y diferenciarte de los demás de una manera algo oculta, pero a las finales terminan pagándote, entonces no tiene sentido, pa que voy a andar escondiéndome si ya no soy ilegal. La verdad es que pa mi es otra escuela del graffiti que ya pasó.

¿Pero pasaste por ese proceso?

Sipo, pintar trenes, micros, bombardear, rayar, todas las cuestiones. Ahora estoy enfocado en pintar tranquilamente hasta que llegue la gente y me ofrezca plata.

¿Dónde partiste?

En Rancagua, patinando en la calle empecé a mirar los tags, los graffits; luego empecé a escribir, me junte con unos amigos que también escribías y empezamos a hacer producciones, creamos un grupo y no pare más. Empecé a estudiar diseño y perfeccioné la técnica en los muros. Fue un proceso bien evolutivo.

¿Cómo fue esa evolución?

Fue todo un proceso, no fue nada brusco ni nada. Partí pintando trenes, pintando bombas, puro rayar, destruir; o sea de a poco a interesarme en las producciones y quería hacer cuestiones más grandes nomás. Pintar un edificio. Ojalá ahora pudiera conseguirme los muros ciegos de todo

Santiago, generaría una galería así.

Pero por ahora pinto en la calle nomás, sobrevivo de lo que hago y pretendo avanzar nomás, ha sido todo una evolución. No estoy buscando hacer una exposición ni nada, de hecho me parece que eso no tiene nada que ver conmigo, pero si llega alguien y me lo propone lo haré. Son cosas que uno no busca, pero salen. Hoy en día la gente ofrece sus muros, antes uno tenía que pedir una pandereta o hacerlo a la mala.

¿Te importa la competencia?

Nunca competí, siempre fue por pasarlo bien. Si alguien se pasaba películas no estaba ni ahí, no iba a entrar en competencias. Nunca pensé en los demás por algo que quiero hacer por mí. Es algo que te nace. Es como un poema, un poema no tiene una intención en alguien más, tiene inspiración nomás. Nadie te lo enseña. Te lo da la vida.

Ha cambiado bastante los materiales para lo que había antes

Sí, ahora hay más tecnología, más marcas en Chile. Antes había como dos o tres nomás, entre el 2009 y el 2010 ingresaron cinco nuevas marcas de spray al mercado: Montana, Ironlag, Montana 94, Basic, Gold, Molotov, muchas. Aparte de las marcas de ropa, de los plumones, caps; todo lo que es mercado del graffiti ingreso como producto. Era una cuestión totalmente antisistema y de repente ya tiene todo un marketing, y todo para venderse; y completamente rentable. Si me pongo con una tienda claro que voy a hacer plata, por que se vende: hay de todo. Vas a Alemania, Japón, China, Estados Unidos y vas a encontrar lo mismo que acá.

¿Y ese mismo cambió lo has notado en la gente, en la aceptación del graffiti?

Sipo, si ahora las agencias de publicidad, particulares, mi familia; cosas que antes parecía que nunca iban a pasar ahora están pasando. No me extrañaría que se crearán galerías solo para graffitis, que los espacios se abrieran y que todos estos muros grises que se ven de repente estuvieran con murales como en otros países.

¿Tienes problemas con eso de que el graffiti es de la calle y no de un museo?

No para nada si esto se hace de los ochenta, los locos que pintaban trenes a finales de los setenta ya estaban exponiendo. Fue un proceso que ya tuvo su evolución y esto es un renacimiento nomás, mas que nada por los medios de comunicación masiva, por el internet. Es cuestión de prender la tele nomás.

¿Cuál es tu búsqueda en el graffiti?

Nose, pintar, compartir. A veces busco hacer bien las cosas. A veces busco rayar, dejar mi nombre nomás o decirle a mi polola que la quiero; no puedo decir que es lo que quiero. Mas que nada pintar nomás, disfrutar el tiempo y el espacio que estas viviendo nomás. Es una forma de comunicarte nomás. Es la vida nomás. Pintar. Yo pinto porque me gusta nomás. Pintar graffitis es como pintar contigo. Es pintar con el cuerpo, con un spray, con la herramienta que también es bacán y no es un pincel; la aprietas y cobra vida, tiene acción y a veces escuchas música, estas con un ritmo. De repente puede que me guste hasta el olor a spray y no me doy cuenta (risas), puede que sea adicto al tolueno y no tengo idea de lo que estoy haciendo. “Rayar puede producir adicción al tolueno”.

¿Encuentras calles o recorridos que son importantes en Santiago?

Si, en Santiago tienen varias calles. De sur a norte tienes Santa Rosa. Más por el centro tienes Santa Isabel y Bellavista. Por poniente Velásquez, Pajaritos. Puedes encontrar galerías. Donde vas encontrarás graffitis.

¿Cuáles de tus graffitis son a los que más les tienes cariño?

Lo de Rancagua, por que fueron los que hice con mis amigos. Los que más recuerdo son los que pinte con gente que como dejaron el mundo ya nunca más podrás pintar con ellos, entonces esos muros son los que más te recuerdas. Los momentos que compartiste. Porque al final lo único que te queda son las memorias, ya que el graffiti es súper efímero o sea lo pintas y no sabes si mañana va a estar. Puede también que pasen años y sigan ahí.

¿O sea que para ti es mucho más importante la experiencia que la obra?

Sipo, la obra es la consecuencia, es el camino nomás. Yo podría estar pintando la misma obra toda la vida para hacer una obra maestra, sin embargo no es necesario, es meditar nomás, es un monólogo interno. La obra es una mera consecuencia, lo que te define son las acciones. El graffiti tiene todo lo que quiero, es tan anónimo y a la vez genera una connotación, deja una marca; a veces lo hice mal, a veces lo hice bien, eso lo dirá el tiempo.

CALCULO DE COSTOS DEL PROYECTO

El siguiente presupuesto se desarrolló pensando en la posibilidad de postular a un proyecto fondart, por ende, se han estimado valores que en la realidad no serían necesarios costearlos ya que se trata de un proyecto personal que no requeriría de todos estos items.

Sin embargo se ha considerado contemplarlo para visualizar una probabilidad de superproducción.

	tipo de item	cantidad	uf valor unitario	uf valor total	
etapa de Diseño					
Director de proyecto /arte	horas	120	1	120	
Trabajo de campo de investigacion	horas	40	1	40	
Fotografo	toma/locacion	2	24	48	
Revisión de prueba	horas	30	0,5	15	
Diseñador /diagramador	horas	100	0,125	12,5	
Etapa de produccion					
Impresión	Ejemplares impresos	1000	0,2	200	
Supervision de imprenta	horas	2	1	2	
Etapa de promocion y comercializacion					
Distribucion	horas		1	0	
Promocion	productos(sitio,	1	15	15	
			costom total del proyecto		452,5 \$ 9.502.500
			Costo ejemplar		\$ 9.503

COTIZACION

SEÑORES
MANUEL PINO
At.

Nº MVI-10-07-00290
06-07-2010 17:30

COTIZACION

LIBRO

Tamaño Extendido : 36,00 X 13,00 cms.
Encuadernación : Hot melt. .
tamaño cerrado 26*18 cms,originales proporcionados por el cliente...

Tipo Tapa
Nº Páginas 4
Papel Magnomatt Pesado 300 gr.
Colores 4/4* (Colores CMYK)
Terminación por Tiro Poli mate
Medidas Impreso 36,00 * 13,00

Tipo Interior
Nº Páginas 120
Papel Magnomatt Liviano 170 gr.
Colores 4/4* (Colores CMYK)
Medidas Impreso 36,00 * 13,00

Cantidad	Total \$	Unitario \$
2.000	\$ 2.257.000	\$ 1.128,50

Cotización válida por 15 días Los valores No incluyen IVA Arte y diseño aportados por el cliente Forma de pago : a convenir	La aceptación firmada de este documento lo valida como Orden de Compra La cantidad entregada puede tener variación de + - 5% Valor sujeto a cofirmación con la recepción de originales	Luis Parada Ejecutivo de Venta
--	--	-----------------------------------

Documentación Bibliográfica

Libros

- GANZ, Nicholas. Graffiti Arte Urbano de los Cinco Continentes, Barcelona, Gustavo Gili-SL, 2004, 376p.
- YUTRONIC, José y PINO, Francisco. De pardepés- El Libro del Graffiti, Temuco-Chile, ed. Pardepés, 2005, 198p.
- SILVA, Armando. Imaginarios Urbanos, Bogotá-Colombia, ed. Tercer Mundo, 5ta Edición Corregida y Ampliada, 2006, p378.
- DE BUEN UNNA Jorge. Manual de Diseño Editorial, Ed. Santillana, 2000, p398.

Artículos de Revistas

- MONTOYA Enrique, Graffiti Hip-hop: una plaga de artistas, Política y Sociedad. Vol 39 Núm. 2., (2002), Madrid (pp. 361-375).
- LÓPEZ Alejandro, Alonzo Cano. Revista Andaluza de Arte, N°14 / 3º Trimestre 4º Año (2007)
- SILVA TELLEZ Armando. La ciudad como comunicación. Diálogos. (2007)

- CANDELA VALDÉZ Ximena, Revista de Ciencia y Técnica de la Universidad Empresarial Siglo 21, Argentina, Año 2 Núm. 2, Mayo, 2009
- GORELIK Adrián, Revista Bifurcaciones.
- RUIZ ZAMORA Manuel, Disquisiciones Graffiteras, Revista de Estética y Teoría de las Artes. Número 8, marzo de 2009

Tesis, Memorias o Seminarios

- MUÑOZ FARIAS, Daniel Jesús. Nuevas formas de representación social: Una investigación exploratoria-descriptiva del fenómeno del graffiti hip-hop.es Santiago. Tesis (sociólogo). Santiago, Chile. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Sociales. 2006
- SANDOVAL ESPINOZA Alejandra. PARA UNA LECTURA DE GRAFFITIS EN LAS CIUDADES DE AMÉRICA LATINA. Seminario (Magíster en Estudios Latinoamericanos). Santiago, Chile. Universidad de Chile, Facultad de Filosofía y Humanidades. 2002
- NORAMBUENA ZAMUDIO María Paz, El arte marginal como propuesta reaccionaria del hip-hop y su posibilidad de transgresión al sistema. Tesis (Licenciatura en Arte con Mención en Historia del Arte) Santiago, Chile.

Universidad de Chile, Facultad de Artes. 2006

· · SANDOVAL ESPINOZA, Alejandra. Para una lectura de Graffitis en las ciudades de América Latina. Univ. de Chile. (2002). [seminario]

Otros Documentos

· CUCA RODRÍGUEZ Hernán Darío, El Graffiti, de lo prohibido al arte público. [Ponencia]

· DE DIEGO Jesús, La estética del graffiti en la sociodinámica del espacio urbano. Univ. de Zaragoza. España

· AROS, Matías; BUGUEÑO, David; PINO, Manuel. Cuatro tiempos [micro-documental], Santiago-Chile, 2006, 10 min.

· CAMARGO , Alex. El Graffiti: Una manifestación urbana que se legitima. Univ. de Palermo. Argentina. (2008). [seminario]

· ARAUJO, Carmen, El graffiti y su simbolización social, Univ. de los Andes-Trujillo, Venezuela

· MUÑOZ FARÍAS, Daniel Jesús, Nuevas Formas de Representación Social:
Una Investigación Exploratoria-Descriptiva del Fenómeno del Graffiti Hip Hop en Santiago, Univ. de Chile, 2006 [tesis]

· GROISMAN, Juan Cruz, La Comunicación Gráfica Pública Marginal.

Documentación y análisis de Graffitis, Stencils y Afiches en la Ciudad de Mendoza, Univ. Nacional de Cuyo. Argentina, 2007, [tesina]

