El lenguaje visual del graffiti chileno ligado a la perspectiva disciplinaria del diseño gráfico contemporáneo.

Tesina de grado

Jonathan Larenas M.

Profesor guía: Manuel Astudillo

Escuela de Diseño
Universidad de Valparaíso
Valparaíso, Agosto 2009

Prefacio:

Cuando pienso en los años pasados recuerdo con singular alegría mis años de adolescencia, preciosos años en donde se presento ante mi un sentimiento extraño que no sabría explicar con palabras, un sentimiento que me hizo creer en algo completamente nuevo como medio de expresión, que me daba la oportunidad de mostrar quien realmente era y hacer volar completamente mi imaginación.

Recuerdo perfectamente el día y el momento, en que por primera vez me plante ante un muro, tome un bote de pintura y me aliste a expresar mi sentir en algo que llamaban "graffiti". Porqué lo hacia, pues no lo se, solo sabia que podía y lo hacia, me hacia creer en formas nuevas y esencialmente me hacia creer en mi como persona. Desde ese momento no fui mas ese chico que llegaba al colegio y se sentaba en el puesto de atrás a solo dibujar y no prestar atención en clases, si no que me transforme interiormente en un "héroe de barrio" incógnito, que controlaba los muros y las calles, que tenia la capacidad de crear algo nuevo en el entorno urbano y de llenar de color los olvidados muros de la ciudad. Ese sentimiento exquisito y esa desmesura hermosa hacían posible que esos personajes que creaba en el papel no se quedaran atrapados en el, si no que salieran he inundaran las calles de nuevas formas.

Ahora bien, dejando de manifiesto mi pasado, con ya casi 5 años de estudios profesionales el graffiti nunca se fue de mi mente, siempre estuvo ahí esperando la oportunidad de sacarlo y entrecruzarlo a los caminos del diseño. Desde el primer momento tuve la convicción de hacerlo, hasta que por fin se presento una muy buena oportunidad, la tesina de grado, esta era la instancia apropiada para investigar y dejar de manifiesto lo que yo creía con respecto a estas 2 disciplinas. Para eso y re enamorarme del tema vuelvo al lugar donde empezó todo, las calles, vuelvo a interesarme por la fachada de la ciudad, de los muros, plazas, cerros, casas, en una especie de "salto al origen" para ver todo con nuevos y renovados ojos, para apreciar el valor real del graffiti, ver todo lo que puede ofrecer a la disciplina del diseño, apreciar las nuevas formas dispersas por la ciudad y llenar de un aire vivencial y significativo a la investigación.

Índice

Contenidos	Página
Abstract …….	5
1. Introducción……	6
1.1 Introducción……..	7
1.1.1 Fundamento del área de estudio……	7
1.1.2 Fundamentos del problema…….....	7
1.1.3 Delimitación del problema…….	8
1.1.4 Tipo de investigación……..	8
1.2 Hipótesis o problemática……..…	8
1.3 Objetivos……...…	9
1.3.1 Objetivos generales……...…	9
1.3.2 Objetivos específicos……..…	9-10
1.4 Metodología……...……...	10
2. Marco Teórico…….....……	11
2.1 El graffiti al diseño…….....	12-13
2.2 Graffiti significado…….....	13-14
2.3 Graffiti concepto……14-15-16	
2.3.1 Diferencia graffiti pintada y Graffiti Estadounidense……...…	16-17
2.3.2 Graffiti pintada, mensaje verbal……	17-18-19
2.3.3 Graffiti Estadounidense, icónico pictórico……	19-20-21
2.4. 70s Y 80s origen del graffiti……..	21-22
2.4.1 Tag……	22-23-24
2.4.2 Nacimiento de estilos……..	24
2.5 80 90s Expresivo simbólico……	28-31
2.5.1 Legalidad del graffiti……..	32-33-34
2.5.2 Graffitero…….	34-37
2.5.3 Los grupos……	37
2.6 Graffiti en Latinoamérica……	38-39
2.6.1 Graffiti en chile……	39-40-41
2.6.1.1 Proceso de evolución…….	41-42
2.6.1.2 Años 90……...	42-43
2.6.1.3 Brasil y su influencia…….	43-44-45
2.7 Entrevista Charquipunk……..	45-46
2.7.1 Conclusiones particulares……	47
2.7.1.1 Dimensión contexto graffiti……..	47
2.7.1.2 Dimensión graffiti en Valparaíso……	47
2.7.1.3 Dimensión graffiti en el Puerto……	48
2.8 Valparaíso…….	49
2.8.1 Puerto……	49-50-51
2.8.2 Material, el llamado “espacio oficial"……..….	51-52
2.8.3 Simbólica, el llamado “espacio diferencial”……..	52-53
2.8.4 Condicionantes en el puerto……	53
2.8.4.1 Territorio espacial…….	53-54
2.8.4.2. Estética como forma de reconocimiento…….	54-55

2.8.4.3. Factor de etnicidad…….. 55-56
2.8.4.4. Forma de encuentro, fenómeno de concepto de carnaval…… 56-57
2.9. Tipos de obras y estilos en el graffiti del puerto, propuesta diseñada por Jesús de Diego……. 58-59
2.9.1 Tipologías del graffiti en el puerto de Valparaíso…….. 59-62

3. observación no participativa……. 63-64-65
3.1 primer caso de estudio…….. 65-73
3.2 segundo caso de estudio…… 73-76
3.3 tercer caso de estudio…… 77-82

4 Discusión de resultados…… 82

5 Conclusiones…….. 84-86

6 Referencias Bibliograficas…… 86-88

7 Anexos…… 88
7.1 Trascripción de entrevista Charquipunk…….……. 88-94

Abstract:

Se pretende identificar y validar una actividad que se ha estado presentando en nuestro país desde hace más o menos 20 años, el graffiti contemporáneo. Se trata de investigar la relación que puede existir entre el lenguaje visual del graffiti Chileno y la perspectiva disciplinaria del diseño contemporáneo, estudio ignorado pero que presenta ciertas características particulares de interés para el Diseño.

La presente investigación recorre la historia del graffiti hasta nuestros días, su nacimiento, su evolución, su llegada a Chile y como se ha insertado en el Puerto de Valparaíso. Se ocupa la entrevista y la observación para conocer por tres vías las posibilidades visuales que posee el sujeto de estudio. Por un lado el análisis de literatura, por el otro la entrevista a uno de los mayores exponentes del graffiti chileno y por ultimo la observación de tipo no participante la cual nunca se ha hecho para tesinas con temas similares, tomando como sujetos de análisis al graffiti que se encuentra en las murallas del puerto de Valparaíso.

Palabras claves: graffiti Valparaíso, morfología puerto, gráficas urbanas

Introducción

1.1 Introducción

Hace ya algún tiempo el graffiti ha empezado a hacerse notar en todo el mundo de manera abrumante, si bien aun se considera como una manifestación que en su creación, acto e intención de quien lo realiza, corrompe al dictamen social, la limpieza de la ciudad y de quienes la habitan. Lo cierto es que en la actualidad podemos darnos cuenta que esta apreciación en algunos sectores empieza a cambiar, a ganar un cierto reconocimiento, ya que cada vez adquiere crecidamente valor plástico y se puede apreciar como una verdaderas obras gráfica posadas en los muros urbanos.

En lo que respecta a Chile aun se estigmatiza el carácter urbano que posee esta disciplina, aun se cree que el graffiti es de carácter subversivo, vandálico y poco profesional. Aunque en la actualidad estudios han profundizado más allá del carácter subversivo que en una primera lectura se puede prestar atención del graffiti, se sigue estigmatizando y metiendo en el mismo contexto a "rayados" con "graffitis", siendo estos muy distintos en ideología y en acto.

Por esta razón la investigación parte definiendo lo que es el graffiti, analizando etimológica y conceptualmente su palabra, ¿de donde viene?, ¿que es?, así haciendo necesario una investigación profunda, diferenciarlo con otras visiones de graffitis que se tienen para luego poder llegar al graffiti que se va a tratar, el llamado "graffiti contemporáneo". Para estudiar esta nueva forma de expresión se hace inevitable denominar su procedencia histórica, su cambio, la llegada a nuevos territorios, sus evoluciones plásticas y la llegada a territorio nacional. Toda esta investigación se hace sumamente necesaria para saber con certeza de que se trata el graffiti y como afecta a la ciudad de Valparaíso.

1.1.1 Fundamentos del área de estudio:

1.1.2 Fundamentos del problema:

Se debe señalar que el graffiti es más que un simple rayado y mero acto asociado comúnmente como un acto vandálico, es un mensaje urbano que da cuenta de aspectos de la

ciudad. En Chile, propiamente en la ciudad de Valparaíso, se han visto abundantes inscripción de graffitis de alta calidad plástica, sobre todo en los últimos dos años. Se ha contemplado la llegada de dicha expresión al puerto de Valparaíso, donde se nota una masificación gráfica importante, en donde connotados graffieros nacionales e internacionales se han dispuesto a intervenir los muros.

Si se toma la relevancia que tiene el diseño gráfico contemporáneo en relación a validar nuevas propuestas visuales, las expresiones que se están viendo en el puerto son dignas de análisis y de futuros estudios cuantiosos.

1.1.3 Delimitación del problema: la investigación tratara de los graffitis de corte plástico que se sitúan en los muros del puerto de Valparaíso, para definir su lenguaje visual. La investigación teórica se complementa con la entrevista a uno de los graffiteros mas connotados a nivel nacional y la observación no participante, la cual dará percepciones cercanas acerca del lenguaje del graffiti existente en la ciudad de Valparaíso.

1.1.4 Tipo de investigación

Este tipo de investigación tiene un carácter **exploratorio**, pues representa uno de los primeros acercamientos al fenómeno graffiti en el puerto de Valparaíso. A través de éste, se intenta generar un conocimiento previo que permita un incremento en las investigaciones del tema propuesto. Por otra parte para tener conocimiento acerca del movimiento graffiti, la investigación sigue una lógica **descriptiva** para conocer las bases que dieron paso al nacimiento, a la evolución y al esparcimiento del graffiti.

1.2 Hipótesis o problema

La necesidad expresiva presente en la propuesta visual del diseño gráfico contemporáneo, requiere reconocer y validar el constructo teórico de las nuevas expresiones gráficas urbanas existentes en el puerto de Valparaíso, ya que estas posibilitan nuevas visiones, entregan nuevas propuestas estéticas, extienden las miradas más allá de normas reguladoras y racionalizaciones de la comunicación visual del diseño.

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivos generales:

1. Reconocer el graffiti contemporáneo desde su nacimiento hasta la actualidad, para analizar sus transformaciones y evoluciones con respecto a lo plástico de la disciplina.

2. Conocer los factores existentes en el puerto de Valparaíso que hacen posible un lenguaje visual particular en relación al graffiti.

1.3.2 Objetivos específicos:

- Identificar de que manera la evolución plástica vivida por el graffiti influye en el puerto de Valparaíso.

- Clasificar los graffitis con sentido plástico existentes en el puerto de Valparaíso, con el fin de reconocerlos y saber como se articulan en los muros.

- Conocer el contexto ambiente en donde se hace el graffiti, para así saber los factores condicionantes que poseen los espacios que proporcionan un lenguaje visual particular.

- Describir las situaciones que se hacen presentes en el puerto de Valparaíso que determinan las particularidades estéticas de las manifestaciones de esa zona.

- Identificar los factores visuales existentes en el puerto de Valparaíso que hace que se forjen nuevas propuestas estéticas.

- Clasificar visualmente la forma de los graffitis del puerto de Valparaíso, para así determinar las características gráficas de estas manifestaciones en cada muro elegido

1.4 Metodología

En esta etapa se tiene como fin conocer lo que se ha hecho en relación al tema propuesto, saber desde qué enfoques se ha tomado y donde ha llegado. Se busca por un lado saber que se ha hecho en relación al tema y por el otro investigar el contexto al cual va dirigida la investigación.

Para la metodología de trabajo se pretende en primer lugar dejar de manifiesto la evolución vivida por el graffiti, con el fin de documentar su evolución y su llegada a Chile, mediante la revisión de fuentes primarias tales como libros, revistas especializadas en el tema, documentales internacionales relacionados directamente con el tema graffiti, tesis dedicadas a tópicos similares y artículos científicos. Para la validación de esto los instrumentos utilizados son las fichas bibliográficas, citas de autor y notas de pie de página.

En segunda instancia a través de la metodología cualitativa se busca la información mediante entrevistas y observaciones para tener las posturas que no se pueden obtener de las fuentes primarias.

Por medio de la entrevista se busca obtener una información que tenga relación directa al sitio de investigación y del graffiti de la zona para así obtener variantes que no se han tocado en la literatura leída. Con el instrumento de la observación no participativa, busco responder al objetivo de identificar las características gráficas de las manifestaciones urbanas del puerto de Valparaíso. En esta parte tengo que considerar los tipos de murallas, las características de ellas y la ubicación espacial de estos.

El modo de obtener la información va de lo explorativo, lo descriptivo y posteriormente a lo interpretativo, así se busca obtener con los instrumentos requeridos distintos puntos de vista para llegar a un consenso complementario.

Marco teórico

2 Marco teórico

2.1 El graffiti al diseño

Ya pasados casi 30 años de vida, el graffiti hoy en día vive una de la mejor de sus etapas, cada día evoluciona más en el sentido plástico y comunicacional, dando valores, herramientas nunca antes imaginadas, ganando cada día más adeptos, generando lazos fuertes y estrechos con el diseño gráfico contemporáneo.

El graffiti es un acto que no es para nada nuevo, en civilizaciones antiguas el hombre la ha declarado y le ha tornado un sentido para distintas manifestaciones. Siendo utilizado como registro, huella o expresión, se caracteriza por ser un mensaje público, actualmente propio de las ciudades, y con un carácter subversivo frente al poder establecido institucionalmente. Es en el período de la Ilustración cuando este carácter subversivo es tergiversado como un acto "vandálico".

En la actualidad, en cambio, si bien podemos darnos cuenta que esta apreciación no se ha alejado de algunas sociedades, comunidades, o grupo de personas, una disciplina empieza a abrir el camino hacia otro tipo de "lecturas" más positivas, el diseño gráfico.

Aunque no existen muchos autores que hablen directamente de esta unión disciplinaria y hagan hincapié en este hecho, existen exponentes en el nuevo diseño gráfico que si lo hacen notar, en el extranjero por ejemplo gente como Neck, connotado diseñador gráfico alemán que trabaja con el lenguaje de sus propios graffitis para grandes empresas Sat one también diseñador gráfico que trabaja con el lenguaje de sus graffitis (satone) o también se encuentran casos Chilenos, como Kelp y su Web dedicada al graffiti y al diseño *"KELP.cl busca explorar y promover el trabajo plástico del graffiti, casi desde la perspectiva disciplinar del diseño"(*Kelp).

En los casos expuestos anteriormente se ve el hecho de que diseñadores gráficos han tomado el lenguaje visual del graffiti para hacerlo parte de su disciplina, como dice el graffitero Chileno Fisek en relación al diseño "*yo soy diseñador gráfico y definitivamente el*

graffiti se puede analizar con las normas establecidas por el diseño, eso si, no lograran nunca saber si es bueno o es malo, feo o bonito, porque el graffiti es muy intimo y personal"(libro del graffiti2005), queda expresado por lo leído y visto que los diseñadores que trabajan con el lenguaje del graffiti casi en su totalidad son graffiteros y trabajan bajo concepciones estéticas propias, los demás diseñadores gráficos que tratan de ligar al graffiti con el diseño lo hacen con elementos que son propios del hacer graffiti, como gotas chorreando, manchas de spray, firmas de graffiteros, gráficas que se han popularizado por los medios de comunicación.

Esto se debe a que fuera de los diseñadores graffiteros los otros diseñadores no conocen el lenguaje visual del graffiti, por lo cual se ven limitados a usar solo lo que esta a su alcance en Webs, o revistas, limitando lo que realmente puede entregar el graffiti y su sentido plástico al diseño gráfico contemporáneo.
Viendo las limitaciones que sufre actualmente el diseñador en relación a la validación disciplinaria del graffiti, la poca (o nula) información teórica en relación al tema y percibiendo el gran avance plástico que se ha dado en la ciudad de Valparaíso es que surge la idea de plantear bases para el conocimiento de esta disciplina y su posterior validación.

*"Su postura no es reaccionaria ni violenta. Rechazan el vandalismo. Tampoco profundizan en la ideología o el conflicto social que hay tras de muchas de estas expresiones. Eso les permite centrarse principalmente, en la propuesta estética, por lo que generalmente escogen los mejores ejemplos mundiales…"(*Kelp2007)

2.2 Graffiti significado

Cuando hablamos del significado de una de las palabras claves del tema expuesto, "graffiti" y de los términos que se le acuñan a este, nos encontramos con un mar de posibilidades y de diferencias que expresan ciertos autores. Mientras unos separan el valor plástico y vandálico dando a conocer por una parte al graffiti en una dimensión "artística", por otra lo expresan con una voluntad temática y de actuación sobre el receptor. Cabe señalar que esta confusión de términos y conceptos no solo se presenta a la hora de revisar las opiniones vertidas por autores conocedores del tema, si no que a la hora de definir

etimológica y conceptualmente al "graffiti" como tal nos encontramos con diferentes posturas en relación a esto.

Graffiti, que es utilizado comúnmente en nuestro idioma, tiene su origen italiano, "graffito" y esta debe su origen al griego "grafien" así como al latin "sgraffiare" (palabras que tenían en el mundo antiguo la connotación semántica de la inscripción icónica y de lo textual, ello por que se referían a los escritos o dibujos grabados a punzón). Por otro lado, si se revisa en el libro de "graffiti: Arte urbano de los cinco continentes" (Ganz 2004) se dice que la derivación proviene de la palabra italiana "sgraffio", traducido al español como "arañazo". Si nos fijamos en las definiciones nos podremos dar cuenta que no se tiene certeza absoluta con respecto a su significado, solo podemos concluir que todas hablan en referencia a "graffito", "sgraffio" o en su conjugación verbal "sgraffiare", las cuales todas apuntan a su origen italiano y van al termino de formar una inscripción.

2.3 Graffiti concepto

La masificación internacional del termino graffiti presenta una confusión con respecto a su significado, ya que bajo una misma palabra se pueden designar en la misma categoría una diversidad de escrituras, esto puede hacer referencia tanto al graffiti escrito (mensaje verbal), como al graffiti de expresión plástica (mensaje icónico pictórico).

Si buscamos la definición de la palabra graffiti en el diccionario de la Real Academia Española, nos encontraremos con la sorpresa que no se encuentra registrada por la razón de no ser una palabra de la lengua española, sin embargo nos encontramos con la definición de graffito (Del it. *graffito*). La cual dice:

> **1.** m. Escrito o dibujo hecho a mano por los antiguos en los monumentos.
>
> **2.** m. Letrero o dibujo circunstanciales, generalmente agresivos y de protesta, trazados sobre una pared u otra superficie resistente. (DRAE 2001)

Cabe señalar que el graffiti como concepto se aleja de la procedencia de la primera definición, la cual hace hincapié en los dibujos hechos por los antiguos en los monumentos, ya que esta definición se encuentra relacionada directamente al instrumento o punzón que usaban para dicho acto, mientras que para la definición de graffiti actualmente nos basamos en el producto netamente tal, probablemente por influencia del fenómeno que comienza a observarse a finales de los sesenta, en ese entonces la palabra "graffiti" empieza "popularizarse" en Estados Unidos, cuando un grupo de jóvenes comienzan a pintar sus nombres y "dejarse ver" (*getting up*[1]) en los vagones y estaciones del subway de New York y en Mayo del 68 en Francia, cuando se extiende por el mundo la imagen de mensaje callejero inconformista, comprometido, idealista y utópico de universitarios de esa época. Ambos movimientos nacen bajo el ala de la palabra graffiti por lo cual ambas posturas se juntan bajo una misma definición, no así siendo lo mismo y teniendo un mismo fin.

"Este término…es el empleado generalmente para describir muchos tipos diferentes de escritura mural, entre los que se pueden incluir las pinturas de ciertas cuevas prehistóricas, los "latrinalia" (las inscripciones encontradas en las letrinas de la antigua Roma) y toda la suerte de mensajes políticos, sexuales o humorísticos que han sido garabateados, pintados o marcados en las paredes a lo largo de la historia. El término sirve asimismo para denominar el tipo particular de pintadas que se encuentran en el metro de Nueva York. En el uso común se utiliza la misma forma para el singular y el plural…" Castleman (1987, p. 10)

Poco se sabe sobre el graffiti y su real definición conceptual. La mayoría de los estudios que se han realizado trata sobre las pintadas y desde un punto de vista casi exclusivamente sociológico. La pintada política y las pintadas de los retretes universitarios han merecido, hasta el momento, especial atención por parte de los estudiosos. Y no es extraño este desconocimiento, si se tiene en cuenta que los escritores (grafiteros) no suelen dar muchas facilidades a gente externa al círculo del graffiti y de su "movida", sobre todo a periodistas que intentan escribir sobre el graffiti sin ser graffiteros o haber investigado acerca del tema, "*La información más confusa procede de los medios de comunicación, que*

[1] Originalmente significaba pintar un tren. Ahora también significa pintar en cualquier lado con cualquier forma de graffiti. Poner el tag (chapa o raya) muchas veces para "dejarse ver" y captar la atención del público.

superficialmente y sin contrastar demasiado los datos, de vez en cuando se hacen eco de su existencia y ofrecen incluso pequeños glosarios en los que dan cuenta de algunos de los términos del argot de los B.Boys[2]*, que casi nunca coinciden con los que los propios escritores emplean" (*Fracisco Reyes Sánchez*).*por lo cual se desconoce el real enfoque del graffiti.

Conclusión particular:

Al no obtener claridad con respecto a la definición de graffiti en el término etimológico y conceptual, hasta este punto se ve igualado desde el plano de mensaje verbal al de mensaje icónico pictórico, por lo cual se hace inmediato hacer las diferencias necesarias para separar dichas prácticas y saber con certeza la definición del graffiti que se va a investigar.

2.3.1 Diferencia graffiti pintada y Graffiti Estadounidense

Si nos disponemos como cualquier transeúnte observando el contexto urbano en el que se esta situado en ese momento, por un acto casi involuntario veremos los mensajes callejeros puestos frente a nuestros ojos y no encontraremos diferencia alguna entre uno y otro. *"A primera vista, graffiti y pintadas se limitan a ser mensajes visuales anónimos y de escaso contenido informativo, cuyos motivos, plasmados casi siempre en paredes ajenas y espacios urbanos, se repiten, aparentemente, hasta la saciedad"* (Vigara y Reyes)

Hay que decir como primera instancia que los términos tienen similitudes que sin lugar a duda los une y los empaqueta en una misma definición como lo son la expresión, la ilegalidad y el contexto que irrumpe, sin embargo eso es lo único que los condiciona a formar parte de la misma cosa, como lo dicen Vigara y reyes estos nacen generalmente de actitudes diferentes, tienen distintos destinatarios y persiguen casi siempre objetivos comunicativos muy diversos (Vigara y Reyes).

[2] En un comienzo cuando la cultura "hip hop" estaba naciendo se llamaba b boy a todas las personas que bailaban breakdance, que era uno de los cuatro pilares básicos de la cultura (b-boy, Mc, Dj y graffiti). Por supuesto, con la evolución del hip hop y después de pasar las fronteras y llegar a distintos países, la palabra b-boy se fue convirtiendo en una generalización de todo aquel que sentía la cultura o formaba parte de la movida, ya sea bailando, cantando, pinchando discos, o pintando graffiti.

En realidad hay buenas razones para la confusión, estas van desde lo histórico, lo social a lo léxico semántico por lo cual es bueno empezar por el principio de todo:

2.3.2 Graffiti pintada, mensaje verbal

Cuando, a finales de los años 60, comienzan a hacerse notar los mensajes callejeros tanto en Europa como en Estados Unidos, el término *grafito* (it. *graffito*) funciona seguramente como un semi tecnicismo, para dichas practicas, tal como lo refleja el DRAE, para referirse al *escrito o dibujo trazado a mano en los monumentos antiguos* o a los *letrero o dibujo circunstanciales, generalmente agresivos y de protesta, trazados sobre una pared u otra superficie resistente.*

Disponiéndonos bajo la definición que nos entrega el DRAE el equivalente aproximado al antiguo "grafito" popular y ocasional seria la pintada.

Era el llamado mayo Francés del 68, cuando las calles de las ciudades europeas se llenaron de letreros pintados, que buscaban un esparcimiento social. Todo se inicio cuando se produjeron una serie de huelga de estudiantes de muchas universidades de Paris que protestaban en contra de normas sociales de aquella época. Al poco tiempo se sumaron los trabajadores, los cuales iniciaron fuertes huelgas que paralizaron el país.

El fuerte componente anarquista y la lucha ideológica de aquella época traen consigo un espíritu rebelde de los huelguistas, este se muestra de manifiesto en una serie de eslóganes que se dispersan por la ciudad. ("*Pas de replâtrage, la structure est pourrie*. *No le pongas parches, la estructura está podrida",* "*Ceux qui font les révolutions à moitié ne font que se creuser un tombeau.Los que hacen las revoluciones a medias no hacen más que cavar sus propias tumbas"...)* A estos eslóganes y escritos que se comunican tanto en las murallas como en carteles y pancartas se los denominan "graffitis".

"...El Mayo del 68 trae a nuestros estudiantes e intelectuales de la época la palabra italiana graffiti, que es la que los franceses utilizan para referirse a esos sus escritos murales" (Vigara y Reyes).

Figura:1
http://vocesdelanarquismo.files.wordpress.com/2009/04/68_b.jpg

Refiriéndonos a lo expresado anteriormente, cuando hablamos de esta denominación de graffiti "pintada" tiende a tener un carácter ideológico, político y anti-régimen, basado en lo textual primordialmente, este busca en el contexto urbano difundir un mensaje, por lo cual el carácter de la pintada es netamente informativo y carece de valor plástico.

*"…Son actividades muy distintas, realizadas por personas muy distintas, que tienen distintos destinatarios y persiguen un objetivo comunicativo muy distinto, en la mayoría de los casos opuesto" (*Francisco Reyes Sánchez*)*

El autor de la llamada pintada por tener la iniciativa de plasmar un contenido informativo socialmente abierto sin distinción alguna, se ve con la obligación de elegir lugares donde se "expresen" estos escritos de mejor manera posible convirtiendo este hacer en un acto de comunicación predeterminado, "*Esto quiere decir que la pintada sigue también unas determinadas reglas y que es, hasta cierto punto, espacial y temáticamente previsible" (*Vigara y Reyes).

Cuando los autores de estas pintadas deciden plasmar la información en algún lugar mantienen su anonimato sin un afán de identificarse plásticamente con el hecho si no que se identifican con el mensaje propiamente tal desde su ideología y pensar hacia el contexto

urbano social donde se ve plasmado. Los hacedores de pintadas sienten una necesidad de expresar una indudable información con el fin de "enganchar" de cierto modo a un receptor, por lo cual la ubicación donde las hacen son pensadas con anterioridad, no nacen por un acto del momento e instantáneo "*el autor de la pintada ubica su mensaje en un determinado lugar o barrio, haciéndola así accesible a una gente u otra, es decir, seleccionando de forma natural su receptor"* (reyes).

La pintada no hace distinción de ningún tipo en relación al factor plástico, ya que carece de este, cualquiera de nosotros que disponga de algún instrumento que sirva para plasmar el sentir del mensaje puede hacerlo "*Aunque es verdad que predominan las pintadas políticas y de protesta y las pintadas lúdicas (supuestamente juveniles), no es imprescindible ser joven, ni tener una determinada ideología, ni pertenecer a un determinado grupo político, cultural o social, ni siquiera ser especialmente ingenioso... para hacer una pintada"* (Vigara)

2.3.3 Graffiti Estadounidense, icónico pictórico

El accionar del "graffiti" que ahondaremos en esta investigación se remonta a los años 60 cuando empezó en Nueva York, influido por la música hip-hop. Los primeros individuos que hacían graffiti se dedicaban a firmar para adquirir fama, mostrar donde vivían y para hacerse notar (o mejor dicho darse a conocer), usando como instrumento plumones, aerosoles o lápices que proporcionaran una rápida ejecución como lo representa de muy buena forma Zeta[3] "aquí estoy, este soy yo, este es mi barrio, esta es mi vida". Aquí la motivación del graffitero es autorreferencial, pero que va avanzando paulatinamente hacia lo plástico.

[3] Pablo Herrero "ZETA" es un graffitero de Madrid, España. A mediados de los 80´s es cuando conoce el Graffitti y empieza sus primeras obras en la calle, la cual utiliza como museo para desarrollarse como artista y darse a conocer en España y Europa, a partir del año 1990 cursa el primer grado de la Escuela de Artes y Oficios de Madrid, es a partir de esta época cuando comienza a dedicarse profesionalmente al Graffiti.
Ha sido uno de los más importantes precursores del movimiento del Graffiti en España, de hecho el ha sido uno de los fundadores de grupos importantes y representativos de la escena Española dentro del Graffiti como: Action Toxica, Latino Soy y A.C.M.E.

"…comenzó a desarrollarse a finales de la década de 1970 en Nueva York y Filadelfia, donde artistas como Taki 183, Julio 204, Cat 161 y Cornbread empezaron a pintar sus nombres en paredes o en las estaciones del metro de Manhattan. La particular estructura de Nueva York, en la que los barrios más degradados de Harlem se encuentran al lado del glamour del mundo de Broadway, parece haber sido el caldo de cultivo de los primeros artistas del graffiti, reuniendo en un mismo lugar tanto culturas como grandes diferencias de clase. Se trataba de una especie de batalla contra los agentes del poder y de una salida de la pobreza y del gueto" (Ganz 2004, VII)

Este tipo de graffiti (a diferencia con lo que pasaba al otro lado del mundo) no poseía necesariamente un carácter político que lo representase, más bien nace como una forma de expresión de los barrios bajos, que paulatinamente evoluciona a lo plástico, a lo cuidado y al profesionalismo de las formas desligándose completamente de la perspectiva que posee la "pintada".

En un principio los escritores (writers) de graffiti pintaban exclusivamente los trenes, así masificando el estilo por todo estados unidos y mas tarde a Europa "*la extensión que alcanzó el graffiti a países europeos hizo que comenzara a considerarse dentro de un sector de la población como una expresión artística y no como una forma de vandalismo callejero" (*María Paz Norambuena2006) esta crecida del graffiti se ve masificada enormemente por la cultura (que en ese entonces nacía) del hip hop por lo cual a eso se debe que el termino de este graffiti en particular se haya hecho mas popular que el proveniente de las revueltas del llamado "mayo Francés del 68".

Conclusión particular:

En relación a la diferencia del Mayo del 68 y el fenómeno vivido en New York
Se pueden rescatar varias reflexiones interesantes, primero al pensar en graffiti uno tiende a encerrar a todo tipo de escritura urbana dentro de la misma definición, como si se tratara de la misma ideología o fin común, sin embargo vienen de realidades muy distintas, de

contextos sociales diferentes y con fines ideológicos diferentes, la confusión cae en ciertas cosas que comparten como lo es el contexto urbano, el soporte y o el carácter anónimo.
Sin embargo por ser estas dos acciones denominadas "graffiti" por diferentes autores es necesario saber y aclarar que no son lo mismo, uno para saber de que graffiti se investigara, de donde viene, que pretendía y segundo para saber las diferencias con "la pintada".

2.4 70s Y 80s origen del graffiti

La real historia del llamado "graffiti estadounidense" es un tanto incierta y resulta hasta muchas veces confusa, pero cabe señalar que la mayoría de las fuentes señalan que el responsable del primer graffiti de la historia es un joven llamado TAKI 138.

"se atribuye la responsabilidad del primer graffiti a un joven de ascendencia griega residente de un barrio de inmigrantes, Washington Heights, llamado Demetrios. Él escogió el apodo de TAKI pintándolo con spray en monumentos públicos, estaciones de metro, ferrocarriles, paradas de autobuses. Acompañaba el apodo TAKI con el número de la calle donde vivía, 138". (María Paz Norambuena2006)

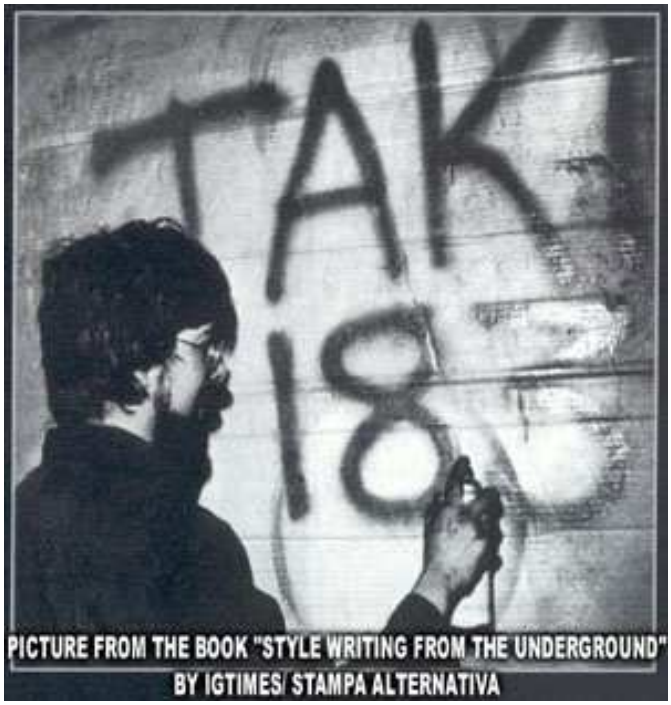

Figura:2

http://www.obrazar.com/ob-vrana/01_taki183.jpg

En un principio, los escritores de graffiti utilizaban con frecuencia su nombre real o sus apodos, apoyado por el número de sus calles o viviendas para dejar de manifiesto su "procedencia social".Pronto comenzarían a aparecer los primeros seudónimos, debido al exceso de nuevos artistas que aparecían cada día más y que también firmaban con sus nombres, por lo cual se necesitaban nuevas formas que "ayudaran" a resaltaran su trabajo, así nacen los llamados "tags" como una forma de decir "existo y tengo mi particular logotipo identificador[4]".

2.4.1 Tag:

[4] El llamado "tag" es la forma mas primitiva de graffiti estadounidense que se conoce, tiene un origen netamente marginal y de marcar presencia. Este tiene un origen similar al fenómeno que nace en Brasil llamado "pixacao" en donde los grupos marginales de Brasil como medio de expresión salen a las calles y las rayan con unas tipografías particulares para al igual que en ese entonces "dejarse ver" en la ciudad.

Podemos reconocer fácilmente en los tags no sólo una forma de expresión más importante que las piezas multicolores, sino el centro mismo del movimiento (política de signos 2006)

Los estilos principales de diseño de graffiti que hoy conocemos afloraron de los rasgos esquemáticos del tag. Paulatinamente y progresivamente el graffiti adquiere una apariencia más y mas sofisticada, los escritores para "dejarse ver" de manera mas distintiva empiezan a adornar sus nombres con coronas o distintos motivos pasando de la legibilidad común (como se ve en la foto de TAKI 183) al embellecimiento generalizado con adornos o elementos nuevos que acompañan a la grafica básica del tag. En este tiempo las pautas del graffiti radicaban en la cantidad de tags que se hicieran y en el difícil acceso a los soportes de cada uno de ellos priorizando la abundancia de rayados y la audacia para lograr estos.

Figura:3

http://www.hiphop.es/imagen/1220101014.foto1.tbl_articulo.0/1000/600/nc/atk2%20tag.jpg

Con el tiempo el tag empieza a sufrir su evolución significativa, empiezan a aparecer los llamados Whole cars [5]. Gracias a estos los escritores empiezan a agregarle un cierto valor plástico a la pieza que se creaba ya que en estos representaban un poco más que sus firmas, *"Comúnmente en estos Whole car cada autor muestra en el rayado su visión de ciudad, que por lo general correspondía a una visión amarga, que traslucía los problemas marginales de etnia y pobreza*" (Alvaro A. Muñoz2008)

2.4.2 Nacimiento de estilos:

Gracias a que empieza a aparecer en la evolución del tag un sentido más plástico
Empiezan a existir distintos y variados estilos, solamente tres son los más consolidados y el resto son una mezcla o una evolución de ellos. Estos tres estilos principales son la burbuja, el wildstyle y el 3D:

Burbuja: también llamadas "Obly" Este concepto ata la forma de hacer una letra de tag con el graffiti ilegal. Son letras muy redondas y brillantes, de gran sinuosidad y suavidad tienen esta forma por ser graffitis ilegales por lo cual en ese entonces se busco maneras rápidas de confección.

[5] Una pieza de graffiti que cubre todo el vagón de un tren. Se denomina que eran rayados de gran magnitud que incitaban a generar nuevas técnicas, una mayor preocupación por la composición en el rayado y una mayor calidad de obra.

Figura:4

http://sinalefa1.files.wordpress.com/2009/01/estilo-throw-up.jpg

3D: Este estilo busca la tridimensionalidad de los elementos del tag en la pieza de graffiti, es un graffiti más elaborado y requiere de más tiempo para su elaboración.

Figura:5

http://msp275.photobucket.com/albums/jj286/bfivenine/daimerrr.j

Wildstyle: traducido al español como estilo salvaje, este estilo con su aparente trazado caótico y su inteligibilidad de caracteres, es para muchos el estilo mas representativo de la cultura hip hop y todo su sentir "*El nombre aparece*
Inmerso en un caos real. Este estilo es para muchos escritores la correspondencia directa del rap en la gráfica, puesto que en el Rap las palabras giran, se retuercen y van hacia atrás, vuelven haciendo rimas"(María Paz Norambuena2006)

Figura:6

http://www.stick-up-kids.de/images/bildermember/cantwo/bilder/06_cantwo_sao.jpg

Nota: aunque en el nacimiento de estilos se consideran estos 3 como la evolución del "tag" no se puede dejar atrás a los personajes los cuales acompañan a las letras.

"En otro sentido los dibujantes de comic norteamericanos han proporcionado una continuada fuente de ideas y sugerencias que era la más intensa e importante hasta ahora. Henry Miller, Berni Wrightson, Jim Starlin, Dave Morrison, Dave Mc Kean, etc y sus obras han influído con sus peculiares modos de creación de ambientes y personajes a la creación de una estética figurativa propia en el mundo del graffiti".(Jesús de Diego)

Figura:7

http://farm1.static.flickr.com/227/455012886_5954f56ec1.jpg

2.5 80 90s Expresivo simbólico

Durante estos años el graffiti con carácter icónico pictórico Estadounidense pasa a Europa, como dice María Paz Norambuena Zamudio se genera a partir del interés que sintieron quienes vieron en esa expresión una estética inusual y novedosa en las calles de New York, principalmente se trataría de viajeros que propagaron oralmente el fenómeno y que prontamente comenzaran a generar interés en diversos medios de comunicación (María Paz Norambuena2006). Gracias a esta masificación de la movida que se vivía y que se apreciaba en las calles y en los guetos norteamericanos galeristas de Roma y Ámsterdam como Claudio Bruni y Yaki Kornblit organizaron las primeras exposiciones importantes de graffiti en Europa. Entre los invitados se destaca el escritor Lee[6] quien expuso obras y

[6] Lee Quinones (Puerto Rico 1960 fue uno de los mayores exponentes del graffiti a mediado de los 80s, comenzó a pintar en el metro de Nueva York en 1974. Se estima que llenó de graffiti él sólo, cerca de 115 whole cars. Miembro del legendario grupo The Fabulous Five, cuyo récord fue pintar un tren entero en las navidades de 1976. actualmente sigue pintando tanto graffitis como cuadros.

algunas fotografías que había realizado en centros deportivos y en el puente de Brooklyn en la ciudad de New York.

*…"La cultura underground y las manifestaciones artísticas relacionadas con este espacio se impone en la cultura europea de los años sesenta y setenta como una forma de rebeldía y espacio alternativo a la cultura tradicional oficial. En este panorama los jóvenes que sentían interés en la cultura alternativa y en los movimientos de vanguardia permanecieron al tanto de los sucesos procedentes de EE.UU" (*María Paz Norambuena2006)

Como en Europa se estaba dando énfasis a las nuevas maneras de expresión provenientes de Estados unidos es que se empieza a adoptar con más interés esta nueva forma de graffiti. La mayor parte del graffiti en este continente se estaba empezando a vasar en el modelo estadounidense, esto se ve masificado de manera abrumante por la llegada de la cultura hip hop al viejo continente, esa emigración trae consigo la inevitable distorsión del concepto de graffiti, que se venia desarrollando en EEUU, ello debido a que esencialmente el Europeo imita en todo o casi todo al norteamericano. Sin embargo como dice Reyes imitar no es nunca lo mismo que simplemente actuar movido y condicionado por el entorno, lo normal es que aparezcan entre el modelo y sus imitadores ciertas diferencias, más de fondo que de forma (vigara y reyes). La distorsión de la movida del graffiti en ese entonces se debe principalmente a:

- Los nuevos Europeos graffistas no han sido nunca de extracción marginal (a diferencia de la realidad graffitera de Estados Unidos), salvo excepciones; son generalmente jóvenes de clase media (media baja, media-media o media-alta, según sea su procedencia) con ciertas inquietudes culturales y artísticas no del todo compatibles con su situación familiar, cultural o social.
- No tenían conciencia de comunidad étnica debido a la ausencia del fenómeno en Europa.
- Por la forma en que llega y se masifica en Europa el graffiti, *la actividad se ve como una forma novedosa de arte, original e inalterable por el mundo comercial* ose (Miguel Morales Malverde2008) muy distinto a lo ocurría en New York en donde se ve como una actividad marginal que daña la propiedad privada. Este impulso

artístico por introducir el graffiti en el mundo del arte tradicional hace que el graffiti sufra una descontextualización que lo saca de las calles para meterlos en galerías de arte.

*...Los propios escritores de graffiti parecen retirarse de la escena artística y volver a sus orígenes luego de esta oleada. Esto como resultado de la equivocada lectura con que en un principio se atendió al graffiti, al intentarlo sacar de su contexto primordial y llevarlo a los museos y galerías, algo completamente contradictorio a su naturaleza y motivaciones fundamentales (*María Paz Norambuena)

Después de esta suerte de "descontextualización del graffiti" aparecen en escena nuevos y renovados graffiteros, que si bien tomaron el formato y estética de sus originales; pudieron desarrollarse con una consideración social distinta, debido a que las restricciones impuestas por las instituciones no los limitaban tanto como en EE.UU. Lo cual les permitió expresarse con una mayor libertad y evolucionar en nuevas propuestas (María Paz Norambuena). Para esta evolución también ayudo de manera considerable la historia social de Europa en relación a tradición filosófica y política, ya que esta entrega problemáticas e intereses que ayudaron a estos nuevos graffiteros a formarse como grupo en busca de un fin común "*En muchos aspectos será el concepto de lucha de clases - entendida ésta como la dialéctica brutal que enfrenta a pobres y ricos - legada por la tradición del pensamiento marxista la que sustituya a la etnicidad como elemento cohesivo del grupo"*(Jesús de Diego*).* Lo nombrado proporciono herramientas fundamentales para que los nuevos graffiteros Europeos evolucionaran y se distinguieran del graffiti Norteamericano.

Gracias a las nuevas y renovada posturas de los nuevos graffiteros se empieza a ver un proceso similar al de Estados Unidos en los metros de ciudades como Londres, París, Roma, etc. Los cuales se convirtieron prontamente en soportes de graffiti al igual que los trenes de Nueva York, eso si marcando la diferencia y evolucionando en número de trenes pintados y en calidad (María Paz Norambuena)

"Yo creo que Alemania y Suiza fueron los países lideres en el movimiento graffiti a nivel mundial, eso quizás haya sucedido así porque los personajes que iniciaron creando el graffiti eran realmente del gueto y ellos no estaban intentando salir de el o alguna cosa

similar, mas bien estaban en búsqueda de su libre expresión y no por muchas otras razones[7] *" (seak*[8] *matika revista sueño tecnológico)*

La salida del graffiti norteamericano al viejo continente mejora considerablemente la calidad de estos, se empieza a ver una evolución considerable en los estilos nacidos en New York, y se empiezan a posicionar fuertemente en la movida países como España, Alemania y Suiza. En estos lugares los graffiteros "*han perseverado en las constantes básicas de producción de su arte, mejorando de forma más que notable la calidad técnica de sus trabajos y la originalidad de sus composiciones" (*María Paz Norambuena) por lo cual se desliga de la procedencia marginal de los inicios, buscando mejorar al graffiti por el lado plástico.

Por la importancia y la evolución enorme que empieza a tomar el graffiti en los años 90 se puede empezar a analizar más autónomamente, sin desmerecer los inicios ya mencionados "*El panorama del hip hop es una subcultura de nuestros tiempos y una de las más importantes. El fenómeno del graffiti, aunque vinculado directamente a la totalidad de la cultura hip hop, puede ser estudiado con autonomía".* (Dennant, 1997)

Conclusión particular:

En relación al nacimiento del graffiti que se estudiara el llamado "graffiti contemporáneo" es interesante ver la evolución de la unidad minima de expresión, la cual es el "tag" y de los "personajes" por separado ya que al pasar a Europa y evolucionar a un carácter mas plástico las opciones se abren y salen de las convenciones clásicas del graffiti estadounidense, lo cual nos dice que dependiendo de el lugar donde se presente el graffiti y la situación que se viva se obtendrá un lenguaje particular, como por ejemplo lo que dice el graffitero Zed "Holanda por tener gran tradición en diseño gráfico, se inspira en esta para hacer graffiti" (bomb it) lo cual genera un lenguaje visual particular holandés.

[7] Traducción de un extracto del documental que realizó la revista Mática y la Casa Sigmund Freud sobre el arte urbano, en el cual participaron artistas mexicanos y el Europeo Seak.

[8] Claus Winkler "Seak" (1974, Alemania) es uno de los artistas más influyentes del llamado graffiti contemporáneo y del Street Art movimiento, Desde principios de los 90 colaboró, pintado en red un sin número de ideas con artista y amigos. Ha trabajado en las campañas de grandes marcas como Eastpak, Levis y Nike.

2.5.1 Legalidad del graffiti

El graffiti es una expresión pública que con sus valores estéticos e ideológicos cumple un rol que descoloca conceptualmente el arte que ha venido trabajando desde siempre la arquitectura y el urbanismo, *"En la creación de occidente de ciertos proyectos de modelos ideales de sociedad, donde se procura establecer correspondencias entre la ética y la estética, la "contaminación visual" o el "exceso de la representación" se opone a la "higiene moral*" (Figueroa 2005)

En respuesta a esa explicación planteada por Figueroa en tiempos contemporáneos existe según José Miguel Morales Malverde en relación a la ciudad una política de orden y estructuración de las ciudades, la segregación social "*y la evidente privilegisación del espacio por parte de los estratos sociales más pudientes"*, lo cual explica el nacimiento de la practica de graffiti como respuesta "estética" a esta nueva "ética" ciudadana.(Jose Miguel Morales Malverde 2008)
"Una persona que no le gusta el graffiti y vive en la ciudad, que se vaya de la ciudad, porque si no le gusta el graffiti no le gustara tampoco los chicles que hay en el suelo, el ruido de los coches ni la polución. De todas esas cosas esta acostumbrada, pero del graffiti no, pero es que el graffiti forma parte de la ciudad "(graffiti español),

Cuando empezamos a ver la naturaleza del graffiti y el rasgo distintivo que
tiene con respecto a otros tipo de manifestaciones, la cual es, usar como soporte expresivo la ciudad surgen nuevas discusiones en relación a la legalidad de este.

El graffiti posee una naturaleza urbana, una naturaleza transgresora que ronda al filo de las limitantes impuestas por la sociedad, silva lo expresa como "*una escritura de lo prohibido*"(Armando Silva), usa como lienzo espacios públicos[9], abiertos a cualquier persona, por lo cual se le denomina un acto "vandálico" lo cual en este punto surgen las

[9] Cabe destacar que cuando nos adentramos a investigar la procedencia de la estigmatización, un criterio a tener en cuenta es la de la localización. El graffiti es una práctica del espacio público y en tanto tal importa diferenciar, entre espacios públicos abiertos y espacios públicos cerrados, esta investigación se centra netamente en los espacios públicos abiertos, probablemente tenga consideraciones distintas al investigar los espacios públicos cerrados.

preguntas ¿si son espacios públicos abiertos a todos porqué es un acto vandálico? La respuesta a eso la da Figueroa en donde explica:

*"En un principio, con la ilustración, el cuño del concepto "vandalismo" a finales del siglo XVIII se ligaba con el nacimiento de una conciencia o sensibilidad hacia la protección y conservación de los monumentos o edificios públicos, dentro del concepto democrático de "patrimonio nacional". Esto es, el atentado vandálico es un atentado contra el bien común y la ciudadanía, un acto antisocial, que ataca el espíritu cívico y viola los símbolos materiales del orden social" (*Figueroa2005)

Bajo la mirada que explica Figueroa, en donde nace este concepto de "vandalismo" se pueden afirmar muchas de las posturas que se tienen actualmente, ya que para mucha gente el graffiti es una trasgresión de conceptos sociales aceptados por la mayoría ciudadana, un acto que viola la propiedad privada, la limpieza y la uniformidad cromática (Jose Miguel Morales Malverde2008), para otros más extremos como lo relata Fernando Figueroa (2007) es un vestigio de primitivismo, siniestro acto fruto de mentes delictivas, producto de seres desviados o degenerados, síntomas de demencia, manifestación irracional, animal evidencia de subdesarrollo cultural, etc. Con estas visiones solo se logra que este se cargue de manera negativa y no se vea como una naciente nueva forma plástica.

Para el punto de vista del graffitero la pieza expuesta en la calle no es vandálica, si no que atiende a la necesidad expresiva de este, necesidad que el soporte privado satisface. Desde el punto de vista del graffitero su acción es legítima, debido a que pertenece a una expresión artística que manifiesta su posición, pero que transgrede los valores institucionales que la sociedad acepta (María Paz Norambuena 2006)

Por estas razones es que en muchos países se han tomado medidas de magnitudes exageradas, con el fin de reducir lo que para algunos representa un problema "*El ministro alemán del interior, Otto Schily, anunció su intención de "cazar" en todo el país a los autores de graffitis (pintadas callejeras) con helicópteros de policía de fronteras dotados de infrarrojos. La autoridad dijo:*
"los autores de graffitis dañan nuestras casas, destruyen nuestra imagen urbana y no se frenan ni siquiera ante los monumentos" (Publimetro, 2005.Pp.).O también lo que pasa en

Barcelona, en donde se multa a cualquiera que pinte graffitis o pegue carteles, inclusive con el permiso del propietario.(Que!, 2007)

Sin embargo, al no tener certezas con respecto a lo que está atacando realmente acompaña una subestimación de la disciplina, ya que en los 2 ejemplos mencionados meten en un mismo saco tanto a "pintadas", "graffitis" y "carteles" (pintadas y graffitis diferenciados anteriormente) teniendo los 3 procedencias muy distintas, como dice Figueroa "*¿Cuantos caballeros se han dispuesto a enfrentarse contra este dragón creyendo ciegamente que se trataba de una lagartija? tantos que ni su fe en la razón les ha salvado de la ignorancia. Esto ha hecho que se sucediesen toda una serie de estrategias de control ineficaces y hasta contraproducentes"* (Figueroa2005)

2.5.2 Graffitero

"Cuando estos artistas no responden en forma directa a la tradición más abarcadora del arte mural institucionalizado, cuando asumen para sí que cualquier pared en cualquier ciudad es terreno de disputa del sentido, más allá de las sanciones por su ilegalidad, se acercan a la práctica graffitera" (Kodak.)

Cuando nos disponemos a identificar a los responsables de los graffitis en la ciudad surge la primera pregunta, el ¿Por qué? Por qué hacer esta práctica, que los inserta en este nuevo tipo de expresión. La verdad es que cada graffitero puede tener una postura distinta: *"cuando le preguntas a alguien ¿tú por qué pintas? Dudo que alguien te pueda dar una razón convincente de porque lo hace, si lo único que haces es gastar dinero y meterte en problemas y la verdad a eso es que no hay ninguna razón realmente más que la satisfacción personal*" (graffiti español), por lo cual, esta practica tiene un sentir personal y que lleva naturalmente al graffitero a la necesidad inicial de auto identificarse.

Para identificarse y darse a conocer al resto hay ciertas cosas que comúnmente los graffiteros hacen para adecuarse individualmente en el contexto urbano, lo primero de todo es crear un seudónimo. *"Lo primero que debes hacer es elegir un tag, un nombre por el que serás conocido en la comunidad del graffiti. No hagas esto a la ligera. Si eliges un nombre estúpido se volverá en tu contra. No elijas iniciales, apodos o nombres ya en uso, nombres de gente famosa o demasiado largos, así como tampoco diminutivos. Un tag consta generalmente de 3 a 7 letras, pero pueden ser más o menos si es realmente necesario. Aquellos con más de 4 letras necesitarán una versión abreviada de 2 o 3 como máximo que servirá para graffiti rápidos. Lo importante es tener una calidad y un estilo propios".*(GILLER, 1996: 2)

El graffitero crea su propio nombre porque ese será su rostro ante la comunidad del graffiti "*Una autodenominación que sirve de identificación individual en el contexto urbano" (* Jesús de diego*)* lo cual esto le ayuda a ser parte de la movida y dar el siguiente paso, rayar, plasmar su nombre de manera ilegal para marcar el territorio y dejarse ver[10] "todo el mundo que empieza a pintar, tiene que bombardear[11]" (graffiti español).Para esto el graffitero crea una firma de su seudónimo con especial caligrafía.

"Luego de marcar el territorio con muchos tags, pasa a la etapa en la que define el estilo que lo distingue, en esta fase es capaz de crear su propio icono. Esta evolución permite que el grafista incursione en la búsqueda de un profesionalismo."(María Paz Norambuena)

En el siguiente paso, el cual es incursionar en el profesionalismo, María Paz Norambuena Zamudio dice que por lo general existe un veterano en el grupo que guía e incide en la formación del graffitero, si bien esa apreciación es acertada cabe señalar que el factor de incidencia puede ser directa (conforma con el algún tipo de alianza) como también indirecta (aprecia los graffitis que ve de este "veterano") esto ayuda en un principio a que el graffitero se empiece a crear un estilo.

[10] Al igual que en los inicios del graffiti en Estados Unidos, dejarse ver es graffitear de manera ilegal con el propósito de que se conozca su nombre en el contexto urbano.
[11] El término de Bombardear se usa cuando el graffitero sale a la calle a plasmar su nombre repetidamente de manera ilegal.

Una de las cosas fundamentales para marcar diferencias es el estilo. "El estilo es muy importante, puede haber gente que diga "*ostia que mierda, esta mal pintado y no se que, pero me gusta que se vea algo de esa persona" si esta muy bien pintado, pero es la copia de un fanzine o se parece al estilo de no se quien pues no me gusta*" (aerosol 2004). El estilo en el graffiti hace que el nombre antes ya marcado en la ciudad tome peso e importancia en los otros graffiteros.

El graffiti en si es un grupo cerrado en el cual tienen una serie de reglas o "normativas" que se respetan, son reglas que organizan y señalan los límites de convivencia entre ellos, los cuales se pueden definir en reglas de: reconocimiento y jerarquía.

1 Reconocimiento: El graffiti al ser un círculo cerrado, en el cual no existe el entendimiento ni el reconocimiento externo implica que entre ellos existan ciertas normas de reconocimiento como:

- Reconocer al graffitero que lleva un cierto tiempo en la movida y que a adquirido un buen nivel plástico, "e*l artista que ha alcanzado mayor éxito se convierte en la autoridad, el modelo para los demás"(*María Paz Norambuena)

- Se debe estar al día y bien informado de las obras de los más destacados, como dice María Paz Norambuena Zamudio para guardar respetuosamente las distancias entre el tagger novato y el graffista famoso, para que el primero nunca firme la obra del consagrado (María Paz Norambuena)

- Al estar informado de la escena del graffiti se sabrá que nombres "no" puede ocupar, para no generar confusiones o peor caer en una supuesta copia "No se puede usar (ocupar) el nombre de alguna autoridad"(Jose Miguel Morales Malverde)

2 Jerarquía: en el graffiti existen ciertas jerarquías o leyes callejeras que los que estén en la movida las conocen, las cuales son:

- No se puede tachar una firma para luego escribir otra encima.

- Sobre el rayado de spray se pude hacer un “flop”.

- Encima de un “flop” se puede hacer un graffiti mejor elaborado.

- Se puede hacer un graffiti encima de una pared con firmas o “tags”, pero nunca sobre otro graffiti a no ser que sea de uno mismo.

- No copiar el estilo de otro.

Nota: En esta instancia en donde se esta identificando el proceso que vive el graffitero para su evolución plástica se deja de lado al graffitero que solo llega a crear su tag, el cual tiene solo el fin de rayar, no el fin de evolucionar plásticamente. Generalmente estos graffiteros no tienen respeto por nada, y no respetan las “reglas” de la movida del graffiti “existen muchos individuos que sólo se dedican a hacer tags, no a practicar el graffiti mural y muchas veces ensucian la propiedad privada” (libro del graffiti2005)

2.5.3 Los grupos

“El marco habitual de trabajo del escritor de graffiti medio es la pequeña agrupación (crew). Suelen formarse a partir de una pareja de ellos hasta un número de 5 ó 6 personas” (la estética del graffiti)

Consiste en una agrupación, equipo o “crew” de graffiteros que se juntan a pintar por tener cosas e ideas en común, se juntan por un factor de amistad o porque juntos se complementan unos a otros para generar mejores piezas gráficas *“El crew sirve a los intereses creativos individuales y cuando estos intereses son coincidentes se ven grupos cohesionados y con trayectoria”* (Jose Miguel Morales Malverde)

Inventan un nombre que los identifique a todos por igual, según Diego “*por norma no ha de superar las cuatro letra aunque por lo general no pasan de tres, estas letras son*

abreviaturas de una firma común o de un lema a incluir en cada pieza del grupo desde su formación en adelante" lo cual no es correcto, ya que existen formaciones como "reyes del mambo[12]" las cuales no tienen abreviaturas, Diego apunta a las pautas que se ven generalmente a primera vista, pero entre los graffiteros no existe ninguna regla especifica con respecto a eso.

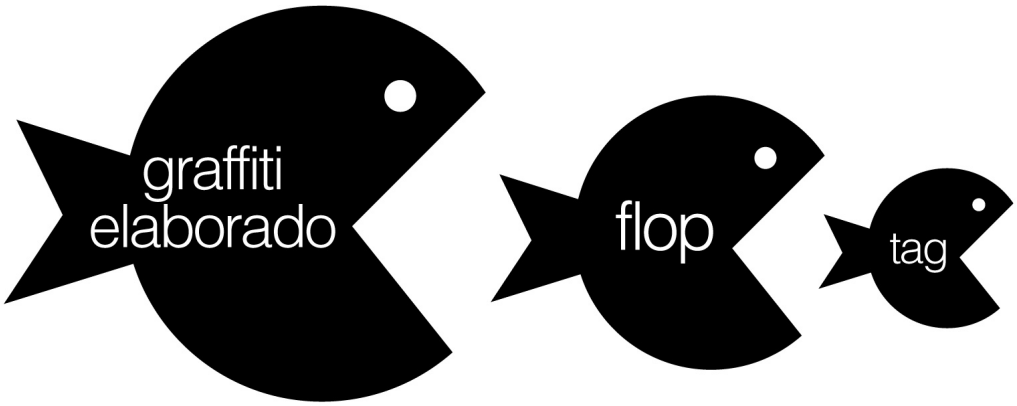

Figura:8

Para las normativas de los graffiteros el ciclo casi natural del graffiti es este, como dice Silva es "un tatuaje en permanente transformación" (Armando Silva,).Cuando se rompe esta cadena es cuando se violan las normas de respeto.

2.6 Graffiti En Latinoamérica

[12] Los reyes del Mambo es un colectivo de Street Art formado por Suso33, Spy y EduOne. A parte del graffiti de alto nivel que hacen, también tocan otras formas de expresión como los stencils y los stickers..

"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". (Ganz 2004)

En el presente trabajo investigativo se ha dejado claro las dos visiones de graffiti que tiene la historia del mundo occidental y se ha dejado de manifiesto que cada una de ellas esta asociada a ciudades e ideologías distintas. Por un lado tenemos la ocurrida en Francia con el llamado Mayo Frances del 68 y por el otro lado tenemos la nacida en Estados Unidos.

Si bien Sandoval afirma que para America latina las dos han sido una influencia, cabe señalar que es preciso ahondar en la realidad del sujeto de estudio para no caer en confusiones e interpretaciones a otras realidades, como lo dice Verónica Pérez Guerrero "El significado del graffiti, se deriva esencialmente del contexto social en el que esta" (paráfrasis del graffiti)

"En el continente la expresión graffiti adquiere su particularidad a partir de los contextos específicos en que se desarrolla, las mezclas diversas, reinvenciones, transculturaciones, que justifican la búsqueda de lecturas y de herramientas críticas especiales para los graffitis que se exponen en los muros de nuestras ciudades". (Alejandra Sandoval)

2.6.1 Graffiti en Chile

Cuando por fin nos situamos en territorio nacional, como punto de partida tenemos acontecimientos pasados dignos de análisis en relación a los hechos que vieron nacer los precursores de esta joven expresión en nuestro país, una historia marginal, vivida en las calles, en los barrios y en la mente de mucha gente.

El punto de partida del graffiti en nuestro país según el libro del graffiti chileno[13] esta entre los años 83 y 85 (libro del graffiti 2005). Por estos años llega a Chile una fuerte influencia desde los Estados Unidos en relación al cine que llegaba, los títulos que marcaron pauta en ese entonces y que originaron tomar en cuenta otras formas de expresión eran las películas "breaking" dirigida por Joe Silberg y "beat street[14]", dirigidas por Stan Lathan. Allí, en aquellas películas se encontrarían los precursores de la cultura Hip hop a nivel mundial. La presentación de estas películas que reflejaban nuevas realidades marcarían el inicio de una cierta fascinación, al tratar de saber que es lo que estaba ocurriendo en otros lados del mundo con respecto al graffiti.

<<...No esta de más hacer hincapié en el hecho que en la década de los 80s poco y nada se sabia de de las bases fundamentales del hip hop, muchas de las cuales se mantienen hasta el día de hoy. Fueron entonces las imágenes las que se encargaron de contarle a muchos lo que era el Rap, el Graffiti, El beakdance y el Dj>>. (Libro del graffiti 2005)

En aquella época el hecho de no saber exactamente que era el graffiti, de que se trataba, que pretendía, con que fin se hacia, lograba que los interesados se quedaran con las escenas que veían en la pantalla grande, así generando una individualidad realmente importante con respecto al que hacer de esta expresión, así como lo dice el libro del graffiti, las primeras manifestaciones de lo que conocemos hoy como Graffitis no se dieron en los muros, si no que los primeros soportes fueron cajas de cartón, más específicamente cajas abiertas de lavadoras que fueron utilizadas como base para bailar breakdance. Esto es realmente importante ya que marca autenticidad y un camino no antes incursionado en el graffiti.

El grafitero zekis[15] (Libro del graffiti 2005) se refiere a Chile y el Graffiti de la siguiente forma:

---

[13] El libro del graffiti de pardepés: una ventana hacia el mundo del graffitero chileno, es el primer libro que se hizo en dar cuenta de la realidad del graffiti en nuestro país, aportando con trabajos de artistas a nivel nacional, terminologías, definiciones y entrevistas.

[14] "Beat Street" es la segunda película de hip hop que mas lejos llegó con rasgos dramáticos, siguiéndole a Breakin' (también conocida como Breakdance) está filmada en New York durante la época de mayor crecimiento en la popularidad de la Cultura Hip Hop, principio de los 80. en ésta se ve de manifiesto el graffiti tal cual se percibía.

[15] Nelson Rivas "ZEKIS" (o también conocido actualmente como CEKIS) es uno de los artistas pioneros del graffiti en Chile, es parte de uno de los grupos representativos del Graffiti Chileno, la DVE que significa "de la vieja escuela" o también "desquiciada vida escritora". Es uno de los representantes del Graffiti Chileno en el extranjero, ahora radica en Estados Unidos y se dedica de tiempo completo a pintar.

<<…hay mucha cultura y profundidad aquí en Chile en lo que respecta al Graffiti. No es como si hubiera llegado la información en una revista diciendo lo que es Wild o 3d en otros países, sino que nació del rayado mismo, nació por instinto y fue capaz de evolucionar>>.

En este entonces no se conocía con certeza lo que era el "tag" o las otras manifestaciones del graffiti proveniente de New York, *"esta terminología no llegaría a consolidarse sino hasta el año 95"* (Libro del graffiti 2005)

2.6.1.1 Proceso de evolución

Cuando el nuevo graffitero chileno adopta el concepto de tag, lo hace como copia, se basa principalmente en lo que ve del exterior (películas o revistas muy escasas por lo demás) Es así como este nacimiento trae consigo una seguidilla de firmas en la ciudad, inspiradas en nombres provenientes de norte America (como "seen" o Crazy legs"). *"El escritor quiere ser reconocido como tal y por lo tanto también dejar una marca que lo identifique"* (Libro del graffiti 2005)

En este afán por "copiar" en primera instancia lo que se hacia en el norte de America es que también los trenes fueron atacados, pero no se tienen antecedentes con respecto a eso solo lo que dice el libro del graffiti chileno en el cual cuenta que algunos trenes en el 96 fueron bombardeados (Libro del graffiti 2005).

Para hablar con respecto a las piezas mas producidas, "Los primeros antecedentes en imágenes de graffitis en Chile constan del año 83. En su elaboración se utilizaba la tiza de color, el carbón y la brocha" (Libro del graffiti 2005). Esto se debía a que en aquel entonces una lata de spray podía incluso superar los 9 mil pesos, por lo cual para estos graffiteros en formación obtener uno de estos era algo prácticamente imposible. Sin embargo esta limitante no dejo que su afán por expresarse se quedara atrás, usando materiales nuevos sobre los muros, así generando que sus obras tuvieran un aspecto distinto al que conocemos hoy (Libro del graffiti 2005).

En este entonces los precursores del graffiti chileno fueron “Cool Style” conocido como Toño negro; “Dane”; “Robocop” y “Derick” (María Paz Norambuena), este ultimo en una entrevista habla de su primera llegada al graffiti:

“*como el 89 conocí a un socio que vivía cerca de mi casa que dibujaba, yo dibujaba siempre, pero no conocía nada de graffiti. Me acerque y le dije así como chico peluson ¿qué es esa hueá?- graffiti- la palabra me gusto y me intereso altiro. Empecé a dibujar letras y personajes que era lo que hacia el, me explico lo que significaba, que se trataba de inventar un nombre, deformar las letras. Ya en el 94 empecé a pintar siempre, seguido*” (derick)

2.6.1.2 Años 90

Los 90 fueron decisivos en el futuro del graffiti Chileno por la llegada de algo que proporcionaría mejores técnicas, la pintura en aerosol (Libro del graffiti 2005). Cada vez empiezan a salir más escritores en donde nacen importantes grupos que marcarían pauta hasta el día de hoy en el graffiti,“*Se crearon fundamentales colectivos en el desarrollo del graffiti nacional como N.C.S (niños con spray), en donde se formaron importantes escritores, posteriormente miembros de D.V.E* ”(Larrain2002)

Este grupo (N.C.S) trae una seguidilla de nuevas respuestas por poseer en su grupo gente proveniente de otros países, empiezan a intercambiar válvulas para lograr distintos trazos, y también muy importante como lo dice el libro del graffiti *“son los primeros en pintar un 3D(estilo de letras, que da la sensación de profundidad)”* (Libro del graffiti 2005). Lo cual genera para los otros graffiteros nuevas propuestas en relación a lo material y a conocimiento de estilo.

El graffiti ya se apodera de la ciudad,”*para esa fecha, los bombardeos se habían tomado en forma masiva los muros de Santiago, desplazando casi por completo a los rayados de las barras de fútbol*”(Larrain2002) San miguel, La florida, Cerro navia son los principales semilleros, de ahí al centro y a todo el resto de la ciudad (Libro del graffiti 2005). Uno de los momentos claves en los 90 para la evolución del graffiti Chileno fue el viaje a Brasil de

algunos graffiteros nacionales, empapándose de la cultura graffitera brasilera que en ese entonces ya estaba muy evolucionada, derick comenta lo visto en Brasil:

"Por ejemplo en Sao Paulo tienen características propias, distorsionan mucho la tipografía y pintan en lugares difíciles de llegar, eso me impresiono porque acá todo es limpio y allá veía edificios completos pintados" (derick)

Esa influencia directa vivida por los graffiteros locales y la llegada posterior de algunos exponentes brasileros marcan fuertes influencias en el terreno del graffiti Chileno.

2.6.1.3 Brasil y su influencia:

"*Se hicieron amistades y luego los escritores Brasileños comienzan a visitar Chile interesados en el graffiti local*" (Libro del graffiti 2005)

A Chile llegan graffiteros ya consagrados como es el caso de de "Binho" y "Os gemeos[16]", estos vinieron al encuentro de graffiti de Gran Avenida (Libro del graffiti 2005), en ese entonces por la cultura graffitera mucho más avanzada que tenían traen materiales y técnicas completamente desconocidas, lo cual proporciona nuevas herramientas para que los graffiteros se empiecen a consolidar más en los muros. Como dice José Yutronic hasta ese entonces nada se conocía de revistas especializadas, ni de los diversos tipos de válvulas de manera bastante artesanal se recurría a diferentes sistemas para alterar la salida de la pintura" (Libro del graffiti 2005).

Sin duda la llegada de estos exponentes provenientes de Brasil marca un antes y un después del graffiti nacional, de hecho hasta algunos aseguran que el graffiti Chileno tiene mucha importancia, inclusive más de la que imaginamos "Según algunos investigadores estadounidenses especializados en este fenómeno artístico "los graffiteros Chilenos junto

[16] Los "Os gemeos" que en portugués significa los gemelos, son 2 hermanos gemelos (Otavio y Gustavo Pandolfo). Son graffiteros provenientes de Sao Paulo, brasil, ellos pintan desde 1987 y crean un estilo particular que va desde lo mural a sus raíces brasilera. Ellos son uno de los mayores exponentes del graffiti sudamericano y conocidos mundialmente por su graffiti. Aparte de pintar en las calles exponen en galerías de todo el mundo como en Los Ángeles, San Francisco y Cuba, a lo largo de toda Europa, así como también en numerosas exposiciones en Sao Paulo y Latinoamérica. Han trabajado para importantes marcas como, Nike y Montana.

con sus pares brasileños son los mejores de America Latina, ya que su obra cuantitativa y cualitativa sobrepasan con creces la producción de otros grupos similares del continente"(escritos en la pared1999)

Corre el año 97 y el graffiti se encuentra en un punto alto. Los muros se santiago están siendo pintados con graffitis de características muy diversas: Wildstyle, 3D, flops, etc. En este entonces se hace el "Festival Metropolitano de Hip hop" realizado en el paradero 30 de Gran avenida (Libro del graffiti 2005).
En este festival vuelven a asistir "Os gemeos", lo cual produce una fuente de inspiración para los que empezaban en la movida del graffiti.

Era el año 98, dos de los mas importantes representantes del graffiti Chileno deciden colocar una tienda especializada, como explica Larrain "la otra vida" es la tienda que los graffiteros Grin y Zekis tienen en el barrio Lastarria de Santiago, en donde venden revistas y videos de graffiti, hasta válvulas de spray especiales"(Nicolas Labra 2002). Por otra parte José Yutronic asegura *"La existencia de esta tienda fue un impulso para los que empezaban en el graffiti, debido al material que se encontraba en este, pudieron ver lo que se hacia fuera y tenían a la mano los distintos elementos y herramientas para desarrollar diversas técnicas"* (Libro del graffiti 2005) lo cual ayudo considerablemente a la masificación de la practica del graffiti proporcionando las herramientas y la educación de saber "que se hacia en otros lados con respecto al graffiti".

En relación a la originalidad esto dice:
"Yo hice Wildstyle y también 3D, pero cuando hacia wildstyle le quitaba las flechas buscando alejarme de los estilos ya implantados, buscando una propia identidad dentro del estilo, quizás se parecía otras piezas como todos, pero da igual" (Libro del graffiti 2005)

Conclusión particular:

Es interesante en este punto presenciar el proceso que vivió Chile con respecto al graffiti porque en un principio surgió como una "copia" de la realidad norteamericana, pero que después por factores externos y acompañado con la precariedad de materiales, surgen

caminos propios, hacen graffiti pero con lo que tenían a mano, lo cual marca de autenticidad los primeros pasos del graffiti en nuestro país.

Luego el viaje a brasil, el conocer y tener grupos con gente extranjera, y la tienda la otra vida proporciona nuevas visiones del graffiti, proporciona estar al tanto de la realidad graffitera que se vive en el mundo, lo cual prácticamente se puede decir que en este punto el graffiti se mete en "la movida" mundial, ya no haciendo solo lo que ellos creían y pensaban, si no lo que tomando los estilos que se hacían en otros contextos sociales, pero conservando autenticidad, y destacándose por el buen nivel.

2.7 Entrevista

Figura:9

http://www.flickr.com/photos/charquipunk/2771988071/

Nombre	**Sebastian Navarro**
Lugar de Residencia	**Valparaíso**
Profesión	**Diseñador Industrial**
Ocupación	**Pintor**

Charquipunk es uno de los iniciadores del graffiti en Valparaíso, conocido por hacer un mestizaje de técnicas en cuanto a graffiti se trata, en su trabajo predomina fuertemente una esencia latinoamericana.

Este graffitero es muy conocido a nivel nacional e internacional, ha pintado en distintos países como Perú, Bolivia y Brasil.
Con mucha trayectoria en cuanto a graffiti, a charquipunk se considera como un referente nacional a la hora de hablar del graffiti chileno, por lo que era fundamental entrevistarlo y ver sus puntos de vista en cuanto al graffiti del puerto de Valparaíso.

Fin de la entrevista:
Con la entrevista se busca obtener información que difícilmente se obtendría de algún texto por la escasez de temas de este sentido, en este caso en particular se pretende obtener información relevante para ganar en conocimiento y armar un criterio lo más cercano posible en cuento al puerto de Valparaíso, para así complementar ese criterio con la observación no participativa.
La entrevista se divide en 3 dimensiones:

- Contexto graffiti: Saber en relación al graffiti en general, ya sea pasando por su estilo, hasta la realidad nacional del graffiti
- Graffiti Valparaíso: Verificar si Valparaíso posee partes o situaciones que hagan formar un estilo en particular.
- Graffiti puerto: Razones por las cuales se ha empezado a pintar en el puerto de Valparaíso.

TEMA	DIMENSIÓN	INDICADOR	PREGUNTA
El lenguaje visual del graffiti chileno ligado a la perpectiva disciplinaria del diseño gráfico contemporáneo	Contexto Graffiti	Contexto Actual	¿Cómo ves el Graffiti en Chile?
			Diferencia entre mural y graffiti
		Contexto Histórico	¿Crees que la historia muralista inspiriro al Graffiti?
		Charquipunk	¿Influencias?
	Graffiti Valparaíso	Experiencia	¿Crees que Valparaíso tiene estilo propio?
			¿Las opciones de graffiti se abren mucho más acá en el puerto?
		Identidad	¿Qué factores existen en Valparaíso que propicia un estilo propio?
	Graffiti Puerto	Material Soporte	¿Crees que la arquitectura y las ruinas generan algo especial en el graffiti del puerto?
			¿Por qué crees tú que en este último tiempo se ha empezado a pintar tanto en los muros del puerto?

2.7.1 Conclusiones particulares:

2.7.1.1 Dimensión contexto graffiti

Como conclusión a la relación de graffiti nacional desde su historia a su situación actual, se puede rescatar el hecho de que si bien por una parte en las nuevas generaciones no hay una búsqueda directa identitaria en la historia mural Chilena, hay un gran reconocimiento por graffiteros que si se influenciaron en esta historia, lo cual aunque no en una forma pura la historia Chilena les llega igual a estos graffiteros generado así como dice charquipunk “una influencia escalonada”. Por esta razón se puede ver, tanto en las obras de los antiguos graffiteros como en la de los nuevos **caracteres similares**.

2.7.1.2 Dimensión graffiti Valparaíso

Es interesante ver los factores externos que influyen directamente en el graffiti ya que son poco vistos en otras realidades culturales, por ejemplo el hecho de que los graffiteros no sean exclusivamente del movimiento hip hop hace que **no se cierren a las posibilidades que les da el entorno**, eso permite ampliar sus horizontes, esto se ve apoyado también por el puerto en donde se convive con mucha gente diferente.

Otro punto interesante es el hecho del **mestizaje** con otras culturas**.** El hecho de que lo graffiteros porteños pinten con gente de otros lados y que ellos mismos viajen para conocer otras realidades hace que halla una constante evolución, hace que aparezcan nuevas formas de pintar y nuevos materiales para anexar al graffiti, dejando este de ser convencional. Otro punto que toca y que aporta al graffiti para que no sea convencional es el soporte, la arquitectura característica que llama la atención tanto en su condición de **fachada histórica**, a también **fachada destruida** para los graffiteros, como dice charquipunk "*Esta la arquitectura que hace que aparezcan muchos muros simultáneamente, hay muchos muros abandonados, muchos muros de contención que entre comillas parecieran que no son de nadie, que están ahí como para pintarlos".*

2.7.1.3 Dimensión graffiti puerto

En este punto habla en relación a porque se ha ido sumando gente a pintar en el puerto, el explica que es por una cosa de "popularización de las zonas" en la movida si ven a graffiteros connotados pintando en ciertas zonas los demás se quieren ir sumando, así dando paso y provocando las situaciones que pasan por ejemplo en los callejones coloridos que se transforman prácticamente en "galerías urbanas"

Algo de suma importancia en relación a la arquitectura del puerto es el hecho de que los graffiteros porteños por tener otra visión del que hacer del graffitero convencional formaron prácticamente un "**estilo de graffiti**" en donde ya no se pinta un muro convencional liso, si no que se busca el factor porteño. Pintar en lugares con una arquitectura diferente, con accesos poco convencionales, se busca una realidad que tiene Valparaíso en si misma como ciudad, como dice charquipunk "*ya tiene su propia identidad se puede decir y dentro de esa* ***propia identidad****, aparece el pintar en un callejón en el cual lo tienes que mirar de lado y*

no lo puedes ver de frente porque de frente es muy poco el espacio para verlo entonces es como contradictorio, pero esa es la gracia de Valparaíso"

Conclusión general:

Gracias a la entrevista realizada y al conocimiento del graffiti tanto nacional como internacional de charquipunk se pueden rescatar conceptos claves para lograr identificar un lenguaje particular del graffiti en el puerto y en distinción a otros lugares. Se refirió a **"caracteres similares"** en relación a estilo, lo cual genera un lenguaje similar en el graffiti de Chileno, se refiere a características propias del puerto que influyen en el graffiti que se hace en esta zona "**mestizaje"** cultural**,** en relación a la arquitectura hay dos llamados de atención para el graffitero "**fachada histórica"** la cual puede estar en buenas condiciones o "**fachada destruida"** en malas, menciono a Valparaíso con un "**estilo de graffiti**" propio de Valparaíso.

La entrevista y los conceptos rescatados dan pie a una constitución formal del estilo porteño.

2.8 Valparaíso

2.8.1 Puerto

El espacio público puede ser comprendido en el territorio más amplio de la ciudad y también puede corresponder al espacio cotidiano del barrio. El territorio en este caso corresponde al espacio puerto, espacio que posee límites geográficos y simbólicos: límites, bordes y espacios urbanos que desbordan lo físico para convertirse en indicativos visuales.

"El soporte territorial de un graffiti es entonces de suma relevancia para enfrentar sus posibles lecturas, y se puede distinguir en sus diversas escalas de actuación: una avenida, un barrio, una ciudad, un país, inclusive. Desde esta perspectiva, se entiende la diferencia

entre un graffiti que se instala en un barrio, puesto allí en diálogo con el vecindario, y un graffiti instalado en una ruta clave para los desplazamientos de una ciudad".(lectura de graffitis en las ciudades latinoamericanas pag 6)

En este último tiempo se ha empezado a ver en el puerto de Valparaíso la llegada de una expresión callejera de alto contenido gráfico que no ha dejado de llamar la atención por turistas y por transeúntes que se disponen a pasar a diario por ese sitio, expresión que se conoce como graffiti. Pero ante esta llegada salta un par de dudas ¿Por qué ha elegido este lugar? ¿Por qué el graffiti ha llegado al puerto? Ayudado por la información entregada por Charquipunk y apoyado por información de estudiosos se mostrara formalmente las variantes que generan un lenguaje visual particular.

Buscando la respuesta a las preguntas planteadas, autores como Figueroa afirman (se refiere a graffiti en general, no solamente al que se está analizando en esta investigación) que *"La ubicación espacial del graffiti se ha visto condicionada por su ubicación en la marginalidad cultural"* (Figueroa) El autor también plantea que por esta razón se han fundado "espacios idóneos para su generación y florecimiento", tales como retretes, celdas, callejones, suburbios, etc.(Figueroa). Pensando en la palabras del autor y en el conocimiento previo que se tiene con respecto al lugar puerto en la actualidad, encontramos algún tipo de relación, ya que si bien el puerto de Valparaíso esta cargado de una historia importantísima para Chile, en la actualidad se ve bastante "dañado en todos los aspecto" ya sea arquitectónico, como social, Prestándose el puerto de Valparaíso para dichas practicas.

Si bien, por lo dicho anteriormente el puerto se presta como foco para todo tipo de expresión callejera, también se ha empezado a prestar como lienzo para algunos graffiteros que priorizan la expresión plástica, por lo cual existe una suerte de dualidad en el puerto. Por un lado están las rayas sin sentido, acusaciones políticas, rayas de amor, odio, etc. Y por el otro lado están los graffitis con orden hacia lo plástico, hechos por connotados graffiteros nacionales e internacionales en los cuales destacan Cekis, Inti, Hecho,etc.

Para ahondar en las posibles motivaciones que tiene el graffitero plástico para con el puerto es que se ha dividido al puerto en dos, en su "conformación material" y su "conformación simbólica".Según Gustavo Remedi la ciudad existe en muchas formas, parte es una realidad

material, socialmente construida, que habitamos y con la que establecemos una relación sensual y simbólica ("Representaciones de la ciudad)por lo cual si hablamos del caso del puerto no solo nos podemos quedar con lo físico de las calles o de su arquitectura, si no que hay otros patrones que se articulan para generar algo especial en el graffiti de ese lugar.

"El graffiti hace parte de su producción, insertándose en el flujo de discursos e imaginarios que contribuyen a crear la ciudad, material y simbólicamente" (Sandoval)

2.8.2 Material, el llamado "espacio oficial"

Si tomamos las palabras de Ernesto Licona Valencia y Danilo González Pérez *"La ciudad es como el cuerpo humano, con partes esenciales, fluidos e incluso aromas que la caracterizan* (licona y Gonzalez*)* siguiendo esta analogía podemos decir que una de las partes esenciales del puerto es su arquitectura, ya que es la conformación material en donde se lleva a cabo el graffiti[17]de orden plástico.

El hecho de que la arquitectura colonial española se entrelazara con otros estilos Europeos no hispanos, especialmente el victoriano, que fueron traídos a este puerto por inmigrantes británicos, y desarrollados extensamente durante el siglo XIX, ha dejado en el trazado de la ciudad una de las más significantes marcas que identifican el puerto de Valparaíso y el paso de los años sobre estos también a dejado su huella, como dice Figueroa "La expansión del graffiti actual resulta bastante novedosa y no puede por menos que ligarse con el desarrollo mismo de la civilización contemporánea y sus modelos urbanos" y el desarrollo que a tenido la arquitectura en el puerto de Valparaíso se puede dividir en 2.

Para que el estado actual de la arquitectura del puerto caiga en diferenciación la denominamos "estado formal" y "estado casual"

[17] Si bien es cierto que los graffitis se pueden llevar en muchos soportes, en esta investigación solo se tomaran las murallas del puerto de Valparaíso intervenidas por los graffiteros.

- **Formal**: espacio Diseñado por profesionales (en este caso los arquitectos) o planificadores del espacio, que se encuentra estable y en uso.

- **Causal**: factores de tiempo y o accidentes, en este caso podemos nombrar que por los años las construcciones se desmoronan, se caen y se convierten en ruinas, al igual con los incendios que dejan gran cantidad de ruinas arquitectónicas.

2.8.3 Simbólica, el llamado "espacio diferencial"

Dejado de manifiesto anteriormente el valor "material" del puerto de Valparaíso, ahondaremos en la otra cara del puerto, en la cara de carácter simbólico, Remedi en relación a la vida de la ciudad dice que nuestra vivencia de la ciudad y nuestra intervención sobre esta no sólo están relativamente condicionadas por la estructura social y urbana -artificial y cambiante- sino que además están mediadas por narraciones de la ciudad, construidas con símbolos e imágenes ("Representaciones de la ciudad) esto nos dice claramente que bajo la realidad urbanística que vive el puerto también existe de igual modo la realidad construida por "símbolos e imágenes" que crea y da vida el graffiti, ya que este proporciona una especie de narración plasmada en los muros, entrega como dice Remedi *"una realidad simbólico-discursiva"* ("Representaciones de la ciudad) en la cual el carácter gráfico del graffiti se enlaza al carácter material de la ciudad, generándose así una unión digna de análisis.

El carácter simbólico que estos graffiteros entregan al puerto es de una forma plástica, por ningún motivo es un carácter contestatario, por lo cual eso deja ver la relación que tienen con este territorio, Ernesto Licona Valencia y Danilo González Pérez dicen que las historias gravadas en las paredes muestran las relaciones sociales que tienen sus productores (en este caso los graffiteros) con la ciudad (licona y Gonzalez*)* por lo cual se puede decir que la relación de los graffiteros con el puerto es de plasmar buenas obras plásticas.

Figura:10

http://www.flickr.com/photos/larobotdemadera/2170476990/

2.8.4 Condicionantes en el puerto

Combinadas las variantes “material” y “simbólica” y con algunos conceptos rescatados de la entrevista es que se generan cuatro puntos que condicionan el lenguaje visual en Valparaíso.

- **Territorio espacial**
- **Estética como forma de reconocimiento**
- **Factor de etnicidad**
- **Forma de encuentro, fenómeno de concepto de carnaval**

Definición:

2.8.4.1 Territorio espacial:

Llamamos territorio espacial al lugar que ocupa el llamado graffiti, el lugar físico donde se hace dicha práctica, María Paz Norambuena Zamudio dice en relación a las culturas urbanas que *"el primer elemento que constituye una forma de identidad lo conforma el territorio, el espacio que se ocupa (*María Paz Norambuena) toda cultura necesita un espacio físico para representar de alguna forma lo que son, como dice…."Un espacio físico donde expresarse es lo que primero buscan, ya que tanto la sensación de pertenencia física como simbólica les permite identificarse y reconocerse como individuos" (13 arti.) por lo cual el elemento que identifica este tipo de grupo es el muro y su expresión sobre el.

Pérez-Oriol Costa se refiere a las tribus urbanas, "Las tribus son un ámbito de contacto físico, una oportunidad para la cercanía de los cuerpos y de los sentidos, una ocasión para la evasión de un mundo demasiado frío y tecnologizado que ha hecho de la distancia y el aislamiento su naturaleza propia". (Pérez-Oriol Costa.) Para los graffiteros el territorio espacial del puerto se transforma en su punto de encuentro, su oportunidad de cercanía tanto en obra como en práctica de esta, charquipunk habla de eso en relación a que como los referentes del graffiti regional han pintado ciertos territorios los demás graffiteros se quieren ir sumando (entrevista). Y a la vez el acto de pintar se transforma en su oportunidad de evasión del mundo, su válvula de escape. Como explica Fisek acerca del hacer graffiti *"libertad, desahogo. El momento en que me olvido de todas las cosas que me pueden estar pasando en mi vida cotidiana, el momento que me siento más cerca conmigo mismo.*" (libro del graffiti)

2.8.4.2 Estética como forma de reconocimiento

"El juego con las formas permite experimentar y buscar nuevas formas capaces de representar una identidad" (María Paz Norambuena)

Costa, Pérez y Tropea explican en relación a la estética de los grupos culturales que "El «look» más extremado y menos convencional revela una actitud (y una necesidad)

autoexpresiva más intensa de lo habitual, y en consecuencia también más activa" (Pérez-Oriol Costa.) en el graffiti ese "look" pasaría a ser el estilo diferenciador plasmado sobre el llamado "territorio espacial", y lo plasmado sobre este es la obra del graffitero la cual posee una estética particular.

María Paz Norambuena Zamudio en su visión a las tribus urbanas plantea que *"A través del cuerpo se distribuyen una serie de significantes que conforman códigos de representación de la imagen"* (María Paz Norambuena) en el caso del graffiti su cuerpo conformado como pieza gráfica conforma unos ciertos códigos, por lo cual refiriéndonos a esto La estética del graffiti de cada escritor de suma importancia, ya que por ser esta una disciplina en la cual no se prioriza el "como se ve" la persona, si no que se prioriza el "cómo se ve el graffiti" se transforma en la cara visible de la persona, así diferenciándose en estética ya sea por uso de colores, formas, si es que hace letras o personajes, etc. Cayendo el graffiti en la definición que plantea Umberto Eco en relación a su concepto de obra "*objeto dotado de propiedades estructurales definidas que permitan la alternativa de las interpretaciones y el desplazamiento de las perspectivas*". (Ver *Obra abierta*)

2.8.4.3 Factor de etnicidad

El puerto genera una particularidad que no se ve mucho en otras ciudades, la cual es el cruce con distintas culturas y con gente distinta, *"Valparaíso tiene una cosa que como es puerto, vive mucha gente de todos lados acá y como es pequeño también, todos son amigos de todos, ósea acá en Valparaíso hay muchos más vínculos entre diferentes grupos sociales. En Santiago los raperos son amigos de los raperos y no tienen amigos punks, acá en Valparaíso si, los raperos son amigos de los punks y de los rastas y de los malabaristas, etc"*(charquipunk entrevista) esta condición genera primero, que el graffiti se este llenando de nuevas posturas constantemente y nuevos campos temáticos "*viene mucha gente de afuera también, uno conoce trabajos de los Europeos, de los diferentes lados que vienen y al mismo tiempo también uno conoce a malabaristas que vienen de otro lado, entonces de repente te pasas a la casa de unos malabaristas y registras algo que tiene relación a los malabaristas*(charquipunk entrevista) lo cual repercute finalmente en el lenguaje visual de las creaciones.

Otro factor importante para el graffiti es el aire nuevo que se va viendo en relación a nuevas obras. El hecho de que graffiteros de otros lados del mundo pongan de manifiesto otras gráficas sobre los muros hace que el lenguaje visual del graffiti vaya cambiando y evolucionando constantemente *"siempre se esta pintando con gente diferente, entonces cuando uno pinta con gente diferente se ve obligado a repensar el estilo de uno para que quede como mas armonioso, mas como en común todo el graffiti"(*charquipunk entrevista)

2.8.4.4 Forma de encuentro, fenómeno de concepto de carnaval

María Paz Norambuena Zamudio dice que El carnaval corresponde a un acontecimiento real que tiene lugar en el tiempo y en el espacio. En donde no existe una diferencia entre actores y espectadores (María Paz Norambuena)en el graffiti que se da en el puerto pasa algo similar, una persona que pasa al lado de una pieza de graffiti esta al mismo nivel de cualquiera que pasa por ahí, no se genera diferencia alguna entre espectadores. *"Esta existencia se caracteriza por la abolición de todos los ordenes jerárquicos y prohibiciones, es un momento en que se permite la inversión de los roles y la pérdida de las distancias entre los hombres, dándose un contacto familiar y libre"*(María Paz Norambuena) en el carnaval todo lo que la jerarquización separa el carnaval lo une *"lo sagrado y lo profano, lo alto y lo bajo, lo sublime y lo insignificante, la sabiduría y la tontería, etc (*María Paz Norambuena). Como no existe diferencia entre espectadores, tampoco existe entre obras, todos tienen el mismo derecho por ser un espacio libre de acción, como dice Claudia Giannetti rompe con la estricta_noción de clases y extractos sociales. Y esto justamente porque el carnaval no se basa en ninguna estructura de poder, ni es producto de un sistema burocrático, institucional u oficial.**(**Estética de la Intercomunicación)

2.8.4.4.1 Dimensión de tiempo (acto escapista)

"El sentido del carnaval tiene relación con la trasgresión del tiempo que rige al mundo cotidiano, el mundo de las obligaciones y de los límites. Este tiempo se define como el tiempo discontinuo o el tiempo oficial que es un tiempo que se va agotando en función de los acontecimientos". (María Paz Norambuena)

El graffiti en la calle saca de contexto, la calle ya no es simplemente calle si no que es una galería en donde el tiempo se detiene, María Paz Norambuena Zamudio dice que el momento en que la temporalidad del carnaval irrumpe en la temporalidad oficial del mundo cotidiano corresponde al momento de recuperación del caos original, momento en que se genera la vida (María Paz Norambuena) de cierto modo se transforma el tiempo oficial para generar la vida del ver otra realidad.

- el graffiti en el contexto urbano genera una "abolición de todos los ordenes jerárquicos" (María Paz Norambuena)de las cosas
- en el contexto urbano no existen jerarquías ni distinciones, como espectadores ante una obra de graffiti todos somos iguales frente al muro.
- el contexto urbano permite un contacto libre donde se junta lo legal, lo ilegal, la tontera, lo bueno y lo malo

Conclusión particular:

Gracias a que anteriormente se conoció la realidad graffitera es que se vio el vínculo directo que tiene la obra de graffiti con el soporte, en el caso del puerto de Valparaíso se ve una fuerte carga en el soporte ya que posee particularidades que solo se ven en el puerto de Valparaíso, por un lado esta la arquitectura particular en Valparaíso y por el otro la obra misma de graffiti las cuales se juntan sin desmerecer a la otra por la carga que presentan ambas.

2.9 Tipos de obras y estilos en el graffiti del puerto, propuesta diseñada por Jesús de Diego

En el trabajo realizado por el profesor Jesús de Diego en donde muestra orientaciones para un estudio de las culturas urbanas en el fin de siglo, plantea que: "*La producción de graffiti no es homogénea desde un punto de vista formal. Podemos distinguir diversos tipos de obras de graffiti, teniendo en cuenta factores múltiples que atañen a aspectos como su contextualización física, los colores empleados, los patrones formales básicos utilizados, la apariencia final de la obra para un espectador en condiciones ideales de observación"* (Jesús de diego) por lo cual resulta interesante en este punto de la investigación, bajo la formalidad diseñada por Jesús de Diego analizar las cualidades del graffiti que se encuentran presentas exclusivamente en el puerto de Valparaíso.

Jesús de Diego plantea 8 definiciones de tipos de obra de graffiti las cuales son exhibitoria fija, exhibitoria en movimiento, exhibitoria con espectador móvil, de ensayo o aprendizaje, de saturación u ocupación espacial, dialógica o de relación con el grupo, comercial o de encargo, de exposición o museística.

Las definiciones de estas son las siguientes:

- **Exhibitoria fija**: Situación en un lugar de alta visibilidad y de tránsito lento, accesible a cualquier espectador.
- **Exhibitoria en movimiento:** La obra de graffiti ha sido concebida para ser observada mientras ésta se mueve.
- **Exhibitoria con espectador móvil**: En este caso la obra se sitúa en lugares de tránsito rodado rápido. El lapso de tiempo para su observación suele reducirse a unos pocos segundos.
- **De ensayo o aprendizaje**: Suelen ser obras de transición en la carrera de un escritor de graffiti, situadas en emplazamientos conocidos por el grupo, de escasa o nula visibilidad pública y que suelen servir de punto ocasional de encuentro y trabajo, sobre todo para los escritores más jóvenes.

- **De saturación u ocupación espacial**[18]:
- **Dialógica o de relación con el grupo**: En este caso la comunicación establecida está frecuentemente restringida a los miembros de la comunidad de escritores, por el abundante uso de terminología específica o la referencia a problemas y aspectos específicos del mundo cultural hip hop.
- **Comercial o de encargo**: Alta visibilidad pública.
- **De exposición o museística**: en lugares cerrados como galerías de arte, museos, interior de edificios, etc.

Para el trabajo investigativo se tomaran solo las que se encuentren presentes en los muros del puerto de Valparaíso, por lo cual esto nos hace dejar a un lado la definición de "exhibitoria en movimiento" ya que en esta definición caben solo los medios de transporte que sirvan como lienzo expresivo. La segunda definición que se dejara a un lado es la de "De exposición o museística", ya que en esta se definen los lugares cerrados y no el contexto ciudad.

2.9.1 Tipológicas de graffitis en el puerto de Valparaíso

Para saber que tipos de graffitis caben en las definiciones planteadas, se define los tipos que se ven en el puerto de Valparaíso.

"*Existen distintos variados y distintos estilos sin embargo solamente tres son los más consolidados y el resto son una mezcla o una evolución de ellos (*María Paz Norambuena)
Anteriormente en el nacimiento del graffiti se explico la evolución que vivió el tag, en la cual se rescatan 3 estilos, y fuera de la evolución del tag pero dentro de lo0s estilos están los personajes estos estilos evolucionan día a día y dan paso a nuevas formas. De estas se nombrara cuales existen en el puerto.

Del ya explicado graffiti 3d, wild style y personajes, en el puerto existen los siguientes tipos:

[18] Surge un problema con la definición de "de saturación u ocupación espacial" ya que no aparecía definida, en la fuente verificada, por lo cual para hacerla valida se tomara la información que concede, la cual es "saturación" y "ocupación espacial"

Pieza: Proviene del inglés piece. "*Una pieza es una composición acabada en sí misma. No existen normas en cuanto a sus dimensiones"(* la estética del graffiti) para la realización de una pieza la mayoría de las veces se pide el muro que se va a intervenir, esto se debe a que una buena pieza requiere horas de trabajo por lo cual se necesita tranquilidad y tiempo. La piezas son graffitis individuales, aunque como se afirma en el libro del graffiti chileno, "*varias piezas, más algún fondo elaborado forman una producción".*

Producción: graffiti mucho mas elaborado de lo común, estos abarcan mucho más espacio que cualquier otra obra, *"por lo general las producciones se elaboran entre muchos escritores generalmente amigos pertenecientes a crews comunes, por lo cual saben muy bien de que es capaz cada uno"* (libro del graffiti) como generalmente se conocen los graffiteros a la hora de hacer una producción, juntan ideas en común y conforman un todo generando una gran obra (en la cual eso si se logra identifica generalmente, el trabajo realizado por cada graffitero)

Personajes: aunque en las definiciones de graffiti casi nunca se nombra los personajes, son una parte importante en el graffiti del puerto de Valparaíso. Muchas de las piezas y producciones de las murallas del puerto se encuentran presentes personajes solos o que acompañan letras, hay distintos tipos de personajes caricaturescos, realistas, etc.

Fondos: los fondos en la actualidad son una parte que juega un papel importante en la conjugación obra y fondo, entregando valores plásticos importantes a la hora de observar la obra realizada "*En las piezas más elaboradas los fondos pueden incluir paisajes en perspectiva, figuras, etc, enriqueciendo poderosamente la composición general"(* la estética del graffiti)

Cercano a las llamadas "burbujas" están las siguientes evoluciones que se encuentran presentes en el puerto de Valparaíso:

(Throw up) Bombas o flop: son generalmente obras de baja calidad porque son hecha de forma apresurada y de manera ilegal, a menudo son de dos colores borde y relleno (el

relleno suele ser de una aplicación incompleta por la rapidez de la ejecución) Diego Jesús afirma que "son los escritores más jóvenes los que se decantan por esta variante por su carencia de técnica y de prestigio en el seno del movimiento" lo cual no es totalmente correcto, ya que si bien es verdad que cuando el graffitero se inicia en la movida bombardea para "dejarse ver", hay muchos graffiteros más veteranos que siguen activos en esta practica, como es el caso de los chilenos "Aislap[19]" que se dedican a las piezas, producciones y también bombardean mucho.

Uno de los fines que tiene el bombardear es lograr plasmar el nombre del graffitero en distintas zonas de la ciudad, muchas de ellas son de difícil acceso como techos, casas, locales comerciales, etc.

Los factores externos que inciden considerablemente el la realización de los graffitis en los muros del puerto de Valparaíso están:

Borrar o tachar: dejando de manifiesto las normas que tienen los graffiteros que están insertos en la movida, una de las peores es el borrar o tachar una obra "La aparición de trazos de pintura, tiza o de cualquier otro tipo de material sobre una pieza de graffiti por lo general constituye toda una provocación desde dentro o fuera del grupo" (la estética del graffiti…). Existen los que tachan con tags u otro tipo de técnica los graffitis elaborados como piezas o producciones, o también existen los que simplemente borran los graffitis. El graffiti por encontrase en un contexto urbano y a la vista de cualquiera se presta para este tipo de manifestaciones.

Latas de spray: las latas de spray son las principales pinturas utilizadas para la realización de cualquier tipo de graffiti, existen muchos tipos de marcas en el mercado, pero actualmente han llegado a chile las latas de spray "montana colors" las cuales están diseñadas para pintar graffiti. "*Lo que hicieron los escritores de graffiti en Nueva York y en Europa durante los 80 fue tomar este elemento y mejorarse ellos técnicamente para que el uso proporcionase mas capacidades, a partir de ahí, si cambiamos el elemento, el bote, el*

[19] Para dar el ejemplo se Eligio el caso de los chilenos "Aislap" (son 2 uno es "ais" y el otro "slap" juntos "aislap") porque son veteranos en la movida y porque crearon un estilo muy particular de bombardeo en el cual "5 o 10 minutos" (libro del graffiti) bastan para la realización de un flop con gran habilidad técnica.

*producto en si, dispondremos de muchas más capacidades. Esta fue la idea de crear una marca de pintura, fue hacer un bote al uso de las necesidades de un escritor"(*documental español)

Caps o válvulas: son las boquillas de las latas de spray las cuales al accionarlas permiten que salga la pintura contenida en la lata de spray, actualmente se han creado muchos tipos para pintar graffiti en las cuales están:

- **Fatcaps (válvula gruesa):** *"el trazo de pintura es mas grueso llegando a alcanzar 10 cms de diámetro"* (libro del graffiti) son especiales para bombardear o hacer tags, aunque también se usan para la realización de una pieza de graffiti.

- **Skinnycaps (válvula delgada):** consiste en un trazo fino, que permite delinear de manera limpia y controlada (especialmente los personajes) *"en manos de un escritor avanzado puede lograr hasta 5mm de grosor"* (libro del graffiti)

Pintura látex: la pintura látex se usa generalmente para pintar los fondos, aunque también para marcar o pintar un personaje o letras.

- **Pinceles y rodillos:** en el graffiti del puerto se usa bastante para abaratar costos y porque tiene un mayor poder de cubrimiento.

ESTUDIO ETNOGRÁFICO: OBSERVACIÓN NO PARTICIPATIVA

3. Observación no participativa

Finalidad de la observación

La finalidad de la observación es identificar visualmente las características gráficas del graffiti del puerto y saber los factores que están involucrados en el lenguaje visual de este.

Motivo de elección

Se elige la observación no participativa porque permite percibir los datos requeridos directamente de la realidad y para comparar lo observado con lo investigado. El material se registra mediante el croquis, las notas escritas y fotografías.

Sujetos de estudio

Para el sujeto de estudio se tomaran las arquitecturas que estén en "estado formal" y "estado casual" con las respectivas tipológicas de graffitis que se ven en el puerto.

Procesamiento los datos

Los datos obtenidos serán analizados directamente desde los registros utilizados para la observación (croquis, notas, fotografías), llevándolo luego a la información escrita.

VARIABLE	DIMENSION	SUB DIMENSION	INDICADORES	INSTRUMENTO
Características gráficas del graffiti	Espacio dado por el soporte (físico)	Elementos del muro	Tipología de elementos	OBSERVACIÓN NO PARTICIPATIVA
			Cantidad	
			Ubicación espacial	
		Caraterísticas del muro	Forma	
			Materialidad	
	Pieza de graffiti	Forma del graffiti (pieza)	Línea	
			Como plano	
			Como volumen	
		Fondo del graffiti	Composición de los elementos	
			Trabajo gráfico	
		Elementos de relación	La dirección	
			En la medida	
			La posición	
			Anomalias	
		Color	Usados en piezas	
			En el fondo	
			Trabajo de color	

Realización Observación	**Día**	**Mes**	**Año**	**Horario**
	Viernes 31	**Julio**	**2009**	**de 10:00 hasta 12:00**

3.1 Primer caso de estudio

Nota método:

Para la realización de la observación no participante, se pensó la posibilidad de hacerlo en horario diurno y en un día en la semana, no fin de semana por la cantidad de turistas que llegan al sitio, la producción se separa en la zona donde predominan los artistas mas connotados, los cuales en este caso son Cekis, Inti, La robot de madera y Maher.

Se tienen herramientas para registrar las observaciones, como una croquera para dibujar lo relevante, una bitácora para hacer las anotaciones correspondientes y una cámara fotográfica digital.

En el muro elegido tomo nota en todas las perspectivas posibles para tener cercanía con las piezas que se están observando.

Nota observativa:

El muro esta en uno de los callejones coloridos cerca de la plaza Sotomayor. La producción es de carácter exhibitoria fija y a la vez exhibitoria con espectador móvil por la cercanía a la calle Errázuriz, donde se ve el muro avanzando hacia playa ancha. El muro en donde esta la producción de estos graffiteros esta constituida en el primer piso por dos ventanas y una puerta, en el segundo piso hay una ventana y dos personajes a cada lado, de la división del primer y segundo La pieza en si se constituye por la cabeza y el cuerpo hasta el torso, no se identifican manos ni otras partes del cuerpo, por lo cual el personaje se unifica en una pieza. Se presentan una serie de rayados en el cuerpo de la pieza, las rayas no interfieren el trabajo gráfico del rostro.

Figura:11

El trabajo de la pieza se ve interferido en un primer plano bajo el rostro por las rayas y tags con distintos tipos de tipografías, formas, distintos delineados y difuminados. Aparte de la serie de rayas que no se distinguen si son simples rayas o mensajes. El trabajo de color es de degradados en el rostro priorizando los colores cafés y ocres y en el cuerpo un color plano azul.

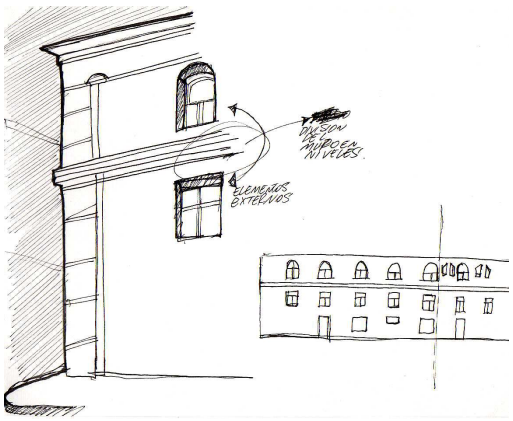

Figura:12 Figura:13

Se ve un flop delineado y tapado por rayas, muestra de eso es que se va notificando especies de capas, en donde la pieza esta en u primer plano, luego rayas, el flop y rayas nuevamente.

Las tipografías que se distinguen como tags son de distintos tipos y se rescatan algunos "clásicos" motivos del graffiti como **flechas, comillas, puntos, coronas.**

En el rostro descubrimos la lógica de las partes a través del todo, podremos ver que cada una de estas tiene una medida y proporción propia, distinta a las demás, todas ligadas a las formas curvas. En el rostro también al igual que algunas tipografías de un todo terminan en punta manteniendo un **rasgo característico.**

Figura:14

En el cuerpo de la pieza se ve un trabajo que no de pintura en aerosol, tampoco de pintura látex, es más bien un material grasoso que seguramente es lápiz de cera, lo cual muestra una **experimentación con materiales** poco comunes en el graffiti convencional.

En el trabajo con el lápiz de cera se aparenta un trabajo tipográfico que rescata (al igual que el rostro y algunos tags) un **cuerpo ancho** y **terminación en punta**.

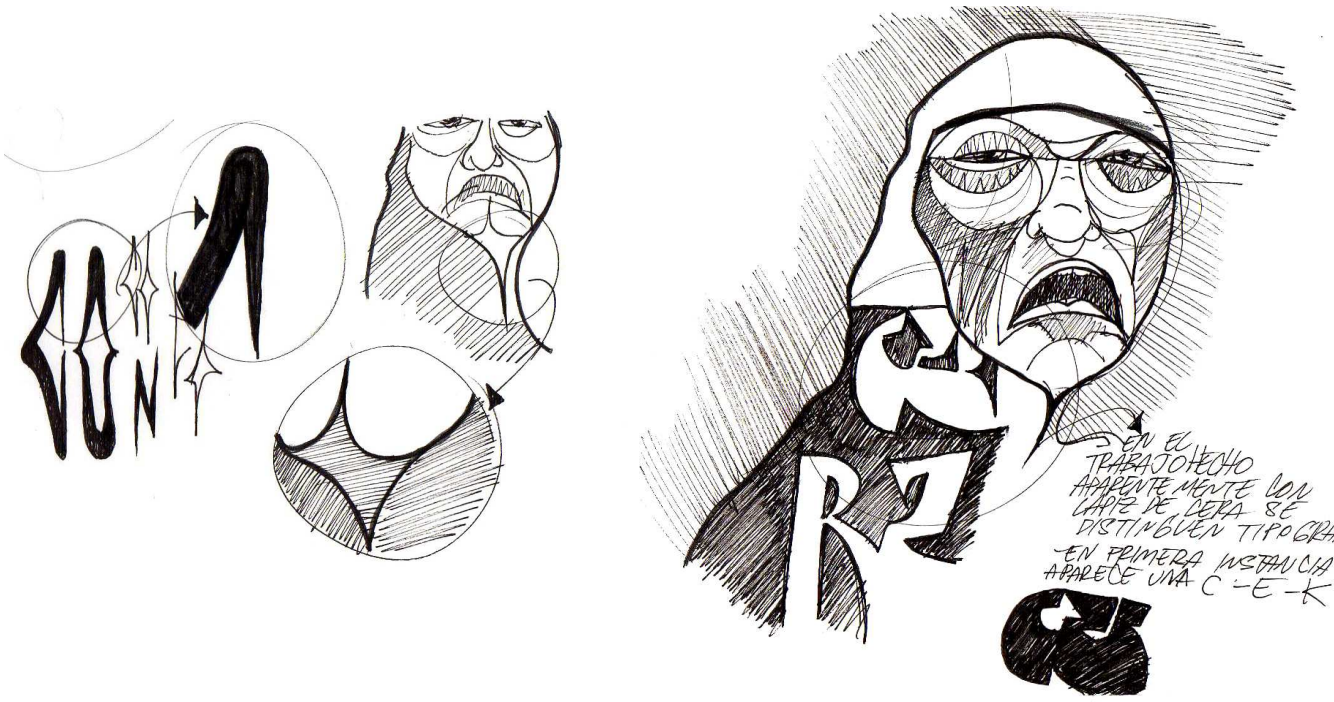

Figura:15

Al lado de esta pieza se distingue otro personaje, en este se distinguen rasgos tales como pelo, cara, cuello, pechos, y una mano que se hace notar de frente, esta tiene atados dos dedos. Este se eleva en proporción más arriba del límite del primer piso, lo que hace que gane visibilidad en altura e **interfiera con el límite físico de la arquitectura**, sin embargo no interfiere con las ventanas y la puerta que se encuentran en el soporte de la pieza gráfica, no generando una intervención completa.

Al igual que el personaje anterior están presentes tags y rayas por doquier, sin embargo se va notando en el traje del personaje una especie de tramado formado por tipografías con mensajes prácticamente ilegibles, por lo cual la tipografía no queda en distinto plano al personaje sino que **ayuda en su integración plástica.**

Figura:16

Una línea marca el contorno del cuerpo pasando por las manos, pechos y cuello sin embargo al llegar al rostro no se distingue líneas que marquen el dibujo. Aparece un personaje en tercera persona, su cuerpo al igual que el anterior se forma con tipografías que ayudan a integrar la totalidad de la forma.

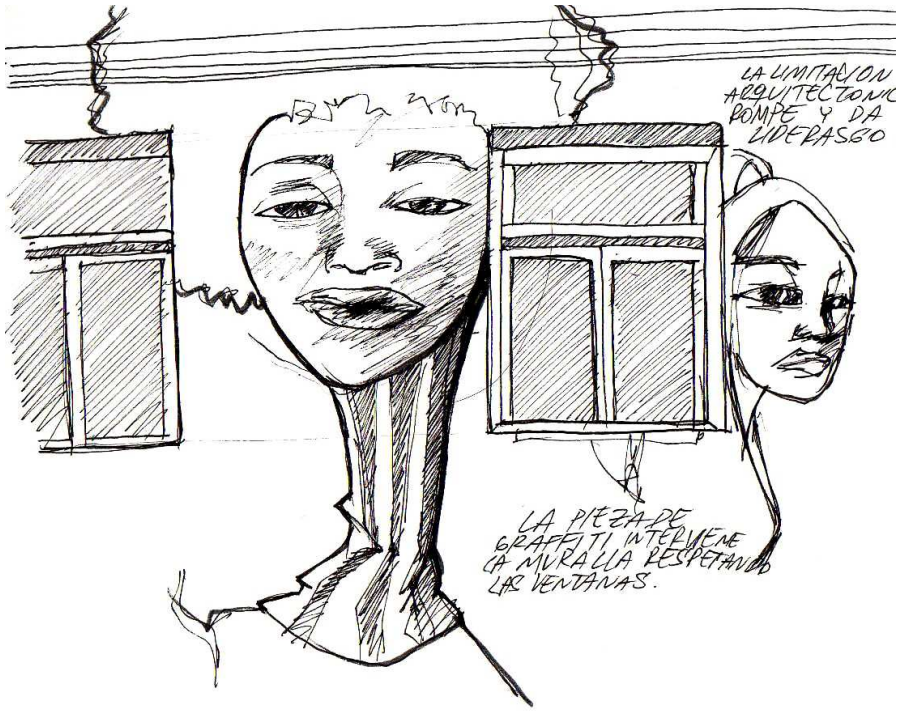

Figura:17

Figura:18

Al otro lado casi al mismo nivel que la pieza descrita anteriormente se encuentra un personaje con cara y pelo similar al anterior en forma y en peso visual, en la cual se ven compartiendo el espacio sin primeros ni segundos planos, se ve su rostro, pelo y hombros.
La figura como volumen se conforma por puntos y pequeños trazos que conforman un todo. La línea empaqueta este todo y le da el carácter de persona con sus rasgos pertinentes. Otros tipos de formas se van entremezclando a la pieza, mostrando un cierto movimiento ascendente.

Desde el piso surgen formas curvas en su totalidad, en las formas hay degradados y puntos entremezclados con las formas, estas prácticamente envuelven al personaje.
En las formas que envuelven al personaje se logra divisar tipografías en la parte baja, algunos caracteres que asimilan rostros por poseer rasgos similares a los ojos nariz y boca. Las **formas se entremezclan y se van interponiendo una sobre otra sin orden alguno pero si con un acto de ascendencia**.

Nota teórica:

En el muro se ve de manifiesto la integración armónica de distintos estilos de graffiti, parte desde la unidad minima el "tag" hacia el "flop", la raya sin sentido, el "outline" y las flechas generando una unión de las concepciones nuevas de graffiti y la conservación de algunos clásicos adornos del graffiti. La pieza y la producción generando un **caos controlado** por las piezas de graffitis particulares. En una misma producción se ven personajes con cualidades visuales exclusivos, los cuales armonizan el espacio **adecuándose plásticamente a la condición del soporte.**

Que exista una similitud de estilos plásticos en tags y personajes genera una unión simbólica entre el primer elemento del graffiti y la evolución plástica de este, no siendo exactamente "evolución tipográfica" lo cual da una **visión distinta** e **identitaria.**

Nota emotiva: Por el hecho de haber pintado graffiti, da explicación a saber como se comportan los materiales utilizados para dicha práctica, al igual que saber quienes son los hacedores de la producción observada.

Nota método:

Para la realización de la observación tome la tarde del mismo día en que se hizo la observación anterior.

Se tienen herramientas para registrar las observaciones, como una croquera para dibujar, una bitácora para hacer las anotaciones correspondientes y una cámara fotográfica digital.

En el muro elegido tomo nota en todas las perspectivas posibles para tener cercanía con las piezas que se están observando.

	Día	Mes	Año	Horario
Realización Observación	**Viernes 31**	**Julio**	**2009**	**De 15:00 hasta 16:30**

3.2 Segundo caso de estudio

Nota observativa:

El muro elegido esta en una perspectiva bajando hacia el mar, en este por un lado es una pieza de graffiti exhibitoria con espectador móvil ya que la casa bordea una calle donde bajan y suben automóviles velozmente, y por otra parte es exhibitoria fija porque en los alrededores hay un transito de poca gente y esta a la vista de cualquiera.

La muralla elegida es de un acabado liso, es la fachada de una casa, esta se ve segmentada casi en su totalidad por dos ventanas en la parte baja donde se ven barrotes de protección, dos puertas y en la parte alta por tres ventanas. Una de las puertas posee un marco con volumen casi bordeando por completo la puerta. La intervención gráfica del graffiti se ve segmentada en cuatro partes.

La pieza esta constituida por una forma que aparenta ser un pez abarcando en su totalidad las secciones del muro, dentro de la forma mayor se encuentran

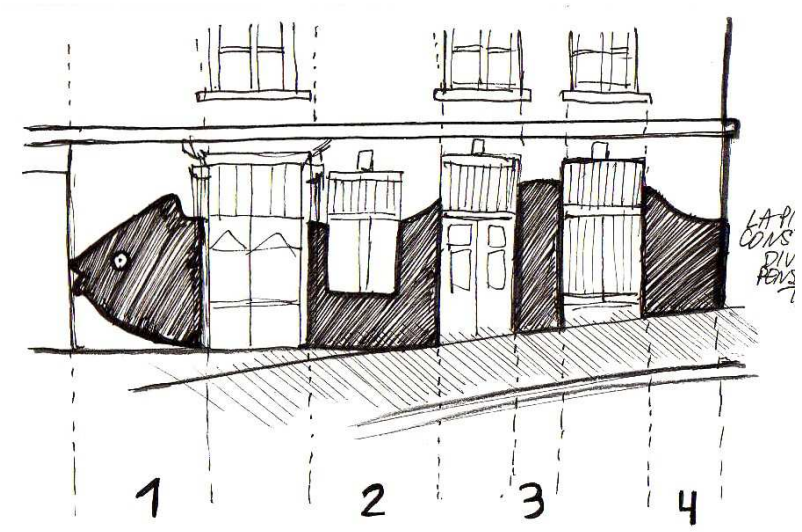

Figura:19

Figura:20

otras formas reconocibles como pequeños peces que siguen un camino en común se muestran al mismo camino que el que muestra la pendiente. La forma mayor no esta constituida por líneas que enmarquen la forma, si no que esta constituido por formas degradadas y trazos pequeños que forman formas abstractas. En cada parte intervenida se muestran formas similares, pero mientras se observa como un todo hay un punto de atención que logra la caracterización del graffiti, el cual muestra un cierto rumbo de la pieza.

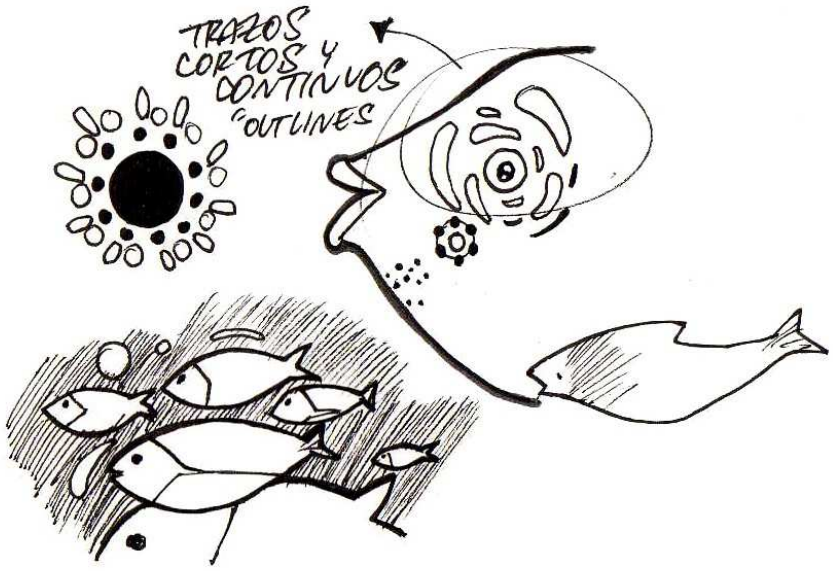

Figura:21

La pieza interviene solo las partes de la fachada que no son movibles no son intervenidos, las puertas y ventanas no son intervenidas ni rayadas.

Los colores utilizados en la pieza de graffiti son verdes, magenta, amarillos, naranja y celestes, entre estos se generan matices y degradados no hay ningún color netamente plano. El fondo de la casa no se ve intervenido conservando el color original de la casa el cual es un blanco invierno bastante dañado y sucio.

Nota teórica: La pieza realizada sigue descendentemente la bajada que da hacia el mar, lo cual genera una **relación de la forma** propuesta y la **realidad física** del lugar, observándose una **incorporación conceptual** de la pieza al lugar. De los elementos constituyentes de la pieza se percibe un desorden estructural en la cual se **montan elementos** de manera ascendente, pero con una condición descenderte lineal impuesta por la idea de graffiti.

Realización Observación	**Día**	**Mes**	**Año**	**Horario**
	Sábado 1	**Agosto**	**2009**	**de 12:00 hasta 15:00**

3.3 Tercer caso de estudio

Nota método:

Para la realización de la observación se tomo un medio de transporte para ver en que parte se presenciaba de mejor manera una pieza exhibitoria en movimiento. La que mejor se presenciaba por una situación de espacio eran unas piezas que están en la calle Cochrane.

Figura:22

Se tienen herramientas para registrar las observaciones, como una croquera para dibujar, una bitácora para hacer las anotaciones correspondientes y una cámara fotográfica digital.

En el muro elegido tomo nota en todas las perspectivas posibles para tener cercanía con las piezas que se están observando.

Nota observativa

Las piezas están sobre una arquitectura del tipo “casual” en la cual hay un deterioro evidente, por encontrarse en la zona donde hubo un gran incendio en el verano del 2007, en la zona hay gran tráfico de medios de transporte, donde de casi cualquier punto se puede divisar la intervención sobre el muro. El edificio se ve en su totalidad destruido conservando solo la fachada, en esta se divide por un lado la arquitectura original que quedo después del desastre y por el otro los ladrillos que taparon los espacios abiertos, los cuales se puede decir que están en bruto manteniendo una zona corrugada y áspera.

En la foto aparecen 3 piezas de graffiti, los dos de los extremos poseen un volumen el cual en fusión con las líneas enmarcan toda la forma la cual le da el carácter de letras y limitan lo que se quiere ver y "entender", en esta línea que bordea la pieza se ven **terminaciones** que van de lo **ancho a lo angosto**.

Las 2 piezas se encuentran **suspendidas en el espacio**, no están a ras de piso logrando visibilidad por la altura, en la primera pieza de izquierda a derecha se ven ciertos elemento que complementan el trazado lineal, las que son líneas en las curvas, un "outline" que bordea toda la forma.

De este outline se ve un carácter de gotas que caen al suelo, al igual que de la pieza se nota un chorreo. En la segunda se ven cosas similares a la anterior, un trazado lineal que cubre toda la pieza, un outline que encierra exteriormente la pieza y un carácter de chorreo **exagerando la línea que crea la forma.**

Los colores usados son planos sin degrades ni matices, una especie de color ladrillo, color plata para la línea y negro para el outline y para los caracteres externos, para el segundo son colores planos sin degrades ni matices, color rojo, color plata para la línea y negro para el outline.

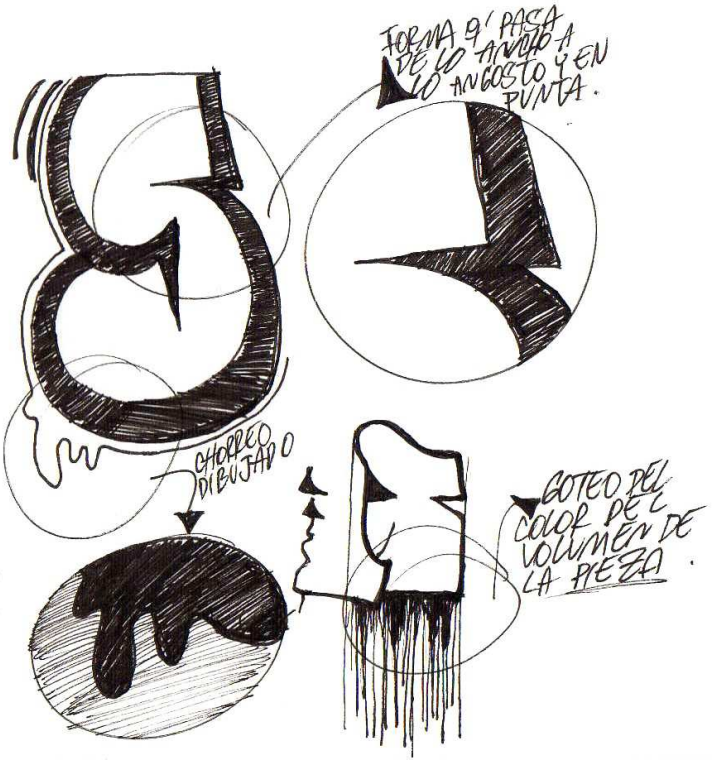

Figura:23

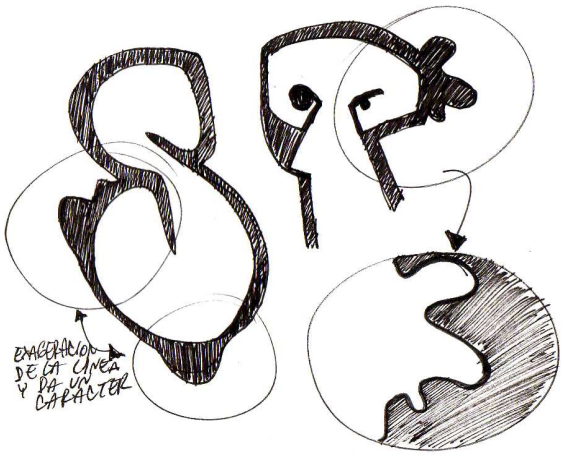

Figura:24

Figura:25

Por la condicionante que da la arquitectura en este caso la pieza se **adecua a la formalidad que le presenta el muro**.

El trabajo de la pieza es de líneas que van segmentando el muro para así generar la forma de la tipografía, esta posee formas curvas y algunas rectas básicamente para guiar la

inclinación de las letras, posee una forma que es ancha en su parte baja y se angosta a medida que sube.

Figura:26

La frase de la tipografía por no caer a lo ancho se fragmenta generando dos niveles unidos por el flujo forzado que provoca la frase para su entendimiento completo. Existe un trabajo de figura y fondo en el primer nivel, lo cual genera la continuidad al segundo nivel.

Nota teórica: en el muro se generan dos casos particulares, el primero son las 2 piezas de los extremos, las cuales se asimilan casi en su totalidad, se presenta un **desligamiento del suelo** priorizando una parte más alta para su ejecución, las tipografías son constituidas con **formas curvas terminando en punta** casi en su totalidad.

La segunda pieza analizada se **adecua a la forma de la superficie**, generando un montaje visual de su propio graffiti, al delinear el exterior de las letras genera que la superficie forme la idea de graffiti.

4. Discusión de los resultados:

En la discusión de los resultados obtenidos en la información de literatura, entrevista y en las observaciones, primero el entrevistado habla de la influencia escalonada que presentan los artistas mas connotados, el primer muro observado se encuentran piezas de 3 de los mejores graffiteros de Chile, siguiendo el orden del análisis, tenemos a Cekis, luego a Inti y después a la robot de madera. En la pieza de Cekis comprobamos lo dicho por Charquipunk, en lo que concierne a "**la influencia muralista**" ya que su forma y las técnicas usadas hacen ver una gran influencia de esta, sin embargo se diferencia por una cosa clave que solo se ve en el graffiti, el "tag" y el "hacerse ver" ya que al igual que en el nacimiento del graffiti el artista plasma su pieza y encima de ella se deja ver, rayando su misma obra. En esta acción esta dominando el hacer ilegal del graffiti en su misma obra, combinando por un lado la evolución plástica que ha vivido como graffitero y por el otro lado conservando la esencia del graffitero ilegal que raya innumerables veces para hacerse ver.

Por otra parte surge algo bien interesante a la hora de ver la intervención hecha con lápiz de cera y pintura látex, ya que representa la precariedad que se vivía en el graffiti cuando nació en Chile y aparte se junta con los dichos del entrevistado en relación a que Brasil fue escuela para generar visiones mas amplias del graffiti.

También otro punto importante es que se ven tags, influenciados en un estilo autentico Brasilero, el "pixacao", este también llamado tag recto presenta una característica particular que es, cuando se hace con lata y fatcap se genera un trazo ancho y cuando se finiquita se acorta el trazo dejando la terminación en punta, lo cual Cekis rescata ese gesto para el diseño del personaje, generando a partir de un estilo autentico, **derivaciones plásticas latinas y** por otro lado se afirma la influencia de Brasil en el graffiti nacional.

Figura:27 pixacao Brasil
http://www.muack.es/imagenes/pixacao1.gif

En la segunda pieza la de Inti se ve el mismo juego tipográfico de sucesión de rayas y tags, de cierto modo tachan su obra, pero luego la integra ala pieza, formando un todo en función de la producción misma, la limitante de las ventanas las respeta adecuando su obra al muro, aquí logramos enlazar los dichos del entrevistado cuando dice que en Valparaíso ya no se pinta un muro convencional liso, se busca un muro con características de Valparaíso.

Un punto también importante es el orden de los elementos en el muro de la robot de madera, ya que generan una mezcla de colores y formas que hace alusión a lo que decía el entrevistado, cuando decía que Valparaíso en su condición de puerto esta acostumbrada a convivir con gente distinta. Lo cual no hace difícil el acoplamiento de nuevas cosas, elementos y propuestas diferentes.

En la observación del segundo día pasa algo interesante ya que en esa forma conviven en un enlace vivencial el muro y la pieza de graffiti, ya que de no haber sido de esa forma el muro no hubiese sido posible la interacción. A eso lo enlazamos también a los dichos del entrevistado el cual dice que" hay cosas que solo se dan en Valparaíso".

Para la última observación del tercer día, pasa algo también bastante interesante, ya que las piezas que están constituidas en los extremos las dos evidencian conformación ancha que declina a terminaciones en punta, lo cual también es reflejo de que empiezan a haber rasgos comunes entre piezas de graffiti, lo cual puede derivar en una estética particular. La conformación de las piezas están suspendidas, esto también es interesante porque generalmente las piezas como esas se hacen casi al limite del piso, lo cual puede dar paso a una estética, propia del puerto.

5. Conclusiones:

Esta claro que ha habido un cambio en el sentido plástico que se ha dado en muchos casos al diseño gráfico contemporáneo, en tiempos pasados algunos "padres" del diseño gráfico afirmaban con sus posturas que este no es algo completamente controlable y regulable, decía Neville Brody en relación al pensamiento del diseñador formado al calor del movimiento punk en Londres en la década del setenta "*Nos enseñaban que el diseño debía ser objetivo, nos decían que había unas reglas específicas, nos indicaban el tipo de colores que se debían utilizar, si los elementos del diseño debían colocarse a la izquierda o centrados, si era serif o sans serif... Estaba en el instituto en la época de los punks y mis principales influencias en aquel entonces eran el dadaísmo y el constructivismo. Para mí, el mensaje era que realmente todo era posible"* (Brody, Neville y Wozencroft).Ya pasando al contexto actual, reafirmo lo dicho por Neville en que el diseño gráfico "no es completamente controlable y regulable" se puede decir que la disciplina del diseño gráfico siempre se esta nutriendo de nuevas expresiones gráficas, para seguir el curso normal que debería llevar, el de la evolución plástica, por lo cual es suma relevancia para el diseño gráfico este tipo de investigaciones, ya que por un lado se están dando las características que posee estas expresiones en el puerto y por otro se esta validando una postura graffitera Chilena lo cual podría generar investigaciones futuras que se hagan con el mismo tema reafirmar contundentemente el **lenguaje visual particular de Valparaíso.**

"El lenguaje del graffiti sobre los muros del puerto está encontrando unos estilos auténticos y estéticas nuevas, lo cual puede dar paso en un futuro a la validación disciplinaria del diseño gráfico contemporáneo"

El graffiti presente en el puerto de Valparaíso hace que se cuestione ciertas normativas y ciertas racionalizaciones establecidas institucionalmente, el acto, el hecho generan planteamientos y discusiones que sin lugar a duda dan pie a más, a seguir investigando y ahondando en este tema, para seguir afirmando cimientos que puedan en un día de mañana repercutir de manera innovadora en la postura disciplinaria del diseño gráfico, mostrando una cara llena de nuevas propuestas, tanto en lo sentimental, como en lo visual. El hecho de que en la ciudad allá mayor interés por graffitear personajes, que las formas en el puerto cambien, el movimiento que genera la ciudad misma, tiene un valor muy significante y abre las brechas a nuevos cuestionamientos.

La cara visible de Valparaíso, la arquitectura, soporte comunicacional para las piezas gráficas del graffiti porteño, la historia de otras formas de expresión, condicionan el hacer plástico del graffiti, le genera movimientos nuevos y renovados tanto en su ejecución como también en la responsabilidad de intervención, el espacio se ocupa de una manera particular distinta a otras partes, generándose una autenticidad vista solo en Valparaíso, en el trabajo tipográfico se empieza vislumbrar caracteres nativos latinoamericanos, los cuales se desligan de las propuestas de graffiti internacionales.

El diseñador es un ente cultural, sabe lo que pasa en el contexto actual y como actuar en torno a ello, sabe que rescatar de las nuevas manifestaciones culturales gráficas y esta con los sentidos puestos a ver que nace de las nuevas expresiones actuales. La idea fundamental de esta investigación exploratoria es que sea el primer paso para nuevas investigaciones en relación al tema graffiti Chileno, si bien se rescataron puntos muy interesantes a la hora de definir el graffiti, faltan más investigaciones para poder validar realmente que el graffiti Chileno puede ser requerido por el diseño gráfico contemporáneo.

6. Referencia Bibliográfica

Libros

Yutronic, José y Francisco Pino. 2005. El libro del graffiti, una ventana hacia el mundo del graffitero Chileno. Santiago de Chi le: Pardepés

Figueroa, Gricelda. 2006. Sueños enlatados, el graffiti Hip hop en Santiago de Chile. Santiago de Chile: Editorial Cuarto Propio.
Publimetro, Sábado 9 de abril, 2005.Pp. 7

Articulo "escritos en la pared", revista "Alas y Raices", de la facultad de artes de la U. finis

térrea, número uno, santiago de Chile, 1999, pag 20

Que!, Jueves 10 de mayo, 2007

Entrevista a "derick", publicada en la revista "No gratos", nº2, Santiago de Chile, 2002, pag

8,

Brody, Neville y Wozencroft, Jon. The Graphic Language of Neville Brody v.1

Libro electrónico

Kozak, Claudia. 2002. Ciudades y palabras: Construcción de sentidos urbanos desde la letra. En
Ganz, Nicholas. Graffiti: Arte urbano de los cinco continentes. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, S.L,

Revista electrónica en base de dato

El arte marginal como propuesta reaccionaria del hip hop y su posibilidad de transgresión al sistema, María Paz Norambuena Zamudio, 2006
http://captura.uchile.cl/dspace/handle/2250/3380

Hip hop, graffiti, break, rap, jóvenes y cultura urbana, Fracisco Reyes Sánchez. Profesor de Publicidad. Universidad Complutense de Madrid.
http://www.injuve.mtas.es/injuve/contenidos.downloadatt.action?id=1890958605

Tonos digital: Revista electrónica de estudios filológicos 1. Base de datos de Figueroa-Saavedra, Fernando. 2005. Graffiti y espacio urbano. Cuadernos del minotauro, no. 1 Alcalá de Henares. Base de datos de revistas científicas digitales Dialnet.
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1031441
Reyes, Francisco. 2007. Hip hop, graffiti, break, rap, jóvenes y cultur a urbana. Revista de Estudios de Juventud, no. 78: 125-140. Base de datos de revistas científicas digitales Dialnet.
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2391687
Silva, Armando. 2007. La ciudad como comunicación. Diálogos de la Comunicación/ Revista de la Federeación Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social (FELAFACS) 23, no. 74

http://www.dialogosfelafacs.net/articulo s-cul-23ArmandoSilva.php (acceso el 25 deAgosto del 2008)

Figueroa-Saavedra, Fernando. 2007. Vallecas y otros barrios de Madrid en la articulación de sus
Identidades urbanas: Estética popular y espacio urbano: El papel del graffiti, la gráfica y las Intervenciones de calle en la configuración de la personalidad de barrio. Revista de Dialectología y Tradiciones Populares 62, no. 1 (enero-junio), http://rdtp.revistas.csic.es/index.php/rdtp/article/view/28/29
Angulo, Mireya. 2006. Inscripciones, pintadas y graffitis en calles y servicios: literatura efímera, ideología del pueblo. Culturas Populares: Revista Electrónica , no. 2 (mayo-agosto), http://www.culturaspopulares.org/textos2/articulos/manso.pdf
Abreu, Iván. 2003. El graffiti en la V República Venezola na. Estudio del graffiti sobre asuntos públicos. Revista Latina de Comunicación Social , no. 55. http://www.ull.es/publicaciones/latina/20035517abreu.htm

Sitio Web

Vigara, Ana M. y Paco Reyes 1996. Graffiti y Pintadas en Madrid: Arte, Lenguaje, Comunicación. Revista Espéculo no. 4, secciones E (Febrero), http://www.ucm.es/info/especulo/numero4/graffiti.htm
(acceso el 15 de Septiembre del 2008)

Alvaro A. Muñoz. Graffitis en muros urbanos de Concepción: El micro enunciado como discurso
social. http://www.monografias.com/trabajos14/graffitisocial/graffitisocial.shtml
(acceso el 10 Octubre del 2008)

Remedi, Gustavo. Representaciones de la ciudad: apuntes para una crítica cultural (I). Henciclopedia. http://www.henciclopedia.org.uy (acceso el 23 Noviembre del 2008)

Sat one 2007,2008 http://www.satone.de/

Portal en Español de graffiti meet design desde 2004 http://www.kelp.cl/

http://www.graffiti.org/faq/diego.html. La estética del graffiti en la sociodinamica del espacio urbano, Por Jesús de Diego. Universidad de Zaragoza 1997(Spain).

Documentales

"Aerosol", director, Miguel Ángel Rolland, 2004 España

"Bomb it" director, Jon Reiss, 2008

Índice de figuras

Figura 1. Mayo frances página 18
Figura 2. taki 183 , página 22
Figura 3. tag página 23
Figura 4. bubble página 25
Figura 5. 3d daim página 26
Figura 6. can2 página 27
Figura 7. can2 página 28
Figura 8. Mapa página 38
Figura 9. Charquipunk página 45
Figura 10. rdm página 53

Figura 11. cekis página66
Figura 12. croquis pagina 67
Figura 13. croquis pagina 67
Figura 14. tags página 68
Figura 15. croquis pagina 69
Figura 16. Inti, página 69
Figura 17. croquis página 73
Figura 18 rdm página 71
Figura 19 croquis página 74
Figura 20. foto página75
Figura 21. croquis página 76
Figura 22. flop página 78
Figura 23. croquis página79
Figura 24. croquis, página80
Figura 25. cekis página80
Figura 26.croquis página 81
Figura 27 pixacao página 83

7. Anexos

7.1 Entrevista a Charquipunk

¿Como ves al graffiti en Chile?	Encuentro que el graffiti en Chile esta en un súper buen momento, pero que al mismo tiempo más que hablar del graffiti en Chile pasa por personajes que han marcado mucho y que han causado una cierta escuela, como el Cekis, los mismos Aislap con su tipo de letras. Ahora existe mucha gente que pinta letras como los Aislap o el Vasko con sus personajes blanco y negro, ahora también hay todo un mundo de gente que hace paisajes como Vasko.
¿Crees que la historia muralista Chilena	Si, a mí, al Inti, a la robot de madera si nos ha influenciado, el punto es que la influencia se va

inspiro de cierto modo al graffiti nacional?	haciendo como escalonada, ósea ellos nos influencian a nosotros y nosotros influenciamos a otros. Y en ese sentido podemos decir que si, hay influencia, pero no creo que sea tan directa en un principio, porque muchos de los graffiteros actuales, estos cabros jóvenes, cuando empiezan a pintar no conocen el trabajo de las brigadas, de los muralistas. Después cuando llevan un par de años pintando empiezan a investigar y ahí si que conocen.
¿Influencias?	Yo siempre he hecho dibujos, me interesa mucho el cómics, mi mayores influencias en el mundo del graffiti han sido la DVE, el Cekis, Os gemeos, personas que hacían personajes en el graffiti porque mi motivación nuca estuvo al lado de las letras.
¿Crees que Valparaíso tiene un estilo propio en el graffiti?	Yo creo que nosotros por un lado aprendimos la lección de Brasil rápidamente, en Brasil se da cuenta por las revistas, se da cuenta por que yo fui a Puerto Alegre, se da cuenta que los Brasileros, los famosos, los mas bacanes no pintaban a pura lata (spray) por un asunto de recursos, una lata vale mas cara que una pintura y te dura menos, entonces se aprovechaba mucho el látex para hacer fondos y las latas para bordes entonces se empezó a hacer un hibrido entre lata y látex, También pasa por otro lado, la gente que partimos aquí en Valparaíso que podríamos decir Juan Americo, el Tombo, el Inti, yo, casualmente no somos gente que vengamos del Hip hop, entonces no somos gente que estamos como con los ojos del rapero que se pone a ver

	las revistas de graffiti y quiere imitar exactamente como hizo el wildstyle el otro y como ven que los wildstyle en estados unidos se hacían a pura lata, los hacen a pura lata. Yo por ejemplo tengo amigos que vienen de Europa ahora y para pintar van y se compran 10 latas y pintan todo el fondo con lata. Después al año siguiente volvió el mismo tipo y dijo no, este año voy a hacerlo como ustedes y fue y se compro un galón de pintura, se daba cuenta que lo que le valía la lata era muy caro y que la pintura se hacia rendir mucho más, se dio cuenta que nosotros pintábamos más y gastábamos menos. Por un lado están los recursos, después los recursos se transforman también en que uno ya puede tener los recursos pero ya aprendió una técnica, ya aprendió así como un estilo que tiene que ver con la mezcla de las dos cosas, el látex de fondo te produce otra cosa que si hubieses sido hecho con lata.
¿Qué factores existen en Valparaíso que propicia un estilo propio?	Esta la arquitectura que hace que aparezcan muchos muros simultáneamente, hay muchos muros abandonados, muchos muros de contención que entre comillas parecieran que no son de nadie, que están ahí como para pintarlos. También otra característica que tiene Valparaíso que es otra influencia de lo formal de lo directo que puede ser influenciarse viendo mural o viendo un libro, Valparaíso tiene una cosa que como es puerto, vive mucha gente de todos lados acá y como es pequeño también, todos son amigos de todos, ósea acá en Valparaíso hay muchos más vínculos entre diferentes

	grupos sociales. En Santiago los raperos son amigos de los raperos y no tienen amigos punks, acá en Valparaíso si, los raperos son amigos de los punks y de los rastas y de los malabaristas, etc. Viene mucha gente de afuera también, uno conoce trabajos de los Europeos, de los diferentes lados que vienen y al mismo tiempo también uno conoce a malabaristas que vienen de otro lado, entonces de repente te pasas a la casa de unos malabaristas y registras algo que tiene relación a los malabaristas. Eso mismo hace que haya un lenguaje mucho mayor entre las distintas disciplinas, viene mucha gente de afuera también, uno conoce trabajos de los Europeos, de los diferentes lados que vienen y al mismo tiempo también uno conoce a malabaristas que vienen de otro lado, entonces de repente te pasas a la casa de unos malabaristas y registras algo que tiene relación a los malabaristas.
¿Cómo eso de carnaval que tiene Valparaíso[20]?	Si, también.
¿Crees que la arquitectura y las ruinas generan algo	Nosotros como tenemos una perspectiva diferente del graffiti, no es como las letras típicas necesitamos otro tipo de espacio, me refiero a nosotros el Inti, La robot

[20] A raíz de la pregunta ¿Qué factores existen en Valparaíso que propicia un estilo propio? Charquipunk habla acerca de la comunión entre gente distinta, por lo cual aprovecho de improvisar la pregunta para poner en comparación la definición del puerto de Valparaíso puesta en el marco teórico.

especial en el graffiti del puerto?	de madera, yo, todos ellos, es diferente, entonces como es diferente de algún modo hemos instalado en la comunidad del graffiti como un estilo de Valparaíso, ósea la gente que viene a pintar a Valparaíso no se va a buscar ahora un muro liso típico para unas letras, ahora buscan muros que son como de Valparaíso, Valparaíso ya tiene su propia identidad se puede decir y dentro de esa propia identidad, aparece el pintar en un callejón en el cual lo tienes que mirar de lado y no lo puedes ver de frente porque de frente es muy poco el espacio para verlo entonces es como contradictorio, pero esa es la gracia de Valparaíso, ósea la gracia de Valparaíso es que es como un laberinto, entonces si tu vas por un laberinto y se te cruza un graffiti ¡ oh, bacan! Es como parte de Valparaíso.
¿Crees que Valparaíso condiciona de cierto modo el estilo[21]?	Un poquito, no es que sea una condicionante pero te permite una libertad mayor, que al final más que condicionar lo que hace es que la libertad hace que todos se parezcan entre se por la libertad general que tomaron todos, ósea el mismo hecho de que acá en Valparaíso no es obligatorio buscar un muro liso, grande, perfecto para pintar algo, hace que la gente (graffiteros) ocupe los espacios entre las puertas, los espacios entre las ventanas, ese tipo de cosas que hace que ahí no van a poder meter una palabra entera como letras o un "wildstyle" pero si vai a poder meter un personaje, entonces empiezan a aparecer más personajes, diferente a las otras ciudades que quizás hay

[21] La segunda pregunta improvisada nace para saber si hay ciertas normas condicionantes para el graffiti de Valparaíso.

	menos, puede ser el espacio también, pero yo creo que también pasa por cierta fama o cierto estatus que va adquiriendo la ciudad. Aquí en Valparaíso han sido mas populares personajes como el Inti, yo, que hemos hecho dibujos mas que letras, entonces gente se suma a eso, gente que es de otros lados, de otras ciudades que hacen letras por ejemplo, aquí viene a Valparaíso y pinta dibujos, porque dicen ya aquí en Valparaíso se hace algo diferente.
¿Las opciones de graffiti se abren mucho más acá en el puerto?	Valparaíso lo propicia, pero también Valparaíso lo exige, ósea a nosotros nos paso una anécdota divertida, el Fisek es uno de los mejores widstylero de Chile su gracias es que hace los wildstyle perfectitos, entonces un día estábamos pintando un muro con Jas un graffitero de Buenos Aires el Inti, Fisek y yo en un muro como un arco entonces el Fisek estaba haciendo sus letras por un lado y nosotros vamos y le decimos oye seria súper bueno que hicierai las mismas letras pero al otro lado para que quedara equilibrado el muro y tuviéramos a los dos lados las letras y el Fisek dijo: *Es que sabi que no tengo tanta pintura como pa hacer el wild dos veces, bueno entonces porque no partí las palabras y así la mitad en un lado y la otra mitad en el otro lado y así como que salen de los instrumentos como ondas musicales*, lo hizo, después subimos una foto del graffiti a Internet y el Mason que es súper amigo del Fisek dijo: *¡hueón!*, *Fisek partió sus letras*, era como el caso insospechado, nadie se habría imaginado que Fisek que hace las letras todas perfectitas iba a partir sus letras y eso solo se dio en Valparaíso,

	porque la exigencia que te ponía la ciudad en ese minuto era esa.
¿Diferencia entre graffiti y mural?	A estas alturas lo que se esta dando en Valparaíso casi es un hibrido, el muralismo partió en los años 60 70 y tiene una característica que hay una obligatoriedad de hacerlo tal cual al boceto previo, de lograr el diseño previo, mientras que en el graffiti lo que más importa es el acto, no importa tanto la obra que queda, ósea el pintar, porque muchas veces uno pinta algo y lo borran, entonces como importa mas el acto muchas veces no hay boceto, hay una técnica más de improvisación, de espontaneidad, onda tu ubícate aquí tu ubícate acá, ya vamos mezclando, hay una cosa que es mucho mas libre. Mas que definir si es graffiti o muralismo de del resultado de la obra como queda se podría definir desde el acto mismo. Antes uno podía decir, los murales son los que uno hace con pintura y los graffitis son los que se hacen spray, pero ya no es eso, ósea uno ve ahora a personajes como los Os gemeos, como Cekis que son graffiteros máximos pintando con pincel y látex no mas. Igual hay elementos gráficos que se mantienen como "outline" elementos típicos del graffiti y de las letras que se mantienen y se siguen mantienen y se siguen haciendo.