

De quién es la calle

Investigación proyecto de grado

Diego Fernando Gil

Mayo 2020

Universidad Jorge Tadeo Lozano

Índice

1. Introducción.
2. Marco Conceptual y problematización.
 - 2.1 El graffiti legal o ilegal.
 - 2.1.1 Comparación a Modos de hacer arte crítico en la esfera pública y acción directa.
Primer acercamiento al debate con el arte.
 - 2.2 El graffiti de nuestra ciudad (Bogotá).
 - 2.2.1 Lo geográfico es político.
 - 2.2.2 Lo personal es político
 - 2.2.3 Códigos (comunicación) y Alcance.
 - 2.2.3.1 Underground
 - 3.4 Ciudadanía y Rebeldía
 - 2.3 Memoria. Conclusiones del problema.
3. Marco Teórico.
 - 3.1 Tema
 - 3.2 Teoría de diseño seleccionada
4. Caracterización
5. Objetivos generales y específicos.
6. Metodología.
7. Justificación.
8. Análisis de referentes.
9. Requerimientos y determinantes.
10. Propuesta

11. Bibliografia.

1. Introducción.

El graffiti es algunas veces el motivo pero ¿podría ser la solución para algunos de nuestros problemas? Empiezo con la duda si es necesario destruir un slogan (no lo vas a entender, tampoco te lo voy a explicar) que a muchos nos justifica, sobretodo si ha encontrado su modo de vida en el deambular por la sombra. ¿Qué tan equivocado podría estar al hablar de algo sin vivirlo o siquiera conocerlo? En este caso probablemente no haya errores, es necesario que todos hablen y que nadie calle lo que tenga que decir.

Para hablar de graffiti todos podríamos opinar, aún si no llegamos a ser escritores compartimos el mismo espacio al salir de nuestras casas. La calle y su hostilidad son el espacio público perfecto para que todo esto ocurra, es el lienzo con miles de texturas por experimentar y que solo algunos se atreven a transgredir mediante mensajes a la vista de todos. No siempre es por la voluntad y el afán de leer que estos códigos toman sentido, muchos ignoran lo que ven hasta el momento en que estos rayones le son familiares o rompen con lo que se les hacía normal, persuadiendo sus emociones, unas veces intrigando y otras veces incomodando sin saber que ya hacen parte del comunicado al dejar de ver y empezar a

mirar, ¿Pero en qué momento empezamos a observar? Empezamos a tener una consciencia de búsqueda por encontrar qué hay detrás de los garabatos que nadie nos explica, detallamos cada guiño o titubeo de los trazos como una pista que genera un debate en nuestras cabezas, ¿quién lo hace? ¿cuándo lo hace? ¿cómo lo hace? y la idea principal se vuelve en conversación al decir o compartir la duda de por qué o para que lo hace más aún en esta ciudad y el tiempo en que vivimos donde la controversia de lo legal y lo ilegal pone en juicios morales a todos los que lo practican comparando y dividiendo entre vándalos o artistas sin conocer la virtudes de cada quien.

Al final no hay una única respuesta de qué es el graffiti, son muchas las posibilidades, como un espectro que avanza en varias direcciones, los medios y los motivos por el cual éste evoluciona pone en contra algunos y une a otros.

Nuestro paisaje nos hablará muchas veces con susurros como *taggs* y otras como gritos en pintes en los techos, vallas o transporte público sobre las tensiones, preocupaciones individuales o logros y alegrías grupales a los que se arriesgan los llamados personas sin futuro, los cuales esta mala imagen no siempre lucha contra el ego de chicos malos que crece al desafiar la autoridad.

Es la finalidad de este proyecto encontrar el valor y el mensaje común de la inspiración underground que cuestiona las prioridades y modos de pensar de nuestra sociedad, también descifrar la dirección, y su mecanismo de crear y seleccionar memoria a través del graffiti para la construcción de ciudadanía en la población de la cultura HIPHOP emergente en la zona norte de Bogotá. Es mediante el diseño que plantearé opciones para cómo interactuar con esta memoria y apoyar su crecimiento dentro de sus marcos ya planteados (códigos).

2. Marco conceptual

¿Desde hace cuanto el graffiti es un problema? ¿Cuándo empezamos a perder vidas por rayar donde no era debido? ¿Por qué nace este impulso de rebeldía? Son todas estas preguntas pertinentes para poder empezar a deconstruir el significado universal que se le ha ido dando al graffiti. Como nos dice la Real Academia Española es *“Firma, texto o composición pictórica realizados generalmente sin autorización en lugares públicos, sobre una pared u otra superficie resistente”* (RAE), y recurriendo a sus raíces etimológicas la palabra viene del griego γράφω (grapho), que se entiende por grabar o escribir. Podríamos concluir que el graffiti no depende de la herramienta con que lo hagamos, por esto mismo el graffiti no se originó gracias a el aerosol como algunos creen, hasta nos atrevemos a decir que el graffiti es tan antiguo como la escritura.

Pinturas rupestres redescubiertas en Colombia (ICANH)

Si nos remontamos a las pinturas rupestres, cuando el ser humano vivía en las cuevas y cavernas, el concepto de propiedad era comunal y pasajero, posiblemente por ser una época

marcada por nómadas que caminan el territorio y están en constante cambio de hogar. Esta época en la que ellos nos hablan de su cotidianidad y pensamientos, por medio de las representaciones que hacían en donde se reunían y aguardaban del entorno salvaje al que estaban expuestos. El hombre primitivo se valió de pigmentos vegetales, minerales y hasta sus propios fluidos como herramienta para plasmar sobre los muros. No sabemos bien cuáles eran sus intenciones al hacer esto, pensamos muchas veces si buscaban trascender y dejar su memoria escrita o simplemente era un ejercicio de contemplación, pero lo único que aseguramos es que están expresando algo así sea incierto su mensaje. Pero ¿por qué consideramos a estos hallazgos como arte? Personalmente he encontrado su belleza en el movimiento que recrea en mi imaginación, aunque uno de sus valores más importantes sea la temporalidad y de cómo se ha podido mantener por siglos para entrar en contacto con momentos prehistóricos. Lo seguiremos llamando arte o expresión artística aunque también entre en la descripción de graffiti.

Cuando seguimos investigando sobre el pasado ¿de verdad hemos estado entendiendo el mundo antiguo? la misma pregunta se hacen múltiples historiadores entre ellos Jerry Toner, que además de sus publicaciones nos muestra en diferentes entrevistas sus descubrimientos (*Pardo, B. (2017). El otro imperio romano, a través de sus graffitis. ABC Cultura, https://www.abc.es/cultura/abci-otro-imperio-romano-traves-grafitis-201712180112_noticia.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F#ancla_comentarios*). Él nos explica cómo evitando los escritos de la alta sociedad y estadísticas que no representan el común de la población que habitó, podemos hablar con la personas corrientes de la antigua Roma, dejando atrás las fuentes tradicionales, por medio de fábulas, chistes, testimonios de oráculos y graffitis. Como ejemplo de este último nos referenciamos en la ciudad de Pompeya, destruida por las avalanchas y la erupción del volcán Vesuvio, como relata Plinio el joven en sus cartas

a Tácito, la ciudad quedó en ruinas, sofocada e inmortalizada bajo la ceniza, estando sepultada se conservaron más de once mil graffitis de la ciudad como afirma Ana Mayorgas, es el *“testimonio más completo que tenemos es el de Pompeya”* (2018). De la misma manera Tom Standage nos dice que *“son pequeñas muestras de la actividad cotidiana, casi como las actualizaciones de estatus en las redes sociales modernas”* (2018) se puede comparar como las primeras publicaciones en el muro, ya que se prestaba para diálogos entre personas, opiniones sobre comida, frases ingeniosas y aforismos, ofensas, recomendaciones y contestaciones, además se registró los primeros -yo estuve aquí-concordando con lo que habla Mayorgas de que supone que gran parte de la población sabía leer y escribir. (Rubio, J.(2018). *“Gneo Alleo Estuvo Aquí” los graffitis en la Roma clásica. Revista Verne,* https://verne.elpais.com/verne/2018/10/22/articulo/1540202645_138654.html) El analfabetismo ha sido mayor en las zonas rurales que en las ciudades durante diferentes épocas, pero en estas civilizaciones antiguas algo generó un efecto diferente, el movimiento de la urbe enseña a las personas con sus propios medios, Simmel dice *“ La vida metropolitana resulta subyacente a este estado de alerta, consciente, así como el predominio de la inteligencia en el hombre metropolitano”*, ya que nos explica cómo el hombre de la ciudad ha creado un órgano protector que lo mantiene alerta a todas los peligros de su entorno que amenazan con desubicarlo, *haciéndolo actuar con el entendimiento sobre el corazón. “La metrópoli requiere del hombre -en cuanto a criatura que discierne- una cantidad de conciencia diferente de la que extrae la vida rural”* (Simmel)

Tal vez citar a Simmel nos sirva para diferentes contextos, pero tal vez no sea el caso cuando no hablamos de una diferencia entre metrópoli y ruralidad, y nos ubicamos en la conquista, ¿podremos hablar acá también de graffiti o lo entenderemos de la misma manera? Cayendo

en errores del redescubrimiento hablaría sesgado solo por lo que nos cuentan los vencedores sin saber mucho de las minorías y sus expresiones, por el contrario solo sobresale en esta línea del tiempo (graffiti) historias como la de Hernán Cortés llamado también como ‘el grafitero’ según *El Periódico* de la prensa ibérica.

Bernal Díaz del Castillo como narrador de esta historia nos cuenta como en 1521 numerosos españoles se sintieron excluidos de la repartición del botín luego de arriesgarse y no obtener nada a cambio, mientras Hernán Cortés sin importancia se instalaba en una casona de grandes paredes blancas, las cuales así mismo se usarían como páginas de un block para escribir quejas y reclamos. Hasta el momento en que el conquistador se canso de estar renovando la pintura de la fachada y escribió el mensaje -“Pared blanca, papel de necios”- afirman que desde este instante la escritura pública retomó su carácter jerárquico y el graffiti tomó características clandestinas. Me entra la duda si este es el causante de que queramos preservar la escritura prehistórica y antigua, y queramos tapar y olvidar la actual (graffiti writing).

2.1 El graffiti legal o ilegal:

“El graffiti no debería estar ahí y por eso es que funciona” The vapors.

Darle fecha exacta a el momento de la prohibición del graffiti puede ser confuso, mas si solo tenemos en cuenta historias colonizadoras. Al buscar aparece muy poca información acerca de cómo fue evolucionando hasta llegar a la década de los 70, época donde se dará el auge de todo un gran movimiento el cual aún vivimos hoy en día. Estaría mal afirmar que seguimos viviendo el graffiti de la misma manera, por eso es necesario conocer cómo se da el nacimiento de *Graffiti writing*, uno de los cuatro primeros pilares de la cultura HIP HOP. Este

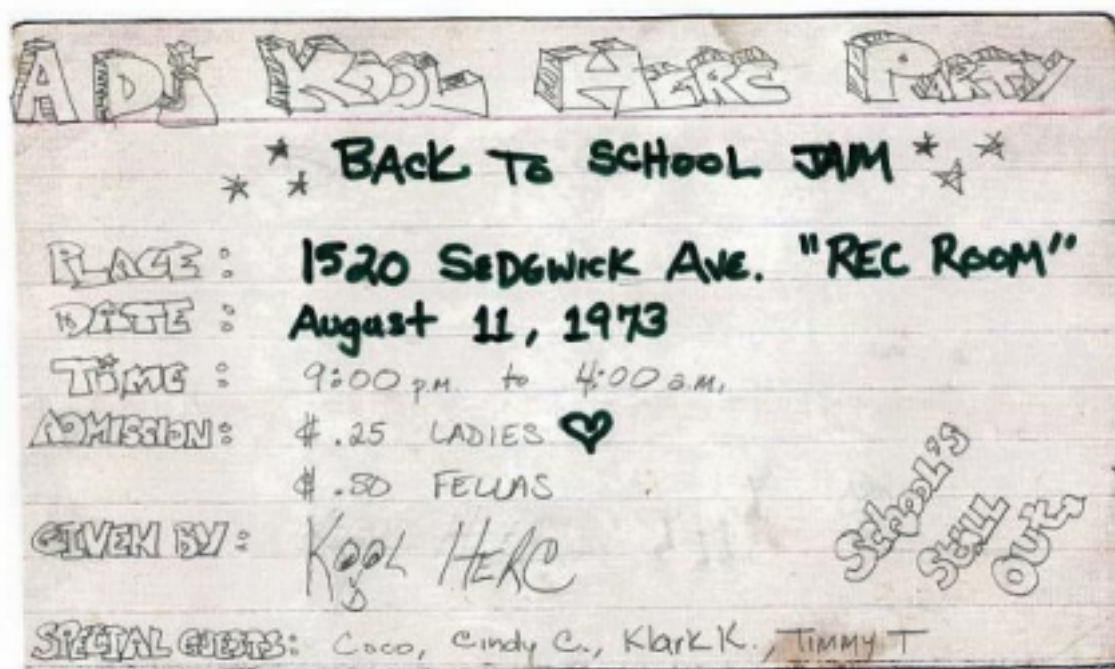
tipo de graffiti lo profundizaremos en el contexto local para así ser la base del proyecto. Como muchos otros movimientos artísticos y culturales el HIP HOP no tiene una fecha en específico de nacimiento, pero sí un origen geográfico. Su cuna fueron los barrios populares de Nueva York como Bronx, Queens, Brooklyn y Harlem. Oswald Spengler en su texto de Ecología urbana dedica un capítulo para hablar de los llamados *ghettos* y del hábitat del *gang*, las cuales son colonias y áreas de segregación por el aislamiento racial y de inmigrantes. *“En el medio urbano el vecindario tiene a perder gran parte de la significación que tenía en formas de sociedad más simple y primitiva... Los medios de transporte, comunicación que permiten a los individuos repartir su atención y vivir al mismo tiempo en varios mundos diferentes tienden a destruir la permanencia e identidad del vecindario”* (Park)

Foto de documental Rubble kings 2010

Estas calles azotadas por la violencia, microtráfico y abandono estatal serán el epicentro de resistencia, se destacarán las manifestaciones tanto en la música y baile como en la pintura, para hacer un llamado sobre lo que estaba pasando o hacerse notar. Nos estamos situando en un contexto parecido al nuestro, donde predomina el capital económico sobre los derechos humanos.

Chang señala que *"el HipHop no empezó como un movimiento político. No había un manifiesto. Los chicos que lo iniciaron estaban simplemente buscando maneras de pasar el tiempo, sólo intentaban divertirse. Pero crecieron bajo políticas de abandono y por ello sus pasatiempos tuvieron las semillas para una especie de renovación cultural masiva"*. La noche del 11 de agosto de 1973, DJ Kool Herc, y su hermana Cindy, organizaron una fiesta -por el regreso a clases- en la zona oeste del Bronx. Kool Herc afirma *"La primera fiesta de Hip Hop cambiaría el mundo"*.

Flyer. fiesta kool Herc.

Más allá de la historia los factores que llevaron a la creación de la cultura HIP HOP fueron una fusión de influencias sociales, musicales y políticas. El periodista y académico Jeff

Chang, relata en su libro *Can't stop won't Stop: A History of the Hip-Hop Generation* políticas de Robert Moses, también conocido como el constructor al que se le acusaba de racista al igual que en la biografía llamada. La construcción de la vía férrea a través del Bronx aisló a los barrios étnicos del área, evitó la construcción de piscinas y una manera fácil de llegar a las playas quitando u obstaculizando los permisos a los buses de negros para estacionar, y en caso llegaran asignó socorristas negros a playas distantes y menos desarrolladas. El graffiti aprovecha esto para evolucionar, ahora no es sólo el diálogo por medio del muro si no también por medio de un servicio, en este caso el tren, un *-spot-* móvil, será el medio de comunicación efectivo para llevar la consigna por toda la ciudad, gritar un “aca estamos”. Ranciere dice *“La política consiste en reconfigurar la división de lo sensible, en introducir sujetos y objetos nuevos, en hacer visible aquello que no lo era, en escuchar como seres dotados de la palabra a aquellos que no eran considerados más que como animales ruidosos”*. Considero que la forma de fastidiar por medio del muro ya estaba perdiendo fuerza y no encontraba la forma de seguir siendo tan efectiva, además cada vez aparecen nuevas motivaciones las cuales denunciar mediante sus propios medios, para este contexto los aerosoles en su mayoría robados. También evolucionan las letras para darle paso a lo que se nombró como “style wars” o guerra de estilos, la forma de hacer sobresalir la firma de uno sobre los otros, aunque no se deje de hacer los *taggs* (firmas), popularizados por escritores como Taki 183, Lee 163 o Cornbread en Philadelphia en los años 60, quien asegura en ser el primero en hacerlo, buscando llamar la atención de una niña. Con los *taggs* aparecen los primeros *crews* (agrupaciones de amigos con un valor sentimental mayor) y así la idea de volver a pertenecer a un grupo y querer representarlo. Los *taggs* evolucionan en -“puple letters”- llamadas en nuestro contexto local como bombas, las cuales su inventor Phase 2 le acude diferentes subestilos pero todos basados en letras redonda, curvas, con relleno y efectos alrededor o en ellas. De las bombas a las -“*Throw ups*”- una versión más rápida y simple, ya que su prioridad es la cantidad sobre la calidad. Estructuralmente podemos ver los primeros -“*Monoline*”- letras

hechas en un solo trazo. Cap es uno de los primeros impulsores de estas letras en los años 80 en los metros de Nueva York, los cuales ya se necesitaba tener unas letras más rápidas por los problemas con la ley. Los escritores en un comienzo podían acceder a las cocheras fácilmente, hasta que en 1980 el ayuntamiento de Nueva York, ayudado por el departamento de policía de tránsito, decidieron incrementar la vigilancia y los métodos de seguridad con muros más altos, dobles alambradas, perros o hasta se vio la posibilidad de poner lobos entre los alambrados.

“¿cómo se puede negar a alguien que dedica toda su vida a algo? ya sea la carpintería, el skateboarding, la música, correr o hacer graffiti. Si vamos al caso ¡Solo haz algo, cualquier cosa, pero cree en ello hazlo por las razones correctas y eso no se te negará!” (Revs).

Cuando ya son muchos los que escriben destacar es difícil por lo tanto seguimos el debate ¿Cantidad o calidad? El estilo como he venido enunciando es la mayor arma para resaltar sobre el resto, algunos escritores llegaron a cambiarse el nombre con la esperanza de al juntar nuevas combinaciones de letras les inspirarán nuevos diseños. La experimentación constante abre el marco del lienzo en el mismo tren, letras en bloque aparecen en los “*top to bottom*” (de la parte superior a la parte inferior) o “*End to end*” (de un extremo a otro extremo, al cada vez ser más grandes se les conoce como wholecar al ocupar el tamaño de un vagón y wholetrain al ocupar el tamaño de un tren).

El “Wild Style” (estilo salvaje) aparece como una forma más compleja y difícil para el ojo inexperto de leer, tienen en sus características flechas, curvas y otros elementos propios de cada escritor. En el transcurso del tiempo se les ha dividido en dos grupos, el *wild style* estático, con un carácter más geométrico, ángulos más marcados y más rectas que curvas, y el *wild style* dinámico en el cual la estructura de las letras tiene conexiones más redondeadas, estilizadas y con degradé.

“ El camino que aún tenemos que recorrer es el que nos lleva a nosotros mismos. Llegar al centro de la materia detrás de todos los colores. Quiénes somos verdaderamente como individuos. No se trata de usar cáscaras, medias veladas, y envoltorios de chicles para hacer un graffiti innovador. Si te sirve, entonces está en ti. !EL verdadero Wild Style viene de

adentro!” Revs.

Para finalizar las variantes de lo que se rayaba en este contexto resaltamos el estilo 3D o model pastel y los caracteres o personajes. El estilo 3D en ocasiones parecido al wildstyle se diferencia por buscar efectos tridimensionales con técnicas ya existentes como sombras, brillos y degradados, por otro lado los caracteres acompañarán las consignas en los trenes y en la ciudad, unas veces de autoría propia como también adoptando los de la cultura popular de cierta forma personalizados.

Aerophon en la canción “sobre ladrillos y cementos” del álbum APN beatz dice: *“Saks me había perdido en la ciudad, pero tus taggs hicieron parte del camino que dejamos tiempo atrás...”*

Pues es propio de los animales dejar referentes y señales de alerta en su camino, como indicios a los suyos de que podrá encontrar en él.

“Cuando una hormiga sigue un camino por primera vez al abandonar su nido, siempre utiliza el mismo sendero para retornar. Eso prueba que ha debido dejar tras su rastro que utiliza en el regreso. Si una hormiga de vuelta por ese camino no transporta ningún botín, Bethé constata que ninguna otra hormiga recurre a esa vía. Sin embargo, si acarrea miel o azúcar, otras hormigas lo tomarán con toda seguridad. Así pues algo de las sustancias transportadas deben quedar en el camino y estas sustancias deben ser suficientemente fuertes para afectar químicamente a las hormigas”. (2000, p.)

Ahora nos empezamos a preguntar ¿Cómo un movimiento de origen marginal crea y filtra sus recuerdos?, ¿Es esta la forma más apropiada de expresión?, ¿Qué busca el graffiti writing mediante sus códigos, es hablarle a solo ciertos grupos o es un mensaje general?, ¿El componente y mensaje de protesta ha persistido con la misma fuerza?, ¿se puede encontrar el valor de la comunidad al momento de arriesgarse por representar a un crew en vez de poner

su seudónimo propio? y ¿qué hubiera pasado si hubieran dejado de tomarse las calles como

suyas?

2.1.2 Comparación a modos de hacer arte crítico, esfera pública y acción directa.

Primer acercamiento con el arte.

Lo más probable es opacarse en el olvido, que se sigan excluyendo estas voces, algunas veces de forma inocente o por decisiones de entes en mejor posición política y económicamente. Al igual pasa también en textos académicos centrados en el mismo contexto estadounidense como “Modos de hacer arte crítico, esfera pública y acción directa” con el que tengo algunas discrepancias, este texto nos dice que sigue una línea genealógica, como un rastreo, más no es la historia del arte público. De igual manera señala la cuna de todo desde la pintura de las cavernas, y hace un gran salto a la década de los 60 y 70 donde nos empezara a hablar de arte público y crítico sin nombrar por ningún lado el graffiti, por lo que me veo motivado en hacer comparaciones para entender por qué habrá sido excluido y como se pudo haber tratado al recurrir a la memoria de este movimiento. Comenzando en los 60 y 70 a esta versión de la historia Judith Baca la llama como “Canon en el Parque”, y estoy de cierta forma de acuerdo como muy a menudo mediante esculturas dedicadas a glorificar lugares comunes de la historia nacional o popular se excluyen amplios segmentos de la población o ignoraban conflictos pasados o presentes, pero esto no es propio de esta década, posiblemente se pueda comparar con las esfinges en egipto, las esculturas de las civilizaciones antiguas, las figuras de fundadores y libertadores en América latina y otras más. Aunque de nuevo concordamos que nada es nuevo en el mundo del arte público. Siguiendo en esta década de los años 60 nos habla de una “versión cínica” para expandir el mercado de la escultura por medio de patrocinios empresariales, viendo los espacios exteriores, particularmente en áreas urbanas como oportunidad para exhibición de arte, de esto me pregunto si ¿Es el capital y la capacidad económica quien nos da un poder político y decisivo para tomar el espacio público?, ¿Estamos hablando de arte o de publicidad?. Puede ser una excusa el hablar del arte como forma de realzar espacios públicos entre ellos plazas, parques y sedes empresariales,

promulgando revitalizar el interior de la ciudad que colapsa por crecientes problemas

sociales, y es mediante el arte en estos espacios que se revaloriza el medio urbano. Estamos en frente al fenómeno de gentrificación, que mantiene una fachada de mejorar el espacio y debajo de la está mesa promoviendo intereses económicos a ciertos sectores. Mediante una lectura crítica vemos como organizaciones estatales y fundaciones gubernamentales han fallado en su supuesto objetivo de auspiciar la participación democrática y promover lo público sobre los intereses privados. Colecciones como “arte cívico” en los 60-70 intentan acercarse al sacar las obras de los museos, la mayoría de veces replicas a escala de obras habituales de coleccionistas, aparentemente queriendo trasladar la experiencia del museo al exterior, pero no hay relación entre la obra y el espacio, pues esta dinámica no cumple con las necesidades de los artistas o sus iniciativas propias. *“lo que hicieron muchos artistas fue lanzarse en paracaídas a un lugar e invadirlo con una obra” Jeff Kelley*

Nuestro ejemplo local sería la Gran Mariposa de San Victorino del artista Edgar Negret, obra impuesta por decisión de dirigentes del gobierno.

¿Será que el graffiti writing cumple con la relación entre la obra y el espacio? ¿Existe la motivación e iniciativa propia por los escritores a cambiar y modificar su espacio público?

¿El graffiti writing es la verdadera participación democrática del arte público? Estas preguntas y comparaciones probablemente nos están invitando a rayar pero primero debemos seguir decodificando para que cada quién lo pueda responder autónomamente.

Siguiendo con el análisis del texto nos situamos en *“El establishment del arte público”*, término acuñado a Patricia Fuller que nos habla de la burocratización de este medio, en el cual aparecen nuevos administradores del arte que intentan mediar entre artistas ayudados por otras disciplinas (arquitectos, diseñadores y paisajistas) y representantes de comunidades, con el fin de realizar y ampliar la investigación e interacción con el entorno, abriendo el concepto de espacialidad como hito para el site specific. De esta forma se empezó a pensar como

encargarse del destino de la obra, y de su espacio particular. Aunque comparándolo lo

mismo sucedía paralelamente en los barrios con los escritores de graffiti writing en el momento de escoger un spot, al pensar quién lo iba a ver, que podría este decir para quien lo iba a ver, y mediante que forma tomarlo, pues muchas veces se podría mediar con la comunidad vecinal pintando algo de interés común, o tomándolo sin ningún aviso con una previa preparación o quizá jugando con su suerte.

No nos es específico cual es la causa que alentaba en la década de los 80 a artistas visuales y diseñadores a desarrollar o explorar nuevos modelos colaborativos, puede que algunos se hayan dado en la observación e inmersión con gangs en los ghettos, pues empiezan a centrar su atención en aspectos históricos y socioecológicos. Aparecen proyectos destinados a la preparación y diálogo con la comunidad de vista a afrontar la crisis económica, crecientes problemas humanos y urbanos, además de los crecientes ataques al arte público y su fuente de financiación. Y ¿Si este diálogo habrá empezado a causa de la incomodidad causada y reflejada por los grafiteros alrededor de la ciudad por qué no los nombran? ¿Qué separa a estos artistas de los escritores callejeros?.

Estoy de acuerdo cuando afirman que la mayoría de los artistas se acomodan al sistema establecido de los museos y continúan concentrando su atención en la opinión de críticos de arte, a diferencia del graffiti, donde todos podemos ser críticos, y al serlo creo que ya no hay ningún valor para decidir qué se debe exponer y que no, pues nunca tendremos un consenso de todas las opiniones.

Con programas enunciados como “Artists and urban strategies” y “City Sites” se discuten estrategias para llegar a locaciones y comunidades vulnerables, mediante un modelo socialmente comprometido sobre la necesidad de desarrollar una pedagogía artística vinculando a estos sectores específicos generalmente olvidados. Puede que me equivoque al pensar que es la contra respuesta pensada por medios tradicionales hacia el graffiti writing para hacerlo desaparecer, pues mientras las autoridades lo siguen persiguiendo, estos

programas sociales aparecen para quitarle adeptos y convertir su rebeldía e inspiración underground en imágenes aceptadas por toda la población, actuando como un policía bueno y un policía malo. En Bogotá lo comparo con las mesas de graffiti y sus programas, los cuales atraen con incentivos económicos y materiales, además de sus propuestas de pintar sin miedo a cambio de recibir o dar ejercicios pedagógicos algunas veces adoctrinados y políticamente correctos.

Desde los años 90 en diferentes simposios entre ellos “Mapping the terrain: New Genre Public Art” se debate la necesidad de desarrollar un lenguaje crítico que evaluará las obras de arte público vinculada a las aspiraciones sociopolíticas y estéticas, generando un resultado codificado y contextualizado. ¿Qué estamos llamando acá como códigos y bajo qué parámetros se evaluará el arte público? Según el texto se distinguen las características de emplazamiento y lugar, el primero siendo el marco físico y el segundo lo que llena tal marco y lo hace funcionar. Para esto se divide a los artistas en experimentadores, informadores, analistas y activistas los cuales en la academia darán las pautas para interpretar el arte público. ¿Cómo se relaciona esto con nuestro escritor de graffiti? ¿En qué se diferencia el a estos tipos de artistas nombrados? ¿Es coherente seguir trayendo su imagen y criterio a colación en un texto donde no sucede ni en las sombras? ¿El escritor de graffiti tiene la capacidad de dar pautas en el arte público al igual que los artistas formados en institutos? Frente a las características del artista experimentador, este se desarrolla en lo privado, Suzanne Lacy habla de cómo la experiencia subjetiva del artista se considera algo fundamental y es representada en un objeto visual, además resalta la capacidad de mediación, interacción y alcance a la cual los artistas visuales pueden aportar en la agenda pública. Muchas veces se representa por medio de un informe que procede de su propia interioridad, el cual se convierte en medio para la experiencia de otros al presentar sus observaciones siendo esta obra la metáfora de la relación. Al compararlo con el escritor de graffiti caía en el error de pensar que un ejemplo de informe podría ser la recopilación de experiencias escritas

en libros como “ LA ESCRITURA TOSCA: Una antología romántica” pero puede ir más allá y se remonta a su propio black book (cuaderno de bocetos) en donde el escritor de graffiti desarrolla, experimenta y evoluciona sus letras de acuerdo a como va viviendo o lo que está sintiendo, la vieja escuela en este mismo guardaba un registro fotográfico de sus acciones y algunas veces se compartía con otros escritores para intercambiar tipografías y recuerdos codificados.

*“Artistas que no buscan ser la producción más vista
enseñaron que antes de pintar hay que dar vida.
si mis trazos son muy caros, miren mi blackbook
Si mi crew son solo nombres, miren mi blackbook
si no me ven pintando mire mi blackbook”*

(Fragmento canción sobre Ladrillos y cemento APN).

Lacy dice que se debe hacer del artista el medio de expresión de todo un grupo social, considerándose como un acto de profunda empatía, y este debe ser el servicio que ellos ofrecen al mundo.

“No existen criterios fijos para afrontar los problemas sociales más urgentes, solo podemos contar con nuestra capacidad para sentir y ser testigos de la realidad que nos circunda” (Lacy)

El escritor de graffiti como ejercicio político representa cierta población vulnerable y muchas veces consciente de la responsabilidad comunicativa, y el poco o gran poder que tiene en sus manos al salir a rayar.

Proseguimos con el artista como informador, que también se desarrolla en lo privado, este artista se supone que debe narrar una situación, reunir toda la información posible con el fin de hacerla accesible a otros, sus prácticas varían dependiendo la intención, hay quienes solo informan y reflejan lo que existe sin darle valor. Este artista debe saber que va a seleccionar para informar, aunque no necesariamente debe hacer un análisis. Muchas veces no solo se

compromete con informarle a su público objetivo sino también busca persuadirle. Ahora, si

habláramos de un escritor de graffiti informador se me podría tildar a mi con lo que llevo haciendo hasta el momento, la cual no es mi finalidad, por lo que prefiero que caiga el peso sobre los múltiples documentales que hay de la cultura y sus manifestaciones. Ahora bien es el turno del artista como analista, su desarrollo también es en lo público, sus capacidades intuitivas y receptivas lo acercan a campos de ciencias sociales donde especializa habilidades para analizar situaciones sociales. Despliega su enfoque sobre el texto verbal de la obra, desafiando las convenciones de belleza y asumiendo su análisis un carácter estético. Podrá ver una coherencia de ideas con imágenes visuales.

Es utópico pensar que todos los escritores de graffiti han desarrollado un análisis o gusto al momento de leer la estructura o motivación de las letras de otros escritores, es en la práctica e inmersión como un escritor puede empezar a leer síntomas de miedo, felicidad o angustia en los trazos, también tener ideas que recurren en la mente de otros escritores por sus caracteres o personajes frecuentes, o hasta las letras de sus seudónimo o crew que refieren a situaciones de su entorno.

Por último encontramos el artista como activista, este al igual que el artista analítico se expone en lo público, y es el público quien tomara un papel decisivo acá, pues el que se convierte en participante activo. Lacy dice *“El artista se convierte en catalizador para el cambio, posicionándose como ciudadano activista”*, a esto lo llama “construcción de consensos” afirmando que este debe desarrollar un conjunto de capacidades normalmente no asociadas con la práctica del arte para actuar en colaboración con la gente. De nuevo comparándolo con el graffiti writing ¿Existe un escritor activista? ¿Es necesario irse despegando de técnicas artísticas? Podría tomar como ejemplo en Bogotá crews como *“Vacs”* mediante sus bombas con mensaje frente al consumo animal, los Makinas con los bloques de Monsanto y estado asesino situados en la calle 26 o los Mal con su mural que recuerda a Jaime Garzón, pero considero que todos los escritores son activistas, mantienen al transeúnte

20

como participante activo, desafían la idea de lo privado y lo público. Y son las técnicas artísticas con experimentación propia las que nutren el repertorio del escritor y su manera de

cómo comunicarlo.

El arte activista en búsqueda de prácticas que fomenten la discusión y el debate de contextos sociales y políticos pasa a desarrollarse como arte crítico.

“Tenemos (los artistas) que insistir en crear un espacio dentro de la sociedad para la discusión de las ideas en los que estamos interesados, y de esta forma trabajar por la posibilidad de una sociedad democrática”. David Avalos

¿Debemos crear un espacio, o utilizar el que ya tenemos? Si tomamos el espacio público estaremos ejerciendo nuestro derecho democrático, refiriéndome no solo al espacio como lugar que se toma mediante el graffiti en especial el graffiti writing sino también como el

área de debate que surge a través de este en donde es necesario ideas contrarias para formar un diálogo común.

David Avalos afirma que *“el artista se convierte en un manipulador de signos más que en un productor de objetos de arte, y el espectador es un lector activo de mensajes más que en un contemplador pasivo de la estética o un consumidor de lo espectacular”*. Entonces si el arte crítico busca de cierta forma parecerse al graffiti writing, o así lo entiendo con lo que nos quiere decir Avalos, ¿Por qué algunos escritores quieren pasar a ser artistas de galería? Divido sus motivaciones en dos, algunos hablan de la tranquilidad para seguir haciendo lo que les gusta que es pintar, pues están cansados de la persecución y señalamiento hasta en sus grupos familiares que muchas veces afecta más que los problemas con la policía, y otros que por su talento prefieren volverse un producto de museo, comercializable entre coleccionistas que ven las letras como la excentricidad moderna y complemento de su inventario artístico. Probablemente el primer grupo no exista y sea solo un escudo para no aceptar que hacen parte del segundo.

Impulsados por alcanzar un bien monetario de forma más rápida algunos venden la esencia

21

del underground, saltándose la autogestión y códigos de “Hustler” (buscavidas), lo que ocasionará que se pierda el valor de lucha contra un sistema opresor y más bien se vuelva un

engranaje de este mismo.

Ahora bien si todo esto si se radicaliza, este escritor vuelto un artista intentará convencer y convencerse a sí mismo de que no se ha equivocado, su mecanismo de adaptación es una metamorfosis de lo under a lo “bien visto” por la sociedad y se dejara consumir por lo que se estipula como correcto, o bien podría dar una mirada desde adentro del canon de museo tradicional e incitado por las críticas de sus semejantes y círculos sociales volver al ciclo de hacer “arte crítico” en las calles por medio de sus letras. *“Quien se acuesta con la fama amanece con la pena” Blon.*

Pero esto ¿sí pasa en nuestro contexto local? Probablemente ya pasó fugazmente, la fama institucionalizada por el museo tradicional es algo de la “vieja escuela”, los cuales han popularizado y creado sus propias galerías para seguir con este efecto. Y ya muchos escritores en Bogotá nacen con las ganas de ser expuestos tanto en revistas digitales (instagram y otras recopilaciones) como en estas galerías que se dan por su cuenta la capacidad de juzgar el underground, pero el HIP HOP es permisivo y respeta en su memoria a todos los que alguna vez le han aportado con sus arriesgadas acciones y su construcción de conocimiento colectivo en la escena. Por lo que concluyó que los nuevos galeristas tienen esta capacidad de ser recordados, decidir y de aportar a la memoria underground no mediante las galerías, museos y apariciones en redes sociales, sino en sus mismas acciones/misiones en lo público, tanto la calle como el sistema de transporte.

En secuencia con lo que nos dice el texto sobre arte crítico observamos cómo los artistas intentan desprenderse de la institución y sus lenguajes para no ser recibidos como una vanguardia más, e intentar de que esta forma de expresión no se vuelva una obra de colección adquirida por museos en grandes precios. Avrom Finkelstein, miembro de Silence Death project nos dice que es necesario ir más allá de la crítica de los signos dominantes y su representación y plantear alternativas diferentes.

22

“Abrir espacios de oposición y conflicto más allá de esa esfera de los intercambios simbólicos, entrar de lleno en la arena política y desarrollar un desafío claro radicalmente

político a la figura del poder y sus construcciones interesadas” (Finkelstein). Por esto interpreto que el graffiti writing ya ha podido acceder y presentarse como manifestación crítica en la esfera pública, debatir si el graffiti writing es arte o no ahora tiene un nuevo foco ya no solamente basado en la subjetividad del observador sino esta vez dado por su finalidad. Es por la memoria de los escritores que he podido incluirlos dentro del arte crítico y público al someterlos a comparaciones y lecturas desde la academia del arte moderno, posiblemente muchos escritores no les guste ser nombrados como artistas, pues unos dicen que ellos son lo que son, o sea escritores(grafiteros) y dicen que el graffiti es lo que es, sin darse cuenta que sus simples rayones pueden ser tomados como obras críticas desde la academia del arte moderno. Mientras otros se regocijan y le dan valor de arte por sus propiedades estéticas puede que en el porvenir esta idea cambie, no sabremos cuáles serán las normas para clasificar el arte en un futuro, probablemente se basen en nuestra memoria y el significado que le damos, por eso la importancia de nuestras expresiones dentro de nuestros contextos ya que esta es la que moldea y dialoga con el mañana.

2.2 El graffiti de nuestra ciudad (Bogotá)

Menos mal como colombianos tenemos nuestra propia memoria, probablemente tan opaca y opacada como otras. Cuando me preguntaba qué había pasado con la historia del graffiti writing desde Hernán Cortés a Nueva York en los 70, nos aparecían rastros de este durante la segunda guerra mundial, utilizada por los nazis y sus opositores como maquinaria propagandista, o de marchas estudiantiles en Europa, pero ¿por qué no nos nombrana nosotros en el contexto mundial? ¿sera que aquí todavía no teniamos estas manifestaciones? Como ya he dicho antes, el graffiti writing no es causa de un material, aca en Colombia antes de la aparición del aerosol existía el graffiti, su origen lo encontramos en la época de la violencia bipartidista. Se utilizaba para distinguir rojos de azules, y sus sectores, muy similar a como es ahora con las barras de fútbol. En las paredes podíamos ver consignas violentas y amenazas, es desde su inicio que el graffiti en Colombia tiene connotaciones fuertes. Como bien sabemos de nuestra historia, a raíz del periodo de “la violencia” se generaron la

guerrillas liberales y grupos conservadores ilegales, los cuales adoptaron el graffiti con los mismos propósitos de promulgación de ideales, amenazas y delimitación del territorio.

“En los años 70,80,90 en Colombia el graffiti lo hacían movimientos políticos como las farc, m19, epl. Los movimientos políticos eran prácticamente los dueños de esos escenarios”

(Silva)

23

Las marchas estudiantiles, junto a los movimientos sociales en la ciudad empezaron a adornar las paredes de la urbe con imágenes del “che guevara y Camilo Torres. Se le acuña a esto que la manifestación sea vista como un acto vandálico ejecutada por vagos e inadaptados sociales.

Entonces ¿cómo se fue expandiendo el graffiti writing y tomando tintes de protesta? Tomo de referencia la película “la estrategia del caracol” de 1993, para compararla con la situación que se vivía en el Bronx de Nueva York que ya antes nombraba. En esta película podemos denotar como los inquilinos también representan al ciudadano foráneo, los cuales pactan un plan en contra del dueño del lugar que ya tiene planes sobre el predio. En un momento un personaje de la película le dice a el anarquista que no está de acuerdo con acciones de tipo terrorista, refiriéndose al plan basado en demoler la casa desde adentro, cuestionando por qué no haber seguido una línea de masas o haber buscado un mecanismo de consulta, y el anarquista le responde “no diga huevonadas. Si esta casa no fue para nosotros no va a ser para nadie” pero yo me cuestiono si es lo mismo con tomarse las calles, ¿cuál es la manera correcta de tomarlas? ¿es necesario hacer una acción o petición a un ente gubernamental para tomarsela?

Al finalizar podemos ver la consigna “Ahí tienen su hijueputa casa pintada” es así como podre documentar una de las primeras apariciones del graffiti en la cultura colombiana y de

esto generarnos nuevos cuestionamientos como el sentido que tenemos acá por propiedad, y qué lectura le podría dar a esto si no conociera la película.

24

Graffiti pintado de la casa Uribe.

Armando Silva (2010), filósofo y semiólogo, autor del libro *Imaginarios urbanos* reconocido por acercar el graffiti a la academia dice que "Lo que distingue el graffiti a mi manera de ver es que es una escritura de lo prohibido... el graffiti incluso puede dañar las fachadas de una casa, de un lugar en su manera de actuar desde lo prohibido" a lo que le discute el escritor Main (2010) que dice "es una pared y no le estas haciendo daño a nadie, capaz que al dueño de la pared o dueño de la casa no le gusta, pero la casa no se le va a caer por que le pintaste el muro". Entonces por que esto se entiende como dañar, ¿quién tiene la razón?

Horacio Serpa, en su periodo como concejal de Bogotá de 2015 a 2017 dijo que "los rayones sin sentido dañan a Bogotá y la vuelven insegura"(2016). Este argumento no es la primera vez que se escucha, pues como hace el análisis el periodista Juan José Toro asegura que viene de la teoría de la de las "ventanas rotas" (1996), originada en Nueva York, el resume la teoría de la siguiente manera,

"mantener limpios los espacios de la ciudad reduce, por un lado, la repetición de los actos que ensucian —rayar paredes, tirar basura, dañar señales de tránsito—, y, por otro lado,

también disminuye la criminalidad que supuestamente se deriva del deterioro en el entorno”

(Toro, 2010,p.)

De cierta manera esta relación solo tiene razón en que comparte un mismo espacio. En nuestro contexto identificamos barrios más populares por todas estas

25

características, pero no creo que sea culpa de graffiti quien atraiga los males, por el contrario es el graffiti quién está contando el descuido estatal al que una comunidad o un sector de la ciudad ha sido expuesto.

En Bogotá por la muerte del grafitero Diego Felipe Becerra (Tripido) se marca un antes y un después en la forma de tomarse las calles. Una alcaldía a la que se le ha salido de las manos la impunidad busca disculparse por diferentes decretos para que se empiece a percibir de una manera diferente a los grafiteros, además de programas que acojan a los escritores y medien los espacios para intervenir. Así nace en el 2012 las Mesa distrital de graffiti, dividida por localidades, en donde participan grafiteros y delegados de la alcaldía espacio donde hablan de entender las diferentes visiones y conciliar. ¿Esta es la dirección a donde apunta el graffiti bogotano? ¿que pasara con el graffiti underground?

Considero que esta es una estrategia política que favorece a ambos lados pero es criticable pues pierde valores para uno de ellos.

Al igual que la comparación que hacía en el arte crítico, frente al escritor que busca entrar en los museos existe una similitud con los propósitos del escritor que hace parte de las mesas de graffiti. Esta vez son impulsados por las motivaciones económicas y materiales (pintura gratis), espacios autorizados entre otros. De igual forma venden la esencia del underground, al ser cómplice de un gobierno, se deslegitima su protesta mediante los trazos en la calle al

26

saber que por más vandal que haga y bombardee en las noches, su patrocinador es el estado. Este nuevo espacio llamado mesa de graffiti lo leo como un retroceso a lo ya ganado por el graffiti writing desde las pautas del arte crítico, pues nos devuelve del diálogo cifrado y compartido en las calles a encerrarnos en cuartos a hablar claramente.

“...No hay mejor analogía en este momento y en efecto sucede lo mismo con los perros: unos se mantienen callejeros y anónimos, siguen marcando su territorio, viven la calle, la sufren, la disfrutan, y otros tiene ama o amo, son amaestrados y castrados para que no sigan orinando por ahí. Para que no sigan marcando su territorio se les obliga y enseña a orinar so lo en “lugares permitidos”” Stinkfish.

Para este momento es importante empezar a radicalizar un marco del underground en nuestra sociedad, para saber hacia dónde quieren ir aquellos que se identifican y lo practican, y encontrar un medio para denunciar a los que se han salido o creen entenderlo y no aceptan que han perdido su protesta que suponen defender. Cuando la realidad duele la ignorancia es el consuelo.

2.2.1 Lo geográfico es político

“El espacio es necesario para conocerse, conocer la misma línea que tiene cada escritor, es necesario el espacio, ya sea en una hoja, en un muro, o en muchas formas” Suber

Cuando hablamos de lo geográfico es político de nuevo nos lo ejemplifican en la época de los 80 en Nueva York, donde las minorías raciales, principalmente las comunidades afrodescendientes e hispanas luchan por tener una voz pública, no profundizo más porque ya esto lo hemos venido nombrando durante todo el proyecto. Pero qué estamos nosotros entendiendo como geográfico, tal vez no lo tengamos resuelto de igual manera en nuestro contexto y caracterización. La antropóloga Alhena Caicedo (2019) nos propone que para

entender lo geográfico y nuestro contexto debemos reflexionar cual es el momento en el que vivimos y cuáles son las condiciones en las que podemos actuar, muy similares a las preguntas que plantea Lucy Lippard (2001) de “¿Dónde estamos y dónde podríamos estar?”. Estos cuestionamientos nos invitan a hacer una mirada retrospectiva y prospectiva de nuestro entorno, y como lo vemos y percibimos a el. Saber a qué orden geopolítico obedece nuestro lugar donde habitamos, qué conocimientos han sido válidos y cuales se han deslegitimado. Siguiendo con la idea que esto nos direcciona y de la mano del slogan de Hazel Henderson o David Brower (1969) “piensa globalmente, actúa localmente” Es en este contexto de graffiti writing donde nos ubicamos en las calles que he crecido y de cierta forma frecuente, acá vemos necesario hacer una lectura por los medios underground y sus manifestaciones para acercarnos a esta población que habla en códigos y está en constante lucha con las modificaciones que la ciudad y el resto de habitantes plantea. Kenneth Helphand dice “*una ciudadanía que toma forma a través del paisaje*” Entonces quienes estamos formando el paisaje, no es propio solo de las compañías constructoras sino también de los escritores que son testigos y luchan contra la visión progresista. Hablo de esto al centrarme justamente en mi barrio, donde se respira y ahora es innata una “actitud blasee” a la que Simmel (1903) se refiere como la incapacidad de impresionarse o recibir algún estímulo frente a la ciudad cambiante, pues son los nuevos habitantes los que no han visto la desaparición de la montaña y los potreros y por el contrario sólo pueden identificar los rayones que adornan las pocas paredes que quedan, ya que son sólo rejas las que delimitan los cubos en que vivimos. “*como resultado de esta reserva a menudo ni siquiera conocemos de vista a nuestros vecinos por años. Es esta reserva la que nos hace fríos y descorazonados a los ojos de los habitantes de pequeñas ciudades*” (Simmel,1903.p5) ¿Cuál es la misión del graffiti writing en la memoria de los escritores que habitan este lugar? 28

¿qué tan fácil es crear memoria y que esta no se pierda en los escritores de mi barrio? Suber dijo *“nosotros vivimos en Bogotá Colombia y hay muchas cosas por las que hay por protestar y nosotros a nuestra manera lo hacemos con graffiti”*

¿que más interpretaciones le podemos dar al cambio que ocurre en el barrio?¿debemos protestar frente a estas? ¿como los escritores de acá podemos modificar nuestra manifestación sin que pierda su originalidad y sea algo que nos identifique?

“lo propio del arte consiste en practicar una distribución nueva del espacio material y simbólico. Y por ahí es por donde el arte tiene que ver con política” (Renciere, 2009).

2.2.2 Lo personal es político/ de lo privado a lo público

“Yo pienso que las personas cada una llevan su modo de protesta hay gente que no lo lleva ni siquiera” Suber.

Gracias a la consigna feminista de “lo personal es político” nos acercamos a entender como lo que sucede en lo privado se puede reflejar en lo público, si antes hemos venido hablando de la represión y descuido estatal, además de una crítica al progreso de la ciudad y como este se olvida de los intereses de quienes la habitan, es acá que entenderemos las motivaciones personales que nos llevan a actuar en la esfera pública. Cuando hago un reconocimiento de quien soy y como me he ido desarrollando en mi vida privada, puedo encontrar diferentes factores que me flagelan o alegran mi vida, es muchas veces en la incomodidad de lo cotidiano que podemos encontrar características en común con otras personas, pero es por decisión propia que queramos hacer algo frente a esto. Algunos protestamos por otros sin saber que los estamos representando, como también esos otros que no se han atrevido a salir

y hacer algo al respecto de cierta forma se sienten representados e identificados con las manifestaciones que ven en la calle.

“Claro al fin y al cabo es algo muy normal, Cualquiera sale con un aerosol y escribe lo que sea en la calle, eso es lo básico, pero también es lo más importante. Puede ser CUALQUIERA.” (D.Q.C,2015)

Puede que por miedos o represalias familiares muchos todavía no se hayan atrevido a tomar un aerosol y salir a desquitarse para descansar de sus preocupaciones, o lo hayan hecho y no consiguieron la satisfacción que buscaban. Por lo tanto el motivarse a ser un escritor no es propio de todos, y menos el único medio de manifestación pero posiblemente sea el más propio para diálogos encriptados en lo público entre personas que se sienten identificadas o ya hacen parte de un grupo por distintas motivaciones personales.

2.2.3 Los códigos (Comunicación) y alcance

“Así como leer poesía alguna vez escrita en otra lengua, el graffiti cuando intenta ganar el afecto de los poderosos siempre pierde algo en su traducción” The Vapors Cuando hablamos de códigos podemos entenderlo de dos maneras, la primera puede ser el lenguaje en que se comunican un emisor y un receptor, y la segunda un conjunto de normas y reglas sobre cualquier materia. En este caso tomaremos los dos significados. Al hablar del lenguaje y medio de comunicación sabemos que todas las culturas y comunidades tienen sus particularidades, un ejemplo de esto podría ser los cantos espirituales negros como “steal away” y “swing long, swing charriot” los cuales tenían una doble textualidad e intencionalidad , que era conducir a los esclavos en los campos de algodón hacia el ferrocarril subterráneo. Otro ejemplo de cómo estos códigos nos liberaron eran las trenzas palenqueras, que mediante su tejido en las cabezas de los niños se mostraban rutas de huida para llegar a

este refugio. Es coherente comparar el graffiti writing como un código del HIPHOP desde la parte visual, pues en la parte lírica y musical ya tiene al mc y al dj. ¿Pero es el graffiti un medio de liberación? o no quiere dar este mensaje. El graffiti writing en un comienzo es similar a cuando nuestra mamá nos marca los útiles para ir al colegio, pues poner nuestro nombre en cada objeto lo significa como si fuera nuestro, esto mismo pasa cuando llegamos al salón de clase y se nos asigna un pupitre, en este vemos los nombres de todos los que han sido propietarios de este puesto, y de cómo han inmortalizado su nombre al transgredir la madera, acá podremos encontrar a fulanos de años pasados algunas veces populares, como también algunos anónimos, algunas características nos harán recordar a unos sobre otros o preguntarnos quién es el seudónimo que nos llama tanto la atención. Ahora al salir a la calle la metodología sigue siendo la misma, son las firmas rayes y pintes las que al poner en nuestro camino nos dan la propiedad sobre el. ¿Que pasa si alguien más empieza a firmar en el? esta acaso persiguiendonos, es un vecino o simplemente paso por ahí. De todas formas también es su camino pues ya lo ha marcado. Distintas lecturas podríamos hacer cuando ya estamos más inmersos en el graffiti writing, un ejemplo sería cuando asociamos la cantidad de firmas con variaciones de color en una misma cuadra, pues de esto podríamos interpretar que es un lugar regular para este escritor, posiblemente estemos entrando a su zona y si seguimos analizando y encontramos el mismo tagg con diferentes letras y técnicas, podemos en ellas leer un progreso por lo que sabemos que estamos cada vez más cerca a su casa. Ahora qué pasa si este tagg es recurrente en toda la ciudad. Se nos hara mas difícil saber de donde es este escritor, ha cumplido su objetivo, pues podríamos afirmar que la ciudad es

suya. El graffiti ahora más que una guía de caminos o rutas es una inspiración a sectores insatisfechos a levantarse, algunas veces por la competencia donde empiezan a escasear los

espacios libres y otras motivadas por la protesta. Bogotá a falta de trenes tiene los transmilenios, y ¿qué pasa con ellos?

“Puede ser que el transmilenio sea un sistema que esté generando una retención de plusvalía a favor de los propietarios, o que no estén haciendo las rutas que es, o que son muy demorados, entonces la manera de hacer conciencia de eso, de que no se está prestando un servicio público sino más bien es una empresa privada pues puede ser esa una de las maneras en las cuales se expresa esa persona que hace arte o hace graffiti. o sea que tiene una política, pero no una política sobre un partido sino una política sobre lo público”
(Armando Silva , 2010)

Pues rayarlos puede ser una protesta como también una competencia, algunas veces lo definirá el contexto de la acción/misión y el mensaje que se consigne en ellos, es diferente cuando 4 crews se juntan para escribir un “Duque HP” o “BTA” a cuando una sola persona plasma su bomba en el.

Ahora nos preguntamos ¿a qué códigos obedece el escritor de graffiti?

Obedece a la construcción y códigos que apropió por el mismo. Bogotá una de las cunas del graffiti vandal o graffiti writing en Latinoamérica, con potencial continuo de exportación, influencia a los escritores a elegir sus códigos, en en su mayoría heredados por la memoria de la calle, como por ejemplo:

- Respetar a los escritores muertos que dieron una pauta para el desarrollo del graffiti capitalino y su memoria. (Suber, Shuk, Skill, Tripido, Inger, Thug, Teur) No taparlos y por

32

los medios posibles no dejar que se olviden.

-No ser ‘Biter’ (mordelon, que muerde) a lo que se refiere que no se copia de las letras y estilos de otros, pues solo toma referentes más no calca, ya que en su estilo está su identidad

-Intentar resolver los ‘beef’ (discusiones o peleas, la mayoría de veces por la propiedad de un spot) por medio de la pintura.

-No tapar por tapar, entender primero el contexto, el escritor y la antigüedad de las letras. Además de saber como tapar al interpretar la taxonomía y prioridad de las letras.

-Por mas que que exista un anonimato se debe ser consecuente con lo que se promulga y lo que se hace.

-Valorar al crew como una familia pues muchas veces de ella depende en situaciones extremadamente riesgosas.

-No estar satisfecho, pues puede quedarse como un ‘toy’ (Novato o ignorante) *“De esta sopa llamada graffiti la sustancia la ponen las y los que mantienen la calle en movimiento, caminando por ahí, parchando en la calle así sea con una crayola en el bolsillo; teniendo claro que evolucionar es seguir pintando sin perder su propia identidad, no la impuesta, ni la de viernes en la noche, ni la de “artista urbano” sino la propia, la que cada quien construyó haciendo firmas por ahí. Nada más valioso y que diga más que las calles llenas de firmas, ahí comienza todo y ahí terminará si es que algún día termina”* (Stinkfish, 2015)

2.2.3.1 Underground

“Ocultar el rostro, autonombrarse, crear una identidad al interior de otra y usarla cuando conviene, aprovecharla y divertirse haciendolo” (Stinkfish., 2015)

Se puede leer en la calle tanto textualmente o simplemente interpretando cómo el escritor se desarrolla y evoluciona, pues el que abandona no tiene premio, no se puede esperar de un día para otro las mejores letras, pero sí que las letras mejoren. Es la mentalidad de las disciplinas

del HIPHOP entender que no hay talento que le gane a la constancia, muchos al comienzo entran emocionados y con el transcurso del tiempo van perdiendo sus ánimos, puedo comparar en características al escritor con su lápiz, pues este al estar recién afilado hará bien su tarea, es el tiempo quien va difuminando su trazo a falta de inspiración que actúa como sacapuntas, y ¿Donde el escritor encuentra su inspiración? Donde sea, está tanto en su cotidianidad como también en lo que rompa con ella, es la cualidad de un buen escritor leer constantemente, por eso su entorno es clave para guiar su avance, la posición u omisión de cada línea alimentan sus formas, y el lugar donde las vea aumenta sus ganas. Por este motivo el alcance es tan importante, ya no solo se trata de la cantidad y calidad sino también de posicionamiento, el pintar una valla no solo tiene el comunicado transgresor que lucha y se superpone a la publicidad esquivando los altos costos de poder estar ahí, también comunica el hambre de riesgo con que esta acción fue hecha, y la motivación sobre los nervios “*por que poco le sirve al cielo un pájaro con vértigo*” (sweet pain, 2019), ya podría ser un secreto lo que pasa al bajar, una vez cumplida la acción/misión son varios los riesgos al tocar de nuevo el suelo, aterriza el alma en un cuerpo de nuevo indefenso por su infracción y que ha perdido levedad en sus pisadas al sentir el concreto, es a veces más la suerte que la suspicacia con que su fragilidad es expuesta y condenada a ser una piñata. La autoridad cree que magullando se moldea, pero solo es un filtro que prueba la determinación de los que rayan. ¿Por qué volverlo a intentar o buscar un riesgo mayor? Solo algunos conocen sus límites, Kass dijo “*el que no ha tocado fondo no sabe apreciar el cielo*”, la idea de competir por espacios con las marcas que vestimos solo se da en la praxis ya que el verdadero

34

adversario son los otros que se apropian del tablero de juego (ciudad/ no se que quede mejor). Ahora bien, lo difícil no es haber empezado, lo difícil es mantenerse, por lo que es importante entender que tan pasajeros podemos llegar a ser, ya que la calle es de todos, ganar

respeto puede llegar a ser ambiguo cuando se vive como anónimo.

Es falso el escritor recurrente que dice que raya por satisfacción propia y no le importan los demás en el medio, al ser partícipe del cadáver exquisito es un coautor de la obra y constantemente revisa quien modifica sus intereses en esta. Las revistas evolucionan en las redes sociales siendo el tercer ojo supervisor a través de una pantalla, y así mismo son impulsoras del ego. Ahora buscamos quien nos tapó mediante el celular en vez de salir a caminar, todo por no desprendernos de las notificaciones de los likes, algunos alcanzados absurdamente por su nueva forma de taggear #bombing#graffitiinthestreet #vandal. Se que el mundo evoluciona, pero la calle sigue estando ahí para que nosotros evolucionemos en ella. O será que me estoy confundiendo con conceptos como 'lo caletto' al creer que debe ser exclusivo de unos pocos. Pues lo 'caletto' no es por lo exclusivo como nos han hecho creer, lo 'caletto' es lo anónimo que el sistema no detecta.

Y todo esto es el limbo del underground, donde convergen ideas propias intentando tener un significado puntual. Se dice que el underground es todo movimiento o corriente que no está bajo cánones tradicionales de la publicidad y el consumo y usa como influencia todo lo que no sea tendencia. Pero volviendo a ver las redes sociales, ahora el rap y trap son tendencia y ya no es clara su diferenciación en la manera de hacer norteamericana, ¿le llegara a pasar lo mismo al graffiti writing y vandálico con el creciente arte urbano? ¿nos volveremos un producto comercial? ¿cómo preservar el graffiti writing desde el underground ya que es el que tiene connotaciones de protesta y promueve una identidad singular? ¿Como las redes sociales

35

afectan de manera positiva o negativa la memoria underground?

Puede que mi visión sea muy trágica y muchas veces me cuestione por qué no acercar el graffiti writing mediante las redes sociales para democratizar, pero rápidamente me

respondo que ya están en las calles y sacarlo de este medio no invitaría a las personas a moverse en lo público.

“Ocultar la cara, el cuerpo, la identidad impuesta, es un acto práctico, político y sobre todo simbólico, una manera de transitar sin inscribirse en un sistema” (Stinkfish, 2015, p.51)

2.2.4 Ciudadanía y Rebeldía

¿Qué es la ciudadanía? Si nos vamos por lo básico y buscamos en la definición de la RAE nos dice que es la cualidad y derecho de ciudadano, conjunto de los ciudadanos de un pueblo o nación, y comportamiento propio de un buen ciudadano. Por lo que entiendo que la ciudadanía somos todos los que habitamos la ciudad y ejercemos derechos sobre ella desde un comportamiento propio. ¿Propio? es una invitación a que me apropie de ella, me dejaré guiar por mi idioma siguiendo esta interpretación superficial.

Propio, pia

1. adj. Que pertenece de manera exclusiva a alguien.
2. adj. Característico, peculiar de cada persona o cosa.
3. adj. Conveniente, adecuado.

Creo que la ciudadanía si nos está invitando a que le pongamos nuestro sello personal, y la hagamos nuestra por nuestros medios y de ninguna forma que sea exclusivo pues este término es para todos.

Ahora haciendo una lectura al derecho sobre la ciudad Lefebvre (1967) nos propone hacerle frente a

problemas como la privatización de espacios urbanos y el uso mercantil de la ciudad, pues

esta ha sido tomada por los intereses económicos y ha dejado de pertenecer a los ciudadanos.

“Por que al fin y al cabo hoy en día lo más importante desde el punto de vista democrático es lo público, lo que hay que preservar es lo público contra lo corporativo, pues lo corporativo es aquello que adorna la ciudad para sacar dinero y lo público lo que es beneficio para todos” (Armando Silva, 2010)

Entonces el derecho a la ciudad es la construcción de un espacio político donde quepamos todos y se atiende a las necesidades de todos la que la ocupan, similar a lo que nos dice Etienne Balibar que el derecho a tener derechos se da en la creación de mundos comunes. Hasta que no pase esto la ciudadanía debe ser la que confronta y se rebela al sistema reclamando lo que le pertenece, como lo afirma David Harvey “no es simplemente el derecho a lo que ya está sino el derecho a transformarla en algo radicalmente distinto”.

2.3 La memoria. Conclusiones

“Las memorias son un campo de luchas y disputas por el sentido que se le da al

pasado”

Elizabeth Jelin

¿Qué entendemos como memoria? Si hablamos de memoria individual son simplemente los recuerdos que nuestro cerebro ha guardado de forma no sistemática, pues no tienen un orden determinado y muchas veces no son tan precisos, pero cuando hablamos de memoria colectiva o son los recuerdos y experiencias compartidas pertenecientes a un grupo. He llegado a creer que la dirección a donde apunta el graffiti writing es el hombre primitivo, pues este siendo el primer escritor hace parte del movimiento, se ha inmortalizado no solo en

la memoria de la escritura tosca ganándose el respeto de todos los escritores sino también en

la historia universal siendo un icono de estudio, sus trazos dialogan con nosotros sin importar el paso de los años, nos hace dudar de nuestros conceptos de propiedad y lo que es público, por lo tanto sus trazos son críticos, y por último su valor es que se maneja desde el anonimato. Probablemente no sepamos si tuvo una connotación de protesta, o si su percepción de lo efímero era la misma, pues no todas sus pinturas perduraron y probablemente muchas no las haya vuelto a ver por vivir como nómada. Es el hombre primitivo quien queda en la memoria tanto señalado como un individuo y como una sociedad.

¿Cuál es la memoria que nosotros estamos creando con la escritura codificada? ¿es colectiva? Pensando en que nuestros procesos de memoria ahora son diferentes por la aglomeración de información a la que constantemente estamos expuestos ¿Dónde es coherente almacenarla o que puede luchar contra un factor efímero?

3. Marco teórico

3.1 Tema

Reuniendo todas las preguntas que me he hecho hasta el momento encuentro la temática en:
¿Es el graffiti writing (vandálico) un proceso de memoria colectiva para construir ciudadanía?

3.2 Teoría de diseño seleccionada

Considero que en el ejercicio de escritura prohibida y subversiva junto con la teoría de

diseño crítico y diseño de experiencia se puede realizar un producto (quizás visual) el cual construya ciudadanía a un sector particular desde los códigos underground hacia la memoria colectiva de esta población.

Diseño crítico o especulativo	Diseño de Experiencia
<p>El propósito principal de la crítica es hacer conscientes a las personas de alguna problemática en especial, provocar ciertos cambios y ciertas opiniones, profundizar en el sentido de las cosas y no simplemente quedarse con lo mostrado en su forma más superficial, el diseño entra básicamente como un medio para materializar la crítica y así poder generar discusiones que giran alrededor de la problemática mostrada por los dispositivos.</p>	<p>El diseño de experiencias se basa en la identificación de los ‘momentos’ de vínculo emocional entre las personas, las marcas, y los recuerdos que producen estos momentos.</p>

4. Caracterización

“Pinten el arte sobre los ojos del mundo y recuerden que llegar lejos también es llegar profundo” Realidad Mental

En la capital colombiana podemos encontrar diferentes tipos de manifestación por medio del graffiti los cuales son:

-El de consigna está ligado al movimiento universitario, a los sindicatos, a las marchas y a la larga tradición de oposición en el escenario urbano.

-El barrista tiene su origen en el pixo brasileño

- El arte urbano, el aceptado por la mayoría de gente: son los grandes y coloridos murales, los dibujos que tienden más hacia la publicidad y el diseño gráfico. El arte urbano suele ser figurativo, no abstracto, por lo que resulta más fácil de entender para los espectadores.

-Graffiti Writing, o escritores de graffiti, en la mayoría de los casos asociados a una de las ramas de HIPHOP.

En este último es el que nos centraremos por sus carácter de reclamo, códigos propios, ser parte de una cultura en crecimiento, historia particular con la ciudad, conflicto con la regulación y políticas públicas, y facilidad de encontrar en cualquier parte de la ciudad.

“hacemos graffiti de escritura rapera mas que todo, pues lo hacemos para compartir entre nosotros eso mismo, las letras, las formas, la pintura, la comida, los momentos, y al mismo momento vamos también apropiandonos de muchas cosas “(Suber, 2018)

¿Qué características son propias del graffiti writing de la capital?

Para entender el graffiti writing de Bogotá antes de hablar de sus escritores, estilos , medios y herramientas es primordial hablar del espacio. Esta gran metrópoli no tiene nada que envidiarle a otras ciudades consideradas también como capitales del graffiti, a falta de un metro aparece un sistema de transporte con mala calidad, lienzo perfecto para los amantes del metal llamado transmilenio. Bogotá por ser una ciudad popular y gracias a las diferentes decisiones de administradores, posee una diversidad arquitectónica, llena de texturas dada por ladrillos, rejas, piedras, vidrios, mármoles y cemento los cuales retan a los escritores a apropiarselos adecuadamente, desde la selección de colores hasta la elección de materiales, pues es en esta ciudad como otras de latinoamérica que el vinilo juega un papel importante en la creación y mecanismo de hacer esta práctica, aprender a cómo gastarlo y rendirlo es una

capacidad que se va aprendiendo en el juego hasta el punto de demostrar su destreza con la pulcritud o drips intencionados. Por eso el vinilo es importante desde cómo se consigue, si comprándolo, recogiendo, robando o pidiendo hasta a quien se le comparte o se le rota el dato de donde conseguirlo. Algunos curten surtidores que no volveremos a encontrar o le ganan los spots que se han venido planeando por semanas. Cualquier ahorro es valioso para comprarse una pintura en aerosol. Por eso es que el escritor bogotano reutiliza y recicla lo que más pueda, el perder pintura es perder parte o un spot completo. Por eso acá todo lo que raye o marque es valioso, desde las llaves de la casa, un pedazo de vidrio, crayones, carbón, correctores o hasta los mismos *squeezers* hechizos fabricados por cada uno en su casa.

Kennedy, Fontibón, puente aranda y las zonas industriales son ya un punto de encuentro para ciertos *crews* que tienen separados los cuñetes de vinilo picho.

Lo mismo pasa con los parqueaderos de Ricaurte donde se pelea por la tinta del tóner o los residuos de adhesivo para hacer sus calcas a mano, con un valor mayor en la cultura del cambio. Acá nada se desperdicia, pues no hay mucha plata y cada vez menos spots. Muchos emprendimientos que se estancan y otros que evolucionan, Bogotá underground vive del hazlo tu mismo y la autogestión. Este es el verdadero graffiti writing, el que no le mendiga a las alcaldías locales.

Es así que nos centramos en la zona norte, más específicamente los barrios comprendidos entre cedritos por la localidad de usaquén y casa blanca por la localidad de suba. Pues aquí encontraremos una nueva ola de escritores, los cuales buscan crear su propia memoria e identidad tanto en su espacio común como saliendo de él. Su motivación es algo que los define o distingue de los demás grafiteros de la ciudad como pasa con escritores de Kennedy, suba o ciudad Bolívar que ya hacen parte de la memoria común del underground. Pero el gran problema es la mayor persecución policial, la falta de spots y la lucha de egos entre los

nuevos candidatos.

¿será necesario crear un hito que los haga replantearse como están generando su memoria? o buscar la forma de señalar y reflexionar sobre cuál es el diálogo que se está dando. ¿será de protesta?

O Posiblemente entender que por su contexto se está generando un nuevo concepto alrededor de la memoria underground esta vez no tan acercado a la vulnerabilidad y más a la identidad.

5. Objetivos generales y específicos

Objetivo General:

Demostrar que el graffiti writing bajo sus códigos underground crea memoria colectiva y así mismo construye ciudadanía en ciertos sectores de la ciudad desde el anonimato.

Objetivos específicos:

- Señalar cómo se guarda la memoria underground del graffiti writing.
- Entender cómo, para quién y por qué medios circula la memoria underground del graffiti writing.
- Entender que se selecciona y cómo se clasifica la memoria del graffiti writing

6. Metodología

- Encuestas, entrevistas y conclusiones.
- observación e inmersión

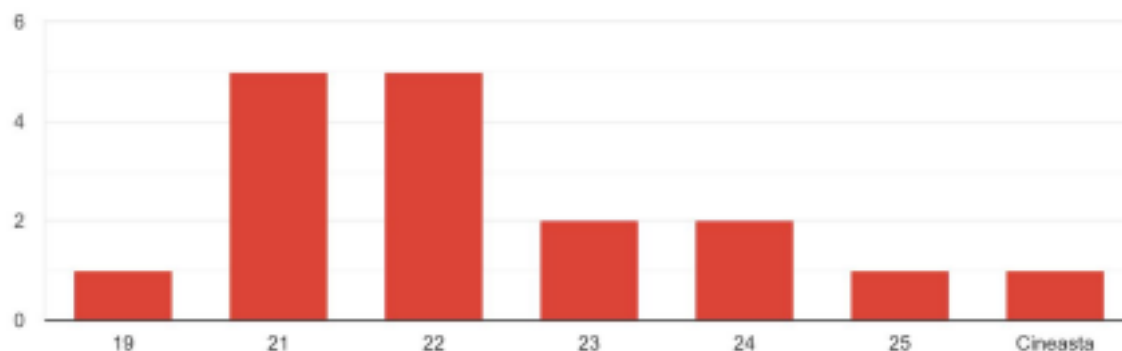
-conclusiones

Se realizaron diferentes encuestas y entrevistas, principalmente era con el objetivo de percibir como es la idea que se tiene sobre el HIPHOP en la ciudad, algunas fueron realizadas en el colegio Ciudad de Bogotá, y el colegio Rodrigo Lara Bonilla a jóvenes de séptimo, décimo y onceavo grado en las localidades de Tunal y ciudad Bolivar y otras a personas conocidas que hacen parte de la cultura local, de acuerdo al rumbo que fue tomando la investigación se filtraron algunas preguntas con un mayor enfoque hacia la plasticidad del HIP HOP, ya que no vamos a tratar sobre todas las expresiones y modos que hay, así mismo solo nos centraremos específicamente en el graffiti writing, particularmente adoptado por el HIP HOP.

Encuesta Online a compañeros de escena local (primer acercamiento) :

¿Qué edad tienes?

17 respuestas

Con esta pregunta se buscaba identificar el rango de edad que vamos a tratar. Las respuestas fueron las siguientes:

6 personas de 22 años, ya que la persona que respondió cineasta luego aclaró que

tenía 22

5 personas de 21 años

2 personas de 23 años

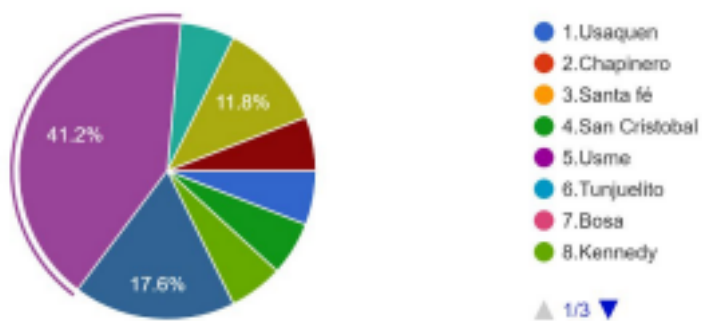
2 personas de 24 años

1 persona de 25 años

1 persona de 19 años

De las anteriores respuestas no podemos decir con certeza que representen a la mayoría de la población underground de la ciudad pero si las edades más interesadas en colaborar o hablar sobre el tema, ya que esta encuesta fue enviada por correo a mas de 40 contactos en diferentes puntos de la ciudad.

¿En que localidad vives?
17 respuestas

7 personas viven en la localidad de Suba

3 personas en la localidad de Engativá

2 personas viven en la localidad de Teusaquillo

1 persona vive en la localidad de Puente aranda

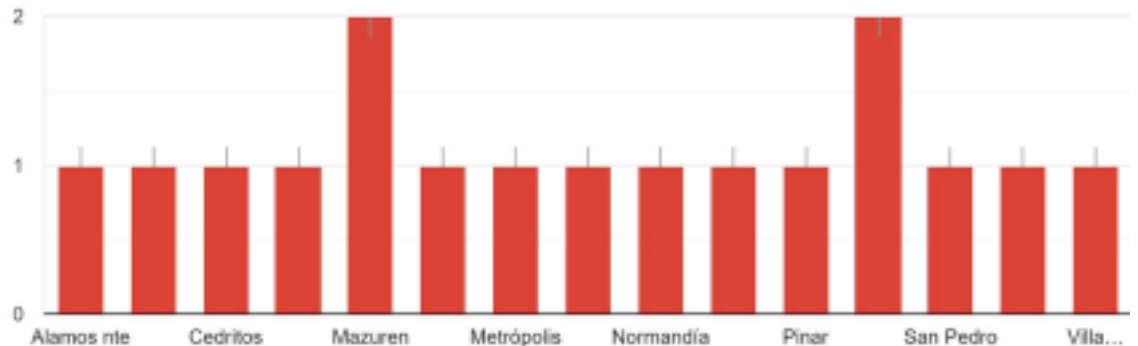
1 persona vive en la localidad de Usaquén

1 persona vive en la localidad de Kennedy

1 persona vive en la localidad de san Cristóbal

1 persona vive en la localidad de Barrios Unidos

En que barrio vives
17 respuestas

Alamos Norte:1,Cedritos:1, Mazuren:3, Metrópolis:1,Normandía:1, Pinar:1, San Pedro:1, Américas Central:1, Colina:1, Nariño Sur:1, Palo Blanco:1, Rafael Nuñez:2, San Pedro:1, Torremolinos:1,Villa Maria:1

Al leer la tabla observamos que Mazuren dice que dos de los encuestados habitan en Mazuren, pero es porque 1 habría escrito de una manera diferente y por eso se crea una barra diferente.

Localizando los barrios y las localidades enunciadas anteriormente podemos ver las zonas donde más habitan las personas encuestadas de manera online. En la zona Norte encontramos la mayor aglomeración, reuniendo 5 personas entre Cedritos, Colina Campestre y Mazurén. Al hablar personalmente con estas 5 personas nos damos cuenta que 1 vive en el barrio Gilmar, al lado de Mazurén y el plan. Concluimos que de la mayoría de personas a las que se le envió la encuesta, intentando llegar a diferentes localidades, los pertenecientes a la zona norte (colina campestre,cedritos, mazuren y gilmar) tienen una participación mayor por este medio. De los anteriores resultados me generaba la siguiente duda,si la mayoría de los destinatarios eran de la zona sur ¿qué hace que la participación sea diferente?,¿Habría sido por algunas

preguntas que generaba algún descontento lo cual quitaba un interés en resolver la encuesta?.

A veces creo que preguntas sobre la escolarización tuvieron que ver, es una hipótesis mía que no a todos les gusta hablar de su vulnerabilidad y falta de estudios, o lo nombran solo al momento de excusarse o hablar de sus logros sin necesidad del estudio académico.

¿Qué nivel de estudios ha obtenido?
17 respuestas

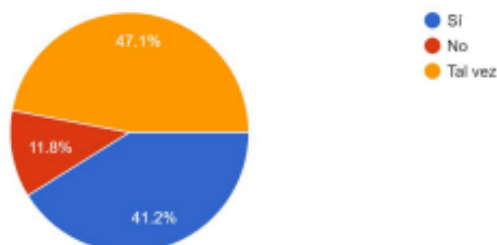

No

respondió ninguna persona con las que una vez hable de su falta de estudio, de lo cual esperaba que en siguientes preguntas me hablaran de cómo sentían la vulnerabilidad y el descuido del estado.

También empecé a pensar si la entrevista online no generaba la motivación suficiente o ninguna. Me preguntaba ¿cómo lo pude haber hecho de una manera más atractiva? ¿Debería buscarlas personalmente?.

¿Considera usted que tiene alguna relación con el HIPHOP o hace parte de la comunidad HIPHOP?
17 respuestas

Esta pregunta junto a la de ¿qué es HIP HOP? me pareció relevante por sus respuestas, de cómo algunas personas enunciaban el graffiti como un elemento de la cultura y de cómo se percibía.

Respuestas relevantes a la pregunta ¿Qué es el HIP HOP?:

Ouka:

-En sí no sé qué significa pero para mi es música, graffiti y personas, personas que se reúnen en espacios comunes y pueden lograr muchas cosas musicales o en sí artísticas... Pero también está lleno de egos competitivos.

Texas:

-Es el nombre dado para la cultura que encierra elementos tales como MCing, DJing, Breakdancing y Graffiti.

Emes:

-El hip hop tradicionalmente se entiende como la cultura que comprende al rap, breakdance, graffiti y beatbox.

Ruina:

-Movimiento cultural y artístico urbano, pero sobre todo; resistencia, se trata de darle voz al que nunca sería escuchado.

AdMa:

-Es una cultura urbana que se desarrolla por medio de distintas expresiones artísticas. Puede llegar a ser incluso, un estilo de vida que normalmente se da en barrios "underground" de las grandes ciudades.

De las anteriores respuestas resaltamos conceptos como Underground, expresión, resistencia, unión y competencia.

Con la pregunta ¿Cómo nace el HIP HOP? entendemos la relación de graffiti y protesta, y no solamente centrada en la comunidad oprimida de los barrios latinos y negros en Nueva York.

Las respuestas fueron las siguientes:

Biela:

-Pienso que el movimiento HIPHOP emerge desde las condiciones en las que se desenvuelve un sujeto en un contexto, por diversidad de variables como la pobreza, la violencia, la falta de oportunidades que impulsaron a estos 'sujetos' de una comunidad a desarrollar nuevas actividades y propuestas como el baile, el canto, el graffiti etc como salidas u oportunidades de llevar una vida diferente como la que se lleva en su contexto.

Runia:

-En teoría se dice que nace a mediados o finales de los años 70's en los suburbios neoyorquinos del bronx, queens y brooklyn. Basados en ritmos de funk,disco, groovy, soul y jazz, utilizando las para entonces novedosas herramientas tecnológicas (sintetizadores y consolas para mix).

Texas:

-El Hip Hop se consolida con sus 4 elementos los cuales una vez empiezan a salir

documentales como Style Wars o Hip Hop que adosaron y apropiaron al graffiti como un elemento más de la cultura. Pero básicamente nace desde el DJing y el Breakdance.

AdMa:

-Nace como un movimiento cultural de jóvenes que quisieron expresar su cotidianidad y sus diversas situaciones sociales por medio de la danza, la música, el graffiti y demás expresiones artísticas.

Sucio sur:

-Nace en las fiestas funky en el new york de los 70's, esto con el contexto social de la comunidad afro tomo el ambiente underground y el trasfondo cultural. Emes:

-El hip hop nace de la crisis social en USA y de la autogestión de las comunidades menos favorecidas de allá (latinos, negros, blancos de escasos recursos). Vidme:

-Nace en los barrios marginales en New York con el fin de manifestar injusticias, desigualdades sobre todo en los afroamericanos .

Cuter:

-Nace en los barrios marginales en New York con el fin de manifestar injusticias, desigualdades sobre todo en los afroamericanos .

Valentina Losada:

-Nace en nueva york como una respuesta a la represión de los Ciudadanos afroamericanos.

Ouka:

-De la necesidad de poder expresarse de diferentes maneras artísticas. Afro:

-La unión de el breakdance, el graffiti y el rap.

Mel:

-En barrios marginados en USA.

Reuniendo lo anteriormente dicho considero que el HIP HOP tomó estas formas de expresión(el rap en lo musical, el breakdance en la danza y el graffiti como muestra bidimensional), entre esas el graffiti como uno de sus pilares por la capacidad que tiene de protestar y mostrar de alguna forma la multiculturalidad reprimida. El HIP HOP y el graffiti writing nace en contextos vulnerables y marginales, su constante expansión llegó a tocar diferentes puntos de la ciudad, emergiendo el amor por la escritura callejera en barrios más pudientes,¿Que lo habrá hecho popular en estos lugares? Creo que tanto la protesta de la clase media emergente que también sufre todos los males de los dirigentes y su corrupción necesitaba salir a gritar y más en el contexto colombiano con herencias del graffiti político, además del afán por apropiarse de sus lugares antes de que otros lo hagan y salir de su zona de confort para conocer la ciudad que de cierta forma era ajena.

Para la pregunta ¿Cree que hay algo o alguien que afecte su desarrollo HIPHOP? si su respuesta es Sí, escriba que es lo que lo afecta. solo tomamos las respuestas más pertinentes que son las siguientes:

Texas:

-A nivel personal no. A nivel comunitario pienso que es la necesidad que tienen algunos individuos o crews por copiar una tendencia o un concepto ajeno.

Emes:

-El hip hop es una manera altamente contextual, el entorno en el que se desarrolla siempre influye para que sea "real".

Biela:

-Si, creo que la misma sociedad construye connotaciones negativas hacia las personas que pertenecen a esta familia.

Ouka:

-Pues yo creo que debe haber personas que afectan positivamente como otras negativamente.

Sucio Sur:

-No, ya se ha teorizado sobre las bases y los cambios son solo evolución. Ruina:

-Represión policial y estigmatización por parte de la sociedad.

Mel:

Si, el ambiente del que nos rodeamos, las influencias externa.

Cuter:

La policía, los viejitos cascarrabias, el dinero.

Vidme:

Si, la misma sociedad.

Entendiendo que la mayoría de los encuestados son escritores de graffiti la mayoría se sienten amenazados o juzgados por el resto de la comunidad y la policía.

Buscaba con la pregunta ¿Cómo conoció el HIP HOP? si algunos se habían acercado por medio del graffiti, ya que la música y el baile eran los principales influenciadores al momento de expandir la cultura.

Por ejemplo en gran parte de España se conoció el HIP HOP primero por el breakdance y a Colombia llegó en algunas películas como “flashdance”, “Breakin” y “Beat street”.

Pudimos ver que muchos llegaron a hacer parte de esta cultura por la música y esta misma para algunos fue la motivación en la lírica para salir a pintar. Pero otros respondieron lo siguiente:

Ruina:

-Por mi hermano mayor.

Texas:

-Influencias de mi hermano mayor en 2007, la curiosidad de ver los graffitis por la Ak 30.

Vidme:

-En el barrio, por los amigos con quienes me juntaba.

Emes:

-Viendo graffitis en los muros y escuchando rap viejo.

Ouka:

-yo creo que gracias a mis amigos.

Quagmire:

-Amigos, mtv, las calles.

Afro:

-Mi primo me lo mostró.

Cuter:

-Por unos amigos de mi hermano mayor, en ese entonces mi hermano tocaba guitarra y conformaron un grupo con dos amigos que rapeaban, mi hermano al no conocer del género, sus amigos le rotaron referentes para que se hiciera una idea, con el tiempo entre al grupo tocando batería y me rotaron más referentes y más referentes. Biela:

-Música y graffiti ✨.

Valentina Losada:

-Círculos sociales.

Sunshxwers:

-Mis amiguitos.

Danito:

-Amigos.

Al conocer a cada quién, el medio en que se desenvuelven, sus familias, círculos sociales y su amor por recorrer la calle con la incertidumbre de que pasara, entiendo la importancia de la confianza y la influencia que pesa sobre algunos tanto para saber qué elegir y que escuchar, futuros con propiedades turbias exigen conocer quién es de fiar, el compartir un gusto o dejarse llevar llega por medio de la empatía y de cómo nos identificamos con nuestros pares.

Cuando llegar por un personaje mayor de nuestra familia lo entendemos como una enseñanza o heredar un conocimiento.

Si nos referimos a ¿Dónde ha tenido su mejor experiencia HIPHOP? ¿Cuál fue? es buscando si alguien mediante la pintura vandálica sintió una experiencia sublime.

Respuestas:

AdMa:

-En las tardes después del colegio, cuando nos reunimos con mis compañeros a escuchar temas, algunos improvisaban otros nos dedicamos a dibujar y todos conversábamos de los artistas favoritos y demás.

Texas:

-Mi mejor experiencia globaliza los actos que he cometido de manera íntima con el Hip-Hop, citas nocturnas donde salgo solo a reunirme con lo que me identifica dentro de la comunidad.

Vidme:

-Dos en específico, mi primer Hip Hop al parque y la segunda, fue la primera vez que utilice un aerosol sobre una pared.

Mel:

-Pereira. En la noche en un parque llamado el Gaitán se abre una discusión sobre el tema y se empieza a improvisar

Emes:

-En Bogotá, hablando y escuchando las diferentes maneras que tienen de entender el hip hop.

Afro:

-En un concierto en el que se presentó mi primo en Bogotá. (L' Xuasma).

Valentina Losada:

-Todas diferentes, todas buenas.

Ouka:

-Graffiti, calle, conciertos.

Sucio Sur:

-Hip hop al parque del 2013.

Biela:

-Pintando en la calle.

Ruina:

-Rap al parque 2016.

Cuter:

-En Bogotá.

Hip Hop al parque termina siendo uno de los epicentros más importantes de la escena local, a diferencia de otros festivales de la ciudad es el único que se puede pintar tanto por fuera como por dentro del lugar. Algunos respondieron lo que esperaba dándole importancia al pinte, lo que me resulta interesante es ver cómo los individuos femeninos les llama más la atención sobre los jóvenes que en su mayoría respondieron en eventos de rap. Además de la respuesta acerca de cómo puede llegar a ser de importante un debate y compartir ideas a diferencia a quién respondió que es en su soledad y de una manera implícita habla de salir a pintar como una manera de identificarse en la comunidad.

Dejando de hablar de lo bueno entro en la categoría de preguntas negativas como ¿Dónde ha tenido su peor experiencia HIPHOP? ¿Cuál fue? para esto solo tome de referencia las respuestas de quienes practican el graffiti ilegal o de aquellos que

respondieron algo relacionado a esto.

Respuestas:

Vidme:

-En la calle, fue por un requisita que me hizo la policía, según ellos porque yo era un ñero por la ropa que llevaba puesta.

Texas:

-Siempre serán las de represión causadas por estigmatismos de tombo. Emes:

-Cuando los tombo te pintan, te roban y se rien por andar pintando. Ouka:

Calle, experiencia conmigo misma de sentirme insatisfecha.

Pablo Castillo:

-Acompañando a hacer graffiti. Los tombo nos jodieron.

Mel:

-Bogotá. Falta inclusión

Biela:

-No he tenido.

Cuter:

-En Bogotá.

Afro:

-No he tenido.

Sunshxwer:

-Ninguna.

Concluí que los personajes masculinos se sienten y se ven más afectados en la mayoría de los casos sobre las mujeres, y en varias oportunidades es causado por el abuso de autoridad.

Las respuestas a ¿Considera que la comunidad HIP HOP es una comunidad unida? los escritores dieron las posteriores respuestas:

Cuter:

-Existen muchos egos, aparte de que hay gente que no aporta nada a la cultura. Vidme:

-El ego de la mayoría de los HipHoppers, corrupción en convocatorias. Biela:

-Existe la envidia.

Mientras la mayoría respondieron entre sí y tal vez, los que respondieron que no hablan de cómo hay una constante competencia entre los pertenecientes de la comunidad, hablando más a profundidad con Vidme sobre la corrupción en las convocatorias nos dice de su descontento también con las mesas de graffiti y cómo las interpreta y analiza como una “rosca” y le quita legitimidad al verdadero graffiti. Y al hablar con Biela, perteneciente a la mesa de graffiti de mujeres nos dice que a eso ella se refiere con la envidia, y de cómo se les critica su forma de ver el graffiti y les deja de importar a los demás que también muchos de los pertenecientes a estas mesas también hacen vandal.

Bogotá como otras ciudades ha intentado institucionalizar esta expresión, lo cual ha generado un gran debate desde el punto de conseguir los medios para practicarlo hasta conseguir los espacios de una forma legal.

¿Qué actividades relaciona con el HIP HOP? Fue otra pregunta mal planteada, pues con ella buscaba que me hablaran de actividades que relativamente son ajenas o no se tienen en cuenta en los principios del HIP HOP pero de sus respuestas pude rescatar diferentes conclusiones o ir afirmando la dirección que iría tomando el proyecto, además que algunos entendieron la idea y dieron las respuestas que esperaba en el momento que las realice.

Emes:

-Pienso que el hip hop se puede vivir desde muchas actividades que pueden o no estar relacionadas con el mismo, lo tradicional sería escuchar rap y pintar en la calle, pero es una mirada unidimensional.

AdMa:

-La música, el arte plástico, los grafitis, la danza, la composición. También los festivales en donde todas estas expresiones se unen.

Texas:

-Rapear, pintar, la producción musical del genero Rap y cualquier muestra de danza yendo desde C-Walk, Krump, Breakdance etc.

Sucio Sur:

-Más allá de los 4 elementos toda expresión cultural que la persona que la realice considere que aporta al hip hop.

Quagmire:

-Fumar baree- bailar, vestirse pecho y decir "queeeeeee?" de una manera exagerada. Valentina Losada:

-Graffiti, Rap, En general actividades hechas para expresar un punto devista.

Ruina:

58

-Graffiti, break dance, conciencia, estilo de vida

Cuter:

-graffiti, break dance, make rap, freestyle.

Ouka:

-graff, música, grupos sociales de ayuda.

Afro:

-Graffiti, baile, fumar hierba, rimar.

Sunshxwer:

-Hip hop al parque, tomar, graffiti.

Biela:

-El canto, el baile, el graffiti.

Danito:

-El grafitero en las calles.

Mel:

-Improvisación, graffiti.

Vidme:

-Bailar, cantar, pintar.

Pablo del Castillo:

-El grafiti

Algunas respuestas nos hablaban del consumo de sustancias, tanto el alcohol como la marihuana, posiblemente tenga una relación con el ambiente en el cual estas personas están expuestas o se desenvuelven, siendo otra práctica ilegal hasta el porte de estas en

espacios públicos, pero enfocarnos en este tema desviaría los fines de la investigación. Aunque es importante nombrarlo, pues veremos como es una de las temáticas más recurrentes en los escritos de la ciudad y su cultura, además de ser de los debates a los que la comunidad se enfrenta constantemente.

La finalidad de la pregunta Si usted se desarrolla en el HIPHOP, ¿ en qué ámbito se desenvuelve y cuales son sus habilidades? era para identificar las personas las cuales estaba entrevistando, sus capacidades y aportes.

Ouka:

-Mi habilidad es conocer y tener el interés, tal vez me gustaría tener una mejor habilidad para el graffiti.

AdMa:

-Hace algún tiempo me relacionaba con el arte plástico y el grafiti, tengo habilidades para el dibujo.

Texas:

-Mi desarrollo se enfoca en el Graffiti a modo de análisis estructural y estético de letras.

Vidme:

-Creo tener habilidad para pintar y es esa es mi relación con el Hip Hop

Emes:

Me desenvuelvo en el graffiti, pero no tengo tantas habilidades

Cuter:

-No se si me desarrolle en el hiphop, pero pinto :v

Quagmire:

-Soy bueno observando.

Sucio Sur:

-Aporto imágenes.

Ruina:

-En el graffiti.

Biela:

-Graffiti.

Como algunos escriben y buscan mejorar sus letras otros leen para sentirse parte, existe un estudio de esta disciplina que muchas veces es su desarrollo personal.

Para el segundo acercamiento se realizaron encuestas en un formato con la figura de cassette y urnas con forma de grabadora, se dividieron en 2 grupos, para sujetos que se sienten relacionados con la cultura HIP HOP y para sujetos que no se sienten relacionados.

La mayoría de estos se pudieron responder con la ayuda de docentes y mediadores de los anteriores colegios para poder entrar en la institución y hablar con los estudiantes.

Los formatos que sobraron lo respondieron otros amigos que no habían podido colaborar con la encuesta online.

Para el cuestionario de los sujetos que se sentían identificados con la cultura HIP HOP respondieron 53. Las preguntas que se les hicieron fueron las siguientes:

Edad: _____ Nivel de educación: _____	¿Cree que hay algo que afecta su desarrollo HIPHOP? _____
Localidad en que vive: _____ Barrio: _____	_____
¿Considera usted que tiene una relación con el HIPHOP o pertenece a esta comunidad? Si: ___ No: ___	¿Cuál ha sido su mejor y peor experiencia relacionada con el HIPHOP? _____
¿Qué significa HIPHOP para usted? _____	_____
_____	_____
¿Cómo conoció el HIPHOP? _____	_____
¿Cómo nació el HIPHOP? _____	¿Como considera que es la imagen del HIPHOP en Colombia y Bogotá? _____
_____	_____
¿Considera que “el conocimiento” y la historia del HIPHOP son relevantes para un buen desarrollo de este mismo? ¿Por qué? _____	¿Qué actividades relaciona con el HIPHOP? _____
_____	_____
¿Considera que el consumo de drogas y la violencia urbana están relacionadas con el HIPHOP? _____	¿En qué ámbito se desenvuelve y cuales son sus habilidades relacionadas con el HIPHOP? _____
_____	_____
¿Cree que se ha perdido algún conocimiento o actividad en la comunidad HIPHOP? _____	¿Considera que el HIPHOP es una comunidad unida? _____
_____	Considera que el HIPHOP es una comunidad vulnerable? _____
_____	_____

De las cuales tendremos en cuenta las siguientes preguntas y respectivamente sus respuestas:

1. ¿Considera que el “conocimiento” y la historia del HIPHOP son relevantes para un buen desarrollo de este mismo? ¿Por qué?
2. ¿Cuál ha sido su mejor y peor experiencia HIPHOP?
3. ¿En qué ámbito se desenvuelve y cuales son sus habilidades relacionada con el HIPHOP?
4. ¿Considera que el HIPHOP es una comunidad unida?
5. ¿Considera que el HIPHOP es una comunidad vulnerable?

¿Considera que el “conocimiento” y la historia del HIPHOP son relevantes para un buen desarrollo de este mismo? ¿Por qué? (estudiantes 14-19 años)

Se escogió esta pregunta bajo los criterios de pertinencia y relación con conceptos de la memoria dentro de la cultura HIPHOP y sus expresiones. Además teniendo en cuenta algunos

principios de la declaración de Paz del HIPHOP hecha por figuras icónicas como KRS one es integrantes de Rocksteady para enunciar los objetivos de cómo debería desarrollarse el movimiento.

-En realidad es muy importante saber el pasado de esta cultura.

-Si porque no se perdería la esencia de lo que es tanto en su sonido o su canto. -Si porque le enseña la forma o la manera de cómo se expresa uno mismo. -Para los que les gusta si pero realmente para mi no.

-pues depende de como tu veas el tema.

-Si por que nos enseña a expresarnos y hacer lo que nos gusta.

-No puedo responder ya que no la conozco.

-Si para conocer de dónde viene.

-Tal vez eso va dependiendo de los gustos de cada persona.

-No, para mi eso es solo un gusto, un pasatiempo.

-Porque entendemos más el género y en general no se discrimina.

-Es necesario conocer para desarrollarse y tener gusto por el mismo.

-Me parece importante saber sobre el pasado de la cultura.

-...

-Si porque así como lo hicieron algunos pueden motivar a demás personas. -...

-Si porque enseña la forma o la manera de cómo se expresa uno mismo. -Si, para mejorarlo.

-Para la gente que le gusta el género porque puede contribuir a su

desarrollo. -La verdad no se nada de HIPHOP.

-Si porque en el HIPHOP hay frases muy ciertas que nos identifican.

-Nah el HIP HOP moderno se distancia mucho del origen, para que aprender.

-Pues si.

-Si, debido a que conoceremos los propósitos que tiene.

-Si porque enseña varias cosas acerca de la vida.

-...

-No porque el HIPHOP es cultura y no.

-Si porque me relajo.

-No.

-No porque el HIP HOP es una cultura y no se relaciona.

-Me parece que sí porque podemos conocer otros tipos de ritmos.

-Considero que sí porque cada palabra tiene su origen.

-Si por que hay muchas de estas canciones las cuales son románticas en algún momento. -Considero que sí ya que como tal cada palabra tiene su origen.

-Si ya que cada letra expresa algo.

-Por qué se puede improvisar en todo lugar.

-No se puede escuchar este tipo de música.

-No se puede escuchar este tipo de música.

-Si por que asi se podria entender mejor y aprovecharlo.

-No sabría que decir al respecto.

-No sé.

-No sé.

-Si, porque hay canciones que dejan enseñanza.

-Para mantener su esencia.

-Si para mantener la esencia y los recuerdos originados.

-si porque está expresando todo lo vivido.

-Si porque algunos nos dejan enseñanzas.

-Siento que siempre ha mantenido su estilo y sigue.

De las anteriores respuestas podemos concluir lo siguiente:

A algunos les importa tanto la historia como el conocimiento, ya que así pueden conocer significados, ayudarse en su desarrollo personal, y encuentran el valor que este tiene para mantener su esencia (underground).

Algunos no saben que es.

Creo que la mayoría, por no decir que todos lo han tomado como un género musical. Varios de los encuestados copian sus respuestas de compañeros cercanos a ellos.

¿Cuál ha sido su mejor y peor experiencia relacionada con el HIPHOP? -No tengo.

-La mejor experiencia fue escuchar una canción que me sé de memoria y tal vez la peor es escuchar alguna canción con letra ofensiva.

-Ninguna.

-Ninguna.

-No conozco ninguna.

-No he tenido ninguna experiencia.

-No he tenido ninguna experiencia.

-...

-No he tenido ninguna experiencia.

-No tengo.

-Ninguna.

-No.

-La mejor fue cuando fui al primer canto.

-Mi mejor experiencia fue cuando fui a HIP HOP al parque.

-No he tenido ninguna experiencia.

-No he tenido malas experiencias, el HIPHOP y el rap me gustan , son muy buenos.

-Mi peor es que yo vi una banda grosera y mi mejor es que las bases son muy buenas. -Escucharlo con amigos/ que la gente piense que es malo.

-Muy mejor es ir a concierto y la mala es fumar.

-Una vez escuche una canción de HIP HOP y se trataba de drogas.

-...

-Ninguna.

-La mejor, encontrar una forma de expresión y arte que inspira. La peor encontrarme con malos grupos.

-Ninguna, al contrario el HIP HOP es algo que me ha llevado a experiencias únicas. -No he tenido ninguna experiencia con el ritmo, le he tenido muy poco interés. -Yo creería que fue conocer a mucha gente.

-Ninguna, por que no se si cantar ni nada.

-Realmente no tengo muchas experiencias relevantes de el.

-No tengo experiencias con el HIP HOP.

-No he tenido ninguna.

-Me ha motivado en malos momentos.

-Mi mejor experiencia es que me gusta mucho ver como grafitean y la que no me gusta porque echan drogas.

-...

-La mejor fue conocer esta cultura y género, pero la peor no hay.

-Mejor: Artistas de la vieja escuela (internacionales). Peor: Ninguna hasta

ahora. -En un toque al final se terminaron peleando y lo mejor es cuando se disfruta. -Cuando fui a HIP HOP al parque y cuando conocí a la Etnia.

-La mejor fue cuando ayudé a mi hermano con un graffiti, hice poco pero quedo chido.

-No he tenido experiencias buenas ni malas con el HIPHOP.

-No he tenido experiencias.

-No he tenido ninguna experiencia.

-No he convivido con personas de esta comunidad pero por lo que he visto son muy amables y gentiles.

-No tengo experiencias relacionadas con el HIPHOP.

-No tengo experiencias relacionadas con el HIPHOP

-La mejor fue conocer este tipo de cultura y la peor fue que me lastime el brazo. -Ninguna.

-Pues no tengo como mucha experiencia, solo conocimiento de sus orígenes y así lo basico.

De lo anterior note falencias con la relación de la encuesta con los colaboradores, no se que fallo con mi comunicación con ellos, pues notaba que con esta y otras preguntas habían

tomado cuestionarios cruzados o los llenaban con afán, pues fueron realizadas al inicio de la jornada de clases donde la mayoría de estudiantes tenía como prioridad hacer o compartir sus trabajos para presentar en la primera clase del día.

Pude concluir que en general

¿En qué ámbito se desenvuelven y cuales son sus habilidades relacionadas con el HIPHOP?

- _ Ninguna
- _ Habilidades
- _ Ninguna
- _ Ninguna
- _
- _ verdad no lo se
- _ no lo se
- _
- _ no lo se
- _
- _
- _ Ninguno
- _ no
- _ yo brake dance
- _ graffiti
- _ ninguno
- _ solo lo escucho
- _ cantar y bailar mucho
- _ escucharlos
- _ Hip Hop mejor
- _ una enseñanza
- _ ...
- _ escuchar aprender a convivir
- _ en la danza
- _ bailar
- _ míos? de nuevo ninguno
- _ la musica
- _ no se rapear, ni cantar HIP HOP
- _ ningunas
- _ no tengo
- _ se desenvuelve en la calle
- _ En el ámbito de expresión

- _ mis habilidades es dibujar

- _...
- _ el baile
- _ graffiti
- ¿considera que el HIPHOP es una comunidad unida?
- _ si
- _ sí ya que se puede compartir
- _ Si
- _ si
- _
- _ si se unen en el parque
- _ si se unen en parques
- _ si
- _ si se unen en parques
- _ si
- _ si
- _ si
- _ si
- _ si los que verdaderamente lo sienten
- _ si los que los apoyan
- _ No tengo conocimiento
- _ Lo es
- _ si
- _ si
- _ si
- _ una enseña
- _ sí, ya que hay eventos de esa música.
- _ si
- _ si
- _ si
- _ sí demasiado casi monolíticas
- _ si porque se cuidan entre sí
- _ pues pueda que si
- _ tal vez
- _ si
- _ solo unos pocos
- _ si
- _ si en la mayoría de las ocasiones
- _ si
- _ si
- _ No

_ si
_ si
_ si
_ no puedo decir si o no
_ si
_ unida pero por grupos o bandas.
_ si se apoyan unos con otros.
_ si
_ pues como toda comunidad
_ demasiado
_ si
_ pues a mi me parece si
¿considera que el HIPHOP es una comunidad vulnerable?
_ si
_ no lo considero
_ si
_ si
_
_ pues son muy violentos con su letras
_ Pueden ser muy violentos con su letras
_ no creo
_ a veces suelen ser muy violentos con sus letras.
_ no se
_ No
_ No
_ No
_ si porque muchas veces no nos dejan desarrollar las actividades.
_ No siento que ya es mucha gente la que hace parte de esta cultura somos fuertes.
_ ámbito skateboarding se escucha mucho
_ la forma de expresar
_ mmm, jajaja cuando era pequeña el dibujar, baile
_ no tengo ninguna habilidad
_ no hay una en específico.
_ ninguna
_ Bailar, pintar y grafitear
_ no tengo habilidades
_ estoy practicando break dance
_ El baile
_ ninguna
_ no realmente es un género que no me gusta.

_ si

- _ si
 - _ no
 - _ si porque enseña
 - _ no ya que hay gente que la escucha y no son vulnerables.
 - _ si
 - _ si
 - _ si
 - _ no a menos que sean contra sí mismos
 - _ si porque los tienen en una mala imagen
 - _ la verdad no lo se
 - _ es muy susceptible a problemas
 - _ no
 - _ no, no considero eso
 - _ en ocasiones lo es
 - _ no, porque es un grupo unido
 - _ si
 - _ si
 - _ todo es una construcción social.
 - _ No
 - _ si
 - _ si, están muy estigmatizados
 - _ No se
 - _ a veces
 - _ no porque son un grupo que se apoyan
 - _ No porque se tiene a sí mismos y a sus compañeros.
 - _ si algunas ocasiones
 - _ Normal
 - _ sí, mucho
 - _ no porque es un grupo muy unido
 - _ si a la discriminación.
 - ¿ Considera que el conocimiento y la historia del HIP HOP son relevantes para un buen desarrollo de este mismo? Por qué?
 - _ sí, evangelio del hip hop Krsone
 - _ todo tiene una historia y un porque
 - _ si porque sin conocer el porqué surge este movimiento no se puede evolucionar.
 - _ sí, creo que permite que sea un proceso más consciente de reflexión y creación.
 - _ Si porque hace mantener la esencia.
 - _ claro porque el hip hop a primera vista es droga y violencia
 - _ Claro que si toda tendencia se alimentan desde sus antecedentes.
 - _ si que si me gusta, me informo, lo aprendo a bailar. aprendo más de este.
- 71
- _ sí, ya que la diversificación cultural es necesaria en la construcción de un

país.

¿ Cual ha sido su mejor y peor experiencia relacionada con el Hip Hop?

_

_ Rap salvavidas.

_ Peleas Hip Hop

_ Graffiti y música

_ La mejor ha sido escuchar anécdotas de las personas que están vinculadas a este mundo, lo que les hace sentir , lo que significa para ellos

_ la mejor fue cantar y la peor cagarla en el escenario.

_ Muy buenas películas y las malas es la injusticia en la que se relacionan,

_ Ninguna

_ La mejor ver murales que adornan la ciudad.

¿ En qué ámbito se desenvuelven y cuales son sus habilidades relacionadas con el Hip Hop?

_ Hip Hop nada.

_

_ no se que quiero experimentar por el lado de la pintura.

_ Graffiti

_ ninguna solo me siento vinculado por escuchar hh

_ Canto , gestor.

_ me gusta dibujar y diseñar letras en computador.

_ parques, coliseos, en la calle, movimiento de su cuerpo y sus bailes.

_ artes y me alimento de los graffitis.

¿Considera que el HIP HOP es una comunidad unida?

_ No lo se

_ No HIP HOP es cultura

_ No tanto

_ No menos suave

_ si

_ cada quien tiene su banda.

_ No

_ No

_ Sí pues se crean muchos grupos alrededor del baile

¿ Considera que el HIP HOP es una comunidad vulnerable?

_ si las personas no se organizan.

_ No

_ Si

_

_ Sí en algunos ámbitos, como lo es el estigma negativo social.

_ Si

- _ No el HIP HOP trae cosas fuertes, pronto se verán cosas grandes.
- _ Si
- _ Si
- _ No lo que se puede observar que este reúne juventud sin diferenciar raza, razón social, grandes, chicos, gordos, blancos etc. Todo aquel que ame el HIP HOP
- ¿Cuál es tu opinión frente al graffiti?
- _ una manera más libre de expresión
- _ Es un arte que todos queremos.
- _ Que es un buen ritmo.
- _ Una libre expresión.
- _ que son muy bien porque representan el arte.
- _ No es malo el graffiti
- _ Que es un arte con diferentes puntos de vista.
- _ es un modo de expresión mediante pintura artística en muros.
- _ Es que es muy bueno desde que se hagan en los lugares que se pueda.
- _ Pues una forma de expresar lo que siente y lo que piensa.
- _ Considero que hay algunos más creativos que otros.
- _ Es un estilo de arte que debe ser aceptado.
- _ es lindo solo cuando son bellos diseños pero no siempre son agradables.
- _ Lo relaciono con arte y forma de expresión cuando se hace bien.
- _ es una expresión contra los que se niegan ver.
- _ es como una persona se expresa por medio de ella.
- _ Un arte que puede llegar aún más lejos de lo que está
- _ Me parece excelente y algo muy artístico y expresivo.
- _ una forma de expresión..
- _ Graffiti.
- _ Arte, habilidad
- _ Que todo pueden expresarse como les gusta y les da su inspiración.
- _ Es la mejor muestra artística y hace ver las cosas bonitas.
- _ Qué es arte pero no deberían pintar cosas ajenas.
- _ Que parecen bien ya que por medio de él expresamos todo.
- _ Que es bueno para expresarse.
- _ Es arte
- _ La mayoría que he visto son vandalismo
- _ Es una expresión muy válida a mi parecer.
- _ Expresión
- _ Es una buena manera de expresarse.
- _ Muy makio
- _ Es arte
- _ Admiración
- Si es artístico es muy bueno.

- _ Pues es arte
- _ Es una forma diferente de expresar lo que sentimos.
- _ es un arte muy bonito, a parte que uno puede expresar por medio del dibujo.
- _ Me agrada ya que es una forma de expresión.
- _ Es una manera de expresarse en dibujo
- _ Se expresa un sentimiento por una imagen.
- _ Me parece una gran forma de expresar un arte.
- _ Es un arte que se representa la música y los sentimientos.
- _ Me parece una buena forma de expresar y una muestra de arte.
- _ Puede que sea un arte y es bonito verlo.
- _ Pss que bueno pero utilizarlo bien no dañando las paredes.
- _ No desde que no rayen propiedad privada todo está bien.
- _ Arte que debe respetarse, siempre y cuando sea algo culto.
- _ Que son obras de arte muy bien elaborados.
- _ Que desde que no sea hecho para ofender esta bien.
- _ Que es un arte, que es una nueva forma para expresar.
- _ Me gustan los graffitis.
- _ Una chimba
- _ Que es una la expresión más bonita , es vandálica pero con amor.
- _ Me gustan los bien hechos.
- _ Pues es un arte y lo admiro no me gusta cuando lo usan vandálica mente.
- _ Es un arte que debe tener apoyo estatal.
- _ Me gustan pero no son organizados.
- _ Es una forma de expresar el entorno y protesta.

¿ Que le gustaría aprender del HIP HOP?

- _ Improvisar y también a rimar con el estilo de danzar.
- _ No estoy muy identificado pero quizás su letra, sus bailes.
- _ Bailarlo
- _ Bailarlo
- _ Diversas culturas, artistas, ventajas y desventajas
- _ Su forma de expresarse y de su forma de hacer las cosas.
- _ A bailar
- _ La forma de decir las cosas, tan sincera y directa.
- _ sus temas de música.
- _ Poder hacer graffitis y rimar.
- _ Hacer rimas momentáneas.
- _ El baile y el canto.
- _ El baile de ellos.

- _ Tener un grupo de práctica.
- _ A bailar break dance.

- _ La historia.
- _ A bailar.
- _ Cultura.
- _ Los bailes.
- _ Me gusta pero por mi edad no es posible aprender sus ritmos.
- _ aprender a componer como algunos lo hacen.
- _ El baile y el ritmo.
- _ El baile y las letras.
- _ El baile y la inspiración.
- _ Los bailes y las letras.
- _ No se
- _ Me gustaría poderme enfocar más en las rimas y el graffiti.
- _ Me gustaría aprender a improvisar y hacer graffiti.
- _ A bailar.
- _ Su historia.
- _ aprender más sobre el movimiento de vida de Hip Hop.
- _ Su música y la interacción de su gente frente al tema.
- _ Supongo que todo un poco.
- _ Como rapear y graffitear tener formas diferentes de desahogo y expresión.
- _ Todas sus ramas y cada caso que tenga que ver con el HIP HOP.
- _ La historia
- _ A improvisar y a poderme expresar con claridad sobre un sample.
- _ Técnicas de rima, historia del HIP HO.
- _ Por ahora nada.
- _ Graffiti
- ._ La verdad no me gustaría aprender nada.
- _
- _ Bailar.
- _ Graffiti.
- _ La forma de pensar de las personas.
- _ Nada la verdad.
- _ Nada
- _ Los bailes y la pintura.
- _ El baile.
- _ La historia

Por otro lado encontré que la consigna pacifista y de unidad con la que el movimiento HIPHOP se formuló tiene un desarrollo ambiguo en la ciudad de Bogotá, y que el emprendimiento colectivo se ve segmentado por los diferentes grupos que hay en la escena local. De esto filtre las temáticas a las cuales quería enfocarme más, fueron el graffiti writing como medio de expresión irruptor y de

apropiación, ciudadanía como derecho a una ciudad donde quepamos todos y la memoria colectiva como la historia no oficial de grupos marginados.

7. Justificación

El graffiti writing local se desarrolla en un contexto fuertemente censurado, donde la protesta y la expresión son señaladas como criminalidad, además sus espacios públicos han sido tomados por el sector corporativo, es por esto pertinente un proyecto de diseño que contribuya a la reformulación del derecho a la ciudad mediante la memoria colectiva expresada gráficamente para promover el flujo de información y apoyar la comunicación interdisciplinar de los diferentes colaboradores evocando saberes y recuerdos que esta contracultura nos aporta.

8. Análisis de referentes

Mi primer referente conceptual y formal es el festival micro atrapasueños del colectivo Proyecto atrapasueños, el cual mediante la intervención de artistas en réplicas a escala de la casa de Nariño expresan como es su sueño de un nuevo país. Este referente encontré el desarrollo en simultáneo que hacía las comprobaciones con el producto desarrollado.

Encontré similitudes en el uso de un formato genérico con intervención gráfica y tipográfica.

Mi segundo referente fue el biblioburro, una biblioteca itinerante a espaldas de dos burros que recorre parte del caribe colombiano repartiendo libros a comunidades vulnerables fomentando así el interés por la lectura. De este referente puede resaltar la recursividad y versatilidad para hacer llegar el material educativo a diferentes lugares y la autogestión con la cual busca recursos para expandir en profundidad su impacto a la comunidad. De este referente empecé a formular la posibilidad de hacer un producto que también tenga movimiento y flujo en sus interlocutores.

Como cuarto referente pensé en evocar la “*writer bench*” en su dinámica de acopio de escritores en un mismo espacio donde surge el cambio y flujo de tipografías propias.

Esta práctica se ha ido perdiendo por lo que se puede reformular una manera más participativa que involucre a los nuevos escritores y sus medios comunicativos.

Por último referente me vuelvo a situar en la práctica del graffiti local, pues esta se caracteriza por su constante experimentación de materiales y reutilización de la mayoría de recursos posibles en esta destreza. Me gustaría seguir con esta misma lógica y discurso pues considero que hablan mucho del contexto en que está situado el proyecto.

9. Requerimientos y determinantes

Los requerimientos del producto a desarrollar deben ser los siguientes:

Debe ser un producto que de una u otra forma sobreviva en el tiempo para poder comparar su proceso o se adapte a él en su contexto.

El producto a realizar debe generar la participación activa de sus interlocutores.

El producto debe ser materializado con los mismos medios que esta práctica genera.

El producto debe buscar un equilibrio o conexión entre la memoria digital y análoga

El producto debe crear reflexión en las personas que interactúen con él.

El producto debe ser replicable por la mayoría de personas sin limitaciones motrices.

Las determinantes del producto en desarrollo deben ser las siguientes:

76

Su realización no debe acarrear mayores costos pues se espera poder llegar a más personas.

El producto debe sobrevivir a la intemperie. El producto semióticamente debe ser fácil de entender en

su secuencia de uso, y en lo posible sobrevivir a todo tipo de caídas.

10. Propuesta

Para el proyecto compare las herramientas utilizadas por los escritores bogotanos para saber cuales me daban mas campo de experimentación formal, termine escogiendo la lata de aerosol frente al rodillo, brochas crayolas y demás utensilios ya que esta tenía el componente de contener lo cual me empezaba a guiar en el desarrollo morfológico.

Ya una vez escogida la lata como centro del desarrollo formal empecé a abrirla por todos los lados posibles, algunos se dificultaron más que otros pero me determine por abrirla en donde termina el cilindro contenedor y empieza el espacio para el sellado de la válvula. No era tan sencillo como abrirla con abrelatas por la parte de abajo pero de esta forma se podría proteger mejor el interior usando las tapas de los aerosoles. Tenía claro que quería un sistema de archivo de memorias análogo donde los escritores contaran o se expresaran en este medio, pero no sabía el formato a presentar, ya una vez solucionado la lata como contenedor realice varios bocetos de cómo sería el formato que esperaba que llenaran los interlocutores. Decidí que la gráfica que llevaría el formato sería una pared de ladrillos en representación a la mayoría de superficies que encontramos en el contexto, y me incline por hacerlo en blanco y negro para poder fotocopiarlo facilmente y economizar costos de producción. Quería hacer una relación entre el formato y un pergamino o papiro pues la forma en cómo este se enrolla me sirve para el contenedor que es el aerosol. Para esto en el primer prototipo y las primeras seis latas use unos tubos de pvc reciclados, los corte del tamaño de la parte de abajo de la lata hasta donde empieza la válvula, y estos los pegue a la válvula por el lado de abajo, luego les hice un refuerzo con cera de vela. A estos tubos se les hizo un corte vertical de base a base del cilindro del tubo y dentro de ellos se metió otro tubo de un diámetro inferior que sujetaba el formato, de esta forma podría girar y guardarse dentro del tubo más grande. En el proceso se pensó en disponer estas latas de diferentes formas, se propusieron dispensadores dentro de la ciudad donde los escritores para obtener una lata con memoria de otro escritor deberían depositar una lata intervenida, pero en el modelo de cartón se encontraron varias fallas que no se contemplaban en las secuencias de uso, entre ellas el uso indebido como recipiente de desechos y basura.

En consecuencia se dispone de un centro de acopio en un lugar de alto flujo de material gráfico relacionado al graffiti, (edificio Lavt carrera 8a#108-24 Bogotá) en donde se realizará la actividad con las latas memoria con los escritores y población flotante que quiera participar, los recursos gráficos recibidos estarán en un perfil de instagram (@re.locos.re.cuerdos) de uso público donde se usará a la vez de foro para crear diálogos con la comunidad interesada.

11. Bibliografía

Rubio, A. (23 octubre 2018). *Gneo Alleo estuvo aquí. El País.*

https://verne.elpais.com/verne/2018/10/22/articulo/1540202645_138654.html

S.f (1986) La erupción del vesubio, testimonio de un pompeyano (cartas de plinio el joven a su amigo el historiador Tácito. reportajes de la Historia. Editorial Planeta recuperado por Almacén de clásicas de <http://almacendeclasicas.blogspot.com/2012/11/el-testimonio-de-un-pompeyano.html>

Park, R. (1999)*La ciudad y otros ensayos de ecología urbana*, primera publicación.ediciones serbal.

Veschi, B. (2018). *Etimología de graffiti*. Etimología. <https://etimologia.com/graffiti/>

Toro, J (enero 12 , 2016)

Toro, J. (2019, 1 agosto). *Las discusiones que no se han dado sobre el graffiti en Bogotá.*

¡PACIFISTA!

<https://pacifista.tv/notas/las-discusiones-que-no-se-han-dado-sobre-el-graffiti-en-bogota/>

Mathivet, C. (2009, septiembre). *El derecho a la ciudad: claves para entender la propuesta de crear “Otra ciudad posible”*. DPH. <http://base.d-p-h.info/es/fiches/dph/fiche-dph-8034.html>

Lefebvre, Henri. (2017). *El derecho a la ciudad*. Capitán Swing.

<http://www.scielo.org.co/pdf/folios/n44/n44a01.pdf>