

Lo poético en el grafiti

Autor, Grafitiando

INDICE

- 1- **Consideraciones históricas**
 - El realismo sucio del miedo
- 2- **Definiciones**
- 3- **El RAP como vinculante**
- 4- **Lenguajes**
 - El gestualismo
 - Los jeroglíficos
 - El grafiti y los tatuajes
- 5- **Entrevistas de sondeo**
- 6- **Observaciones sobre grafitis- 2012**
(Trabajos de campo)
- 7- **El grafiti como instrumento comunicacional**
- 8- **Consideraciones**

Lo Poético en el Grafiti, El RAP en los muros o los muros en el “rapeo”

Un antropólogo social hablando del rapero y el grafitero, afirma que son personas que se debaten en la “confusión entre miedo y cobardía, valor y temeridad...la inquietud, la ansiedad y la melancolía, pertenecen a la angustia...lleva a lo desconocido” a la reacción de la sociedad.

“En los obsesos u obsesionados, la angustia se convierte en neurosis”

Concluye: .Es la soledad del abandono, la indiferencia, el rechazo.

Nuevos géneros que encierran lo poético y es huella de los tiempos actuales, son el Grafiti y el RAP.

Cuando se habla de “las artes”, están incluidas todas; pero generalmente las separamos, ojalá fuera, para valorar y practicar cada una con el fin de saborearla; pero nó; generalmente se conciben parceladas, olvidando además, que todos los seres poseemos el ritmo y la estética como parte del ser.

En este Ensayo me referiré concretamente a las expresiones contemporáneas trazadas en las paredes y/o en la música urbana, al igual que sobre la piel con los tatuajes, reconociendo que cada uno encierra momentos poéticos.

Consideraciones históricas

El Realismo sucio del miedo

A mediados del Siglo XX, desde cuando las culturas de las violencias sociales, de los conflictos armados, del comercio y del consumo de alucinógenos se extendieron, están saturadas con la palabra “miedo” hasta convertirse en la “cultura del miedo” liberado en distinta forma, una de ellas el grafiti como contracultura.

Mirar el subconsciente expresado en dibujos de monstruos que son imágenes de destroz humano, es lo mismo que leer paginas de crímenes reales, masacres, odios religiosos y políticos todavía vigentes en el mundo deteniéndonos en Colombia; son el resumen social de que el terror de ficción se cambio por el miedo real; de que la sociedad apenas sobrevive y de que los colores y las letras solo alcanzan a consignar una huella frente al volumen de la injusticia y el abuso contra los pueblos.

El grafiti nació como expresión política-partidista en Colombia

Está catalogado por los antropólogos sociales como “grafiti criollo” el que surgió en época de la revolución de Los Comuneros en 1781. Mirando la política del siglo XIX, hacia los años 40 como consecuencia de la intolerancia que ocasionaron los enfrentamientos y crímenes políticos entre miembros de los partidos tradicionales (Liberal y Conservador), distinguidos popularmente como

“Los pájaros” y “Los Chulavitas” también dejaban “las pintadas” en los muros de cal con letreros o avisos de amenaza y ajusticiamiento público.

Según trabajos de investigación que concuerdan con obras Literarias como “Córdones no entierran todos los días”, esas pintadas (grafitis) subieron desde los pueblos del sur-occidente hacia la ciudad, posiblemente llegando más rápido a Bogotá centro político nacional. Pronto hubo también en Medellín y en Bucaramanga.

Algunos analistas políticos también señalan como autores de mensajes clandestinos dejados en las paredes de manera programada, al Partido Comunista y sus ramificaciones, sin olvidar que también impulsó el desarrollo del cartel político, en especial el “Taller 4 rojo” con la artista plástica Clemencia Lucena.

Después de la revolución de Cuba, hacia los años 1957 en adelante, sobre los muros ciudadanos, con aerosoles, principalmente rojos o negros, mediante plantillas dejaban el tradicional rostro del “Che Guevara” con boina, o el del “cura Camilo Torres” que aún hoy están reconocidos y repetidos por jóvenes de pensamiento anti-sistema o socializante, auto-considerados como enemigo “del establecimiento”.

Tomando anotaciones sobre diferentes ensayos, establecimos que desde los años 80, el grafiti creció en cuanto a subvertir el orden. Expone lo prohibido, lo obscuro. Es la escritura perversa de lo no permitido. En Colombia están vinculados con la reivindicación política. No son el grafiarte que surgió en Estados Unidos; son enmienda colectiva, musicalidad en las paredes (simbología rock, rapera y hip-hop, vestidas con chaquetas de capucha). Construcción de imágenes urbanas desde rincones conflictivos, para marcar ciudad. Ciudad mezcla de escrituras espontáneas. Desarrollo del propio cuerpo en el registro visual. Textos aislados o enunciados de efecto social o ideológicos. Se le opone la publicidad, aunque cada vez más, se copia del grafiti como expresión urbana que de por sí llama al público. Escenario urbano de comunicación. Intento de crear dialógica poética en cuanto la expresión de sentires y emociones.

Si trazáramos un perfil del grafiti, afirmaríamos que hace parte del mundo subterráneo y clandestino; por norma es callejero; se caracteriza por ser anónimo y representar una forma de arte gratuito para el espectador quien generalmente lo rechaza porque “ensucia las paredes y afea la ciudad”, sin detenerse en la pregunta: Por qué lo hacen?. Y menos aún lo consideran parte de la “comunicación humana moderna”.

En cuanto a la percepción que es netamente sensorial, unida al casi ausente conocimiento y reconocimiento del otro, el prejuicio social crece en contra de la expresión sin recapacitar sobre la “libertad de expresión”, en completa ausencia de la tolerancia y la costumbre social de rechazar al joven “porque en mi época eso no se hacía” o no pensaba diferente al padre de familia como única autoridad; eso, sin sumarle la presión de la cultura religiosa católica.

Definiciones

El lienzo de concreto o el concreto como lienzo: La investigadora social Aída Gómez, define el grafiti como “una manifestación cultural, una herramienta de comunicación masiva, expuesta a los ojos de quien quiera verlo; un fenómeno social que acompaña la frialdad del concreto en la gran metrópoli”

La disciplina de las Ciencias sociales, los bien llamados humanistas, se encargan del estudio de este fenómeno mundial con características locales propias de cada movimiento reivindicatorio. Los clasifican así: **El pintazo**, que puede derivar en “**pintada**” cuando expresa proselitismo partidista. –Y, el artístico y el de plantillas que igualmente se ejerce profesionalmente **y en ese caso es considerado como “arte callejero” y / o “muralismo moderno”**.

Bogotá, por ejemplo, está saturada de pintazos ejecutados con aerosol, marcadores o acrílicos; en algunos se lee: arriba las barras bravas / Santafecito del alma / Junios es tu papá; (Santafé y Junior son equipos de futbol).

Los cultores de la expresión la convirtieron en forma de reto a la sociedad pero no olvidaron sus amoríos; son clasificados como “grafiteros ocasionales” porque responden a la inmadurez de la coquetería dedicándole el pintazo a su amiga; otras, consagran ironías, desafíos generacionales como la que dice: el cigarrillo produce cáncer, la marihuana lo cura.

El grafiti desde el antropólogo social Armando Silva

Para autores como Armando Silva que desde 1977 se detiene a estudiar el fenómeno expresivo y la “reacción ciudadana ante lo que muestra, lo que representa en el escenario....como comportamiento de imagen prohibida...ante aquello inquietante y siniestro que puede asimilarse a lo obsceno....ya de por sí mismo chocante....pero ver lo obsceno en calidad de provocación pública, como exhibición para todos los ojos ciudadanos, complica –aún más- el ejercicio visual y lo hace una operación colectiva...Es algo obsceno que está puesto para que la gente lo mire”

Sin embargo, el concepto se amplía a las frases grafiteras, llamadas así por estar sobre un muro y ser escritas con miedo, subvirtiendo el orden y reclamando lo que su pensamiento le permite expresar. Por eso, las frases políticas o circunstanciales o coyunturales, entran en el concepto grafiti.

El RAP como vinculante

RAP es Revolución artística popular, anarquía y protesta, según concluye la contertulia de Tienes la Palabra, Beatriz de Cancelado, quien así tituló su trabajo investigativo presentado en la Feria del Libro hace 2 años.

Las características las podemos resumir así: son Galladas, bandas, parches, pandillas, tribus, o grupos homogéneos en su composición general y grupal que consideran el territorio como unidad de poder; construyen su identidad colectiva

y sus propios códigos correspondientes a su mundo; fijan su propia crisis existencial y nacen de las necesidades de la pobreza y la carencia de oportunidades para su desarrollo personal. Para algunos es una subcultura, para otros contracultura; sin embargo, es considerada como una nueva forma de comunidad.

Fragmentos de Rap o HipHop, vinculados con el objeto-grafiti:

* **“La bareta es la madre que inspira/ La calle siempre será nuestro rumbo/ Saludos a todos los presos del mundo,/ Un plam profundo”** (anónimo)

Nota: plom= cigarrillo de marihuana

* **“En esta esquina un ritmo, mi copla, en la USA un parcero sopla”** .

* **“Colombia sufre!!! Sufre por tu mano guerrillera/ Colombia sufre!!! Sufre por tu mano paramilitar”** (Grupo Gotas de Rap. 1997)

Lenguajes

El gestualismo según el Diccionario del Arte actual, y dado que el gesto en el RAP y/o Hip-hop, aún entre los grafiteros es una actitud característica, es indispensable tenerlo en cuenta para este análisis; dice: “es el arte de acción, preponderantemente como medio de afirmación artística y como instrumento de comunicación: representa una corriente artística que redujo su expresión al gesto corporal y encomendó la acción artística a la verificación de un determinado ademán corporal”. Por consiguiente, la lectura del movimiento gestual del grafitero, hay que hacerla en las siguientes actitudes: su forma de vestir casi siempre incluye una capucha para esconder el rostro; la selección y el acercamiento al muro; la gestualidad de miedo y agresión; la huida y/o el reto de reafirmar su existencia con su emblema o firma estampada para que lo reconozcan en un medio que lo ignora.

Los jeroglíficos que están involucrados en el mensaje críptico del grafiti, para Armando Silva, tienen tres pasos: “Objetos de exhibición, Observación por un sujeto real o ciudadano y, Consecuencias de la mirada”.

Más delante, Silva en su trabajo se refiere a los emblemas: “que pueden convertirse en estandartes ciudadanos para un determinado territorio y para un período de tiempo determinado” y une los tres pasos como expresión global afirmando que “son las fantasías acuñadas por una comunidad que pueden cobrar forma en la escritura o la imagen, disfrazadas en chistes o bromas, en proverbios, canciones, poemas, acusaciones o reclamos.....son conjuntos iconográficos que simultáneamente definen la ciudad al lograr la definición sociolectal, que vincula al ciudadano....”

El grafiti y los tatuajes

No es excepcional, más bien frecuente, que los grafiteros graben en su cuerpo dibujos a color con base en negro, muchas veces evocativos de los grafitis o viceversa; tampoco lo es el uso del pircing. De un reciente documental televisado sobre los tatuajes extraje los siguientes conceptos que complementan el imaginario que construimos sobre los grafiteros:

- Se convierten en otro
- Buscan separarse de otro grupo y / o singularizarse
- Crean su propia autoimagen cuando seleccionan los dibujos simbólicos
- En general, son jóvenes insatisfechos que crean su propia identidad
- Generalmente obedecen al mandato de la tribu (*como cualquier empresa crean su logotipo*)
- La piel está decorada como tributo a la belleza
- Muchos adoptan la moda de perforar los labios y las orejas expandidas (*tradición cultural en algunas tribus africanas y precolombinas, como metáfora de sus principios, ideales y jerarquía*)
- Muchas veces son reconocidos después del tatuaje en rituales tribales
- Esa, su estética, implica un cambio radical en su interior así sea, en gran parte, resultado de la mercadotecnia.
- Son el reflejo de las exigencias sociales y culturales, sin olvidar que la publicidad crea conceptos estéticos para perseguir un ideal e impone estereotipos difundidos por medio de la comunicación con tecnologías globalizadas que generan iconos de belleza que curiosamente también generan individualismo que refuerza el ego hasta el punto de convertirse en otra religión (*lo que explica que sean los grafiteros, en general, adolescentes sin personalidad definida*)

La reflexión sobre esas explicaciones nos llevan a entender por qué el grafitismo es una tarea escondida; seguramente parte de la jerarquía o para llegar a ellas, es meritorio dejar en un muro la huella con equis dibujo, aún con determinadas firmas que se repiten por sectores.

Entrevistas de sondeo

En la **Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá**, con un Vicedecano establecí lo que puede ser la radiografía de la reacción de determinado sector social que se puede clasificar como de clase media, trepando hacia la dirigencia del país. Preguntado sobre los grafitis dentro del campus universitario, dijo lo siguiente: “Los estudiantes de arte y sus profesores -que además trabajaban en un sótano mal adecuado y esperaban que se construyeran las nuevas instalaciones de la Facultad, estando más cercanos a la expresión del grafiti y conociendo referentes en la Historia contemporánea de las Artes plásticas, una de las directivas tomó la iniciativa de proclamar un lugar como apropiado para “grafitiar”; era un edificio abandonado y próximo a demoler; en breve tiempo llenaron los muros. Yo como directivo de la Universidad –admito que prejuiciado e intolerante- bastante disgustado,

presioné para que “esa vulgaridad” la farraran con tela blanca y, no poca fue mi sorpresa cuando de inmediato quedó “grafitiada”. Concluí que no tenían espacio para expresare....eran dibujos; la figura repetitiva era genitales agresivos...No se sabe, no sé, si eso es vandalismo o algo para rescatar.....tampoco creo que sean revolucionarios...Es el colmo!, Bogotá tiene 60 mil grafiteros según un diario....no puedo creer que eso sea revolucionario...”

En contraste, en la **Universidad Externado de Colombia**, laica, librepensadora por el origen de su fundación por parte de masones de la época del Radicalismo liberal, donde todas las facultades tienen la misma consideración y el proyecto urbanístico-arquitectónico incluye amplios jardines entre una edificación y otra. A nadie se le ocurre poner pliegos de papel para que los estudiantes escriban un manifiesto sobre Derechos Humanos –como hacen en algunos lugares - sino que hay libre expresión y libertad de cátedra; no hay grafiteros, ni siquiera en las puertas de los baños; en caso que algún estudiante escriba en alguna, inmediatamente la repintan. Es de anotar que quienes llegan ahogados de expresión, poco a poco se van liberando. Esa fue mi experiencia durante 20 años de docente académico allí.

Otra universidad donde aparecen grafitis, más que todo en los baños, es la **INNCA**, también laica, confesional hacia la ideología socialista por parte de su fundador. Una de las profesoras, Sicóloga, Rosita Suárez Prieto los ve así: “son letreros casi todos legibles; son una protesta política; como dicen algunos antropólogos son una contracultura. Los grafiteros son considerados como rebeldes y anti-sistema; están “en contra de”...los hacen en un espacio público que se supone es de libre expresión”.

Estiven Moque, alumno de último semestre de Ingeniería de la **Universidad Distrital**, considera que el grafiti cumple la función de brindarle a la ciudad – que es una selva de cemento ya casi sin árboles- algo de color. Mire, aquí pasa esto: es fácil encontrar en un grafiti, un cuerpo lindo de mujer con cara monstruosa; eso es una crítica a la mujer que se vende....a la prostitución! Lo que hay que saber es interpretarlos. Los de firma, no me gustan porque no dicen nada.

Los urbanistas, en general, los consideran un acto “vandálico” porque esta sobre los muros, postes de alumbrado eléctrico, señales de tránsito, rejas de cercado de negocios, puertas de viviendas y locales comerciales, que causa daño irreparable en el mobiliario urbano restándole credibilidad al grafiti artístico y no comunican ideas sino gustos particulares.

La arquitecta Soffia Reyes dice: El grafiti es más que una experiencia visual; es también experiencia temporal y espacial. Lo considero Arte callejero porque no está sujeto a las condiciones que requiere una obra de arte puro. No se limita a expresar los elementos léxico visuales que todos vemos y que son obvios, sino que transporta consigo una serie de condiciones que el espectador es capaz de observar mediante la visualización de este tipo de

experiencia artística. Cada grafiti comporta de manera creativa, mensajes implícitos. Por medio de ellos podemos percibir y entender el mundo social a nuestro alrededor, eso sí, dependiendo del grado en que estemos informados sobre lo que vemos y experimentamos en nuestro entorno. Existen grafiteros profesionales, diseñadores, que tienen conocimiento sobre arte y son aquellos que por ejemplo, saben que “el arte es equilibrio entre razón y sentimiento”. Pero, también los empíricos son dominados por la parte sentimental y logran transmitir al transeúnte su inconformidad por la situación social y política que se vive en la ciudad y el país; muchos los consideran como termómetros que marcan la actualidad sociopolítica. Igualmente lo usan para expresar el amor, especialmente entre la juventud; por medio de él, le dicen a su amada cosas bellas que personalmente no dirían. Cada ciudad, cada país plasma sus sentimientos a su manera, de acuerdo con su cultura, razón por la cual el uso del color, la línea y el abecedario, son diferentes.

Un grafitero callejero que encontré sorpresivamente elaborando su creación de rostros de adolescentes afro-ascendientes, cuando le pedí el favor de leerme sus emblemas, no quiso identificarse por razones de inseguridad: “No quiero que me “sapien” (denuncien). Mi apodo es MagnoCIM; *Magno*, por grande y *CIM* por cimarrón...Empezando porque el grafiti es una forma de expresión en colores y formas...es constante...yo hago rostros de mi raza; cada uno expresa una emoción...y en esos emblemas trato de no perder la letra, sino que a partir de ella, se haga mutación”.

Un joven que tampoco y por la misma razón del anterior quiso dar su nombre, dueño de una **tienda grafitera** ubicada en La Candelaria, me explicó: “cada tribu busca su objetivo, crea su mensaje y diseño sea en dibujo o en letras; algunos o parte de ellos los pasamos a camisetas o los adaptamos para eso; hay grafiteros profesionales y hay espontáneos...”

Según narró **Oscar Cerón, Presidente de la Asociación de Artes gráficas**, durante el Encuentro entre Arte y Ciencia, el año pasado 2012, en la última Feria organizada por la ACAC su agremiación creó una especie de mural para trabajarlo durante el evento y hubo espontáneos que aportaron; fue una especie de mural-grafiti y sobre esa expresión dijo: “ El grafiti depende de cómo se vea; el de las calles puede ser en manchas o en líneas sueltas, a pesar de que hay grupos organizados...El cemento y la construcción ya contaminaron...hay grafiteros intencionales...en general, el grafiti no considera compromiso ambiental a no ser que tenga un discurso narrativo y habría qué observar cómo se vincula el transeúnte, al impacto...”

Daniel Múnera, Publicista, explicando el grafiti conceptuó que “ayudan a describir nuevas técnicas dentro del arte publicitario, marcando tendencias que se vuelven representativas, gracias a la cultura y subcultura de estas artes. Se utiliza sobre el mobiliario urbano, generalmente con contenido político o social. Encontramos caricaturas, firmas, nombres, signos, frases, declaraciones

de amor, en fin. Lo más interesante de los grafitis es que son la expresión libre y espontánea del individuo.

Los grafitis no siempre son evidentes, muchas veces se requiere de un conocimiento profundo para entenderlos.

Escolares:

María Alejandra Combariza Cancelado. IX grado. Colegio Sagrado Corazón de Jesús. Cali.- “El grafiti es una forma de expresar lo que las personas no escuchan. Los he visto en todas partes, especialmente en la Universidad del Valle. Yo, cuando hago tarjetas para mis amigos, pinto de colores las letras para que queden más bonitas”

Sergio Andrés Combariza Cancelado. VI grado. Colegio Sagrado Corazón de Jesús. Cali.- “Es un dibujo que indica lo que el “man” quiere expresar. Los he visto en las calles y debajo de los puentes.

Néstor Gómez, poeta y compositor de canciones populares, egresado de la Universidad Nacional en Filosofía y Letras, comentó: “Para mí hay tres clases de grafito y de grafiteros. El dibujo corriente, colorido, creo que es Arte callejero; son especie de murales; a veces tienen palabras y están firmados. Otro, es el que presenta letras muy elaboradas, prácticamente inentendibles que pueden ser una firma. A primer golpe dan la sensación de garabatos sin sentido. Por último, clasifico los de contenido social que generalmente llevan palabras legibles, algunos tienen humor vinculado a la política. A éstos los considero con ánimo de ser voceros del pueblo, agentes de la conciencia en los aspectos sociales, ecológicos y políticos.

Beatriz de Cancelado- Como escritora investigadora, miembro de la Tertulia Tienes la Palabra y participante en el espacio radial institucional de Radioamiga, le pregunté sobre qué conocía sobre el tema. Respondió “En Colombia, hay que reconocer, que la categoría del grafiti vinculado con el simbolismo o el realismo de la letra del Rap o del Hip Hop, tiene aceptación e inclusive algunos dueños de los muros aceptan que los grafiteros plasmen sus “obras de arte callejero”, lo mismo que algunas entidades gubernamentales seden espacios para que el grafiti haga parte del paisaje urbanístico y se reconozca a los mejores creativos de esos “decorados” como lo hace la Secretaría Distrital de Cultura, Turismo y Deporte. Sin embargo, sigue siendo clandestino y generalmente lo ejercen en horas de la noche y en la madrugada; están decorados por los grafiteros barrios como La Macarena y Egipto; la carrera 30 entre calle 11 y 13, costado oriental; Avda 68 entre calles 53 y 57.” Al referirse a las políticas públicas con respecto al Plan de Desarrollo Económico, Social y Ambiental presentado en 1912, agregó: “Fue importante la declaración de la, en ese momento, Secretaria de Cultura, quien afirmó que “el arte, la cultura y el deporte son espacios para revitalizar la ciudad” ”.

Observaciones sobre grafitis, primer semestre del 2012.

Taller-sondeo realizado con la Tertulia Tienes la Palabra “Francia Vélez”, previo al desarrollo de este Ensayo:

Con el fin de comparar actitudes generacionales hice un pequeño laboratorio conceptual, sin que hubiera previa exposición de lo que es o no un grafiti.

Se realizó sobre 6 fotografías de grafitis (adjuntas): dos elaborados por profesionales en el espacio que la Feria del Libro del 2012 dispuso para esa expresión y, 4 callejeros: dos con solo emblemas o letras; y dos mixtos.

NOTA: Medir el impacto que causaban entre las contertulias, seguramente por el hábito de escribir, no se facilitó; elaboraron frases sobre el grafiti, más que dar una palabra que resumiera el impacto. El resultado fue:

1ª. Ronda

- No me gusta; casi no entiendo la letra, además sería mejor en castellano.
- Muro sin comunicación. Los grafitis critican pero no transmiten
- Feo y para mí, incomprensible
- Confusión en los sentidos
- Las letras no me dicen nada; la primera impresión es de miedo; veo un muñeco, como un osos; da la sensación de suciedad
- Astronauta y leo MAO
- Horror
- Ya no hay ternura, solo protestas

2ª. Ronda:

- Simpático el muñeco ;igual al anterior la letra y el idioma
- Caos + caos = doble caos
- Idea sobre la conquista
- Desconcierto visual
- Dice kook; no me agrada
- Rock
- Expresión contenta
- Horror, horror, quiero volar

3ª. Ronda:

- Buen mensaje en la imagen
- La tecnología confunde el pensamiento
- Llamando la atención sobre un tópico determinado
- Múltiples sonidos para solo dos oídos
- Hay confusión pero que también la música es el eje de la juventud
- Contaminación
- Son los ojos de quien maneja la tecnología
- La tecnología acalla al hombre

4ª. Ronda

- Las letras (mamarrachos) seguramente dañan u ocultan el supuesto mensaje.

- Corren los fantasmas sin rumbo
- Monstruos de la época
- Indescriptible; angustia de la madre ante el abandono de los niños
- Me gustan las letras, me parecen artísticas; pero me dan terror esos muñecos feísimos
- Familia muerta, muera el hombre

5ª. Ronda

- Es más un mural que un grafiti; bastante trabajo y bueno
- El hombre crea monstruos en su entraña y los echa a volar en colores
- Una mujer peluda en el mar
- Vida sin rumbo
- Palomas llevando un mensaje de paz, vuelan desde el vientre de su madre, su nido
- Parto de la naturaleza
- Mujer agua, ave de la vida buscando libertad

6ª. Ronda

- Un hombre angustiado, expulsado de su interior, sus sentimientos
- Buena esa aparición
- Rostro ingenuo convertido en máscara callejera de cansancio

11

- Una idea loca
- Bofetadas en el rostro
- Afro
- Engarzado en las pirámides de la inconformidad
- El negro viste de colores para apaciguar sus miedos

Ultima ronda sobre qué leyó cada uno:

- No sabe...le choca...Kook
- Hay que separar entre letras que se pueden leer y mensaje; imágenes simpáticas
- Unos me agradan otros me molestan
- Look es una llamada de atención, me desagradan, dan idea de desorden
- Me produjo desconcierto visual y no pude leer nada
- Generalmente me detengo a interpretarlos y se me hacen repulsivos
- No leí...me producen agresión visual y ambiental

NOTA: *El criterio les cambio –lo aceptaron- una vez que expuse diferentes conceptos sobre el grafiti; es decir, después de informarse sobre el fenómeno social que representa.*

Segundo Trabajo de campo :

En la Biblioteca del Tintal hicieron una exposición sobre arte callejero que incluyó a dibujantes, caricaturistas, dibujo digital y fotografía artística; como muestra de Arte callejero estaba a manera de escultura en “papiemache” la figura de un camaleón gigante. Fue una manera de mostrar la estética urbana popular de la ilustración de las revistas con personajes de series de dibujos animados.

En sí, solo a la entrada había un grafiti. No se entiende la función social de una biblioteca si no educa sobre el arte social; lo críptico como expresión generacional debe ir a una sala para darle cabida a muchas tribus urbanas que necesitarían expresarse. Sin embargo, mirando lo que había colgado, era una obra pictórica con las exigencias de exposición-galería; el autor en su trabajo registró como “poemas urbanos” los producidos por Kadafis, Verlaine, Boudeler, Rimbaud y el colombiano Rogelio Echavarría con su poema “El transeúnte” que habla de la calle.

Tercer Trabajo de campo en algunas calles citadinas:

1- Por la frecuencia de los grafitis en la Avda Caracas, la observe desde la calle 72 hasta la 39. Entre los emblemas o firmas que se podían leer y que uno puede denominar como monogramas propios, anote algunos:

Alexa DLZ, 2012, DLT, SETO, SHARP (repetidas en varias cuadras), Cs66, ATN, MANDY, SONY. Solamente uno esta firmado por JIMKOS- muisca.

También tomé nota de jeroglíficos como : Lakras, SEXS (sexo), malditos bastardos. Solamente vecino a Profamilia estaba plasmada una swastica
12

(nazi); otro texto era: saca la carne de tu plato, pero era un dibujo publicitario de un restaurante vecino que –seguramente- aprovecha a un grafitero profesional.

La frecuencia del motivo o el dibujo fue: la contaminación, bebes o fetos entre una esfera (vientre); peces, bestias o monstruos que en general exhiben dientes afilados, agresivos. Otra figura frecuente en esa zona y otras, es la calavera de la muerte. En muy pocos esta el caracol.

Es frecuente que en las puertas-cortina de los locales, haya pintadas de emblemas o firmas, cada uno diferente y en color distinto, como si registrara la tribu a sus integrantes.

Llegando a la calle 26, hay un grafiti emblema que dice DIOS; fue el único en esa zona, ese día; Casi inmediatamente hay otro grafiti que tiene como tema un obrero achinado y las letras o emblema se parecen a trazos chinos. Otros, cercanos, son testimonio de la influencia mediática porque son personajes de los dibujos animados actuales.

En el barrio Santafé, llegando a la calle 22, está la representación de unos chulos más una cabeza humana.

2- En la carrera 3 con calle 18, hay varios mensajes; uno era: 7.200 presos políticos/ 7.200 razones para luchar. / Otro: No a la militarización de la UD/ Enumero los siguientes: Prostituyen el pueblo, A estudiar y a luchar por la liberación nacional. Allí y en otros lugares dibujaron un reconocimiento a Club Millonarios (de futbol). Se repetían los monstruos y animales ya descritos.

3- Sobre el muro de la Carrera 3, Avda 19 que termina en la Academia de la Lengua, cambia la expresión y se puede clasificar como Arte Callejero, más que como arte conceptual temático, en este caso cosmológico, patrocinado y organizado por una fundación, dice: “La palabra Mandala significa círculo sagrado. Posee un punto central que es núcleo espiritual energético actuando como principio y fin del microcosmos que se ha creado en el manda”. Este trabajo mural no tiene firma, solo un correo electrónico; denota el sentido publicitario de secta. Uno de los cuadrados que encierran el círculo donde está el mensaje dice: “sanando el cuerpo, alimentado el alma y nutriendo el espíritu” con el dibujo alusivo. (Envíe un correo electrónico a la dirección que pusieron y no respondieron).

4- En la Plaza de La Pola está dibujado con criterio de permanencia, más como “Arte callejero”, un mensaje que rompe el criterio de grafiti, pero bien podría ser una variable; es una mujer que ofrece sus manos a otras manos que surgen de la margen opuesta; el referente a Bacatá.

Enseguida, en la pared contigua, hay un grafiti publicitario de motos; el dibujo lineal de tipo grafitero es un esqueleto –a lo mejicano- evocativo de la muerte, tocando guitarra.

5- El marco de la entrada a la Universidad Nacional conformada por dos bloques como cubos, posiblemente porterías antiguas, ubicados en la calle 45, carrera 30, se cumple lo coyuntural del grafitero espontáneo y el del mensaje político, revolucionario: las siguientes son algunas transcripciones hechas el 26 de mayo del 2012. Dibujos: de mujeres-sirena en color plata / de ñeros (limosneros) bebiendo.

En letreros: Bienvenidos a estudiar y luchas por la Liberación Nacional / CCGD (dibujo del símbolo del partido comunista, la hoz y el martillo), firman ROJOS, en dos lugares del grafiti / Venceremos M19 vive / en la clase y la pedrea sin permiso / A construir sin permiso la nueva Ley / FER, envuelta en una especie de dibujo de una explosión, forma común en varios grafitis de la ciudad / Klanes, acompañado con una estrella de 5 puntas, roja / No TLC M19 / ni Ley 30 ni TLC / Libres y pensantes / que avance ya la resistencia popular / que se encienda...de la revolución que se apague la luz del...

En el suelo: 1º- de Mayo libros y pensantes VAMOS Obreros.

6- En la Avda Caracas con calle 57, en los muros de la Escuela Manuela Beltrán, un edificio viejo y tradicional en esa esquina, el muro sobre la carrera esta grafitado con sentido de dibujo para niños; representa animales; se puede clasificar como grafiti profesional.

Una definición funcional de Signo, es “Alguna cosa que sustituye a otra representándola (referente); en este caso la palabra que sustituye los sentimientos convirtiéndose en referido”.

Significante y significado (motivación--→ palabra)

Los signos aplicados al grafiti se pueden clasificar como :

ICONO, cuando presenta semejanza y pueden ser las figuras

SIMBOLO, cuando la relación con el referente es arbitraria (el corazón es el piso de mis sentimientos), (en el piso de nubes habitan mis pensamientos), lo que conlleva diferentes grados de abstracción.

NOTA: En los signos nacen dos intérpretes: A) El que selecciona la palabra para escribirla o imagen. B) El que la interpreta desde su conocimiento limitado o extenso que le permite percibir el momento emocional del mensaje, así la reacción sea de: “asco, son una porquería, ensucian las paredes, dañan las calles...” sin respetar al otro que generacionalmente y con la influencia de los medios electrónicos y masivos de comunicación, crea su tribu, busca y ubica su par, su igual, su equivalente entre su propia cultura y las foráneas.

Qué es lo real en la palabra o en el símbolo grafitero?.... Según un Boletín de estudios psicoanalíticos de Cali, en un ensayo firmado por Anibal Lenis, escrito sobre Lo Real, se lee: “...lo real pertenece al orden de la palabra, es instaurado por la palabra, mientras que “la cosa en sí” como objeto de percepción, existe por fuera de sus dominios.....lo real fundado por la palabra, se encuentra excluido de ella; es un efecto y ninguna palabra consigue nombrarlo”, lo que nos lleva deducir que es apenas un lenguaje simbólico que conforma la abstracción, la metáfora del sentimiento o de la emoción, como sucede en la expresión grafitera, más cuando “la palabra” no es escuchada y se invisibiliza. Entonces, recurren al simbolismo en un dibujo o metáfora como expresión que la reemplaza. Así mismo, los emblemas o firmas sustituyen el nombre (palabra) del individuo y le permiten -con su personalidad de carencias y sueños- registrarse ante la sociedad que lo niega y que de hecho incluye a las autoridades universitarias y gubernamentales.

En cuanto a que es actitud grupal pero a la vez individual, es decir, cada quien preserva su personalidad, hay factores comunes que los convierte en “tribu”, el mismo ensayo de Lenis dice: “..las organizaciones tribales construyen sus mitos o religiones como una manera de introducir el orden en un caos primigenio para reconstruirse evitando, evadiendo o huyendo de la fragmentación que lo diluye en la sociedad agreste y maltratadora para sentirse atado a la articulación significativa (ideología tribal e invisibilización) para reconocerse como sujetos opuestos a la disgregación social que es el paradigma de lo real-social, o sea la discriminación o el señalamiento”.

Es atrevido pero posible, leyendo sobre los fenómenos perceptivos y la actitud del teorizante psicoanalítico Lacan, decir que el rechazo social hacia el grafiti, es

el mismo que las personas sienten por el grafitero y por la supuesta marginalidad que le marca todas sus actitudes de drogo, vago, inútil. Así, tanto el individuo como su tribu, no solo están marginados socialmente - pertenezcan o nó a familias adineradas y hasta de posición social dirigente- sino que representan la “culpabilidad social de injusticia” y la percepción convertida en mecanismo de defensa crea en la sociedad transeúnte mecanismos para su propia defensa en forma de complejo de superioridad, sin evaluar que el grafitero está en todas las clases sociales y solamente grita el dolor del abandono, del desamor, del desconocimiento, venciéndolos en la tribu, en lo comunitario, en el reconocimiento grupal que fortalece el individual y se vincula con las causas sociales que sus congéneres no son capaces de solucionar.

En cada grafiti expresan rechazo a la sociedad denunciando la discriminación racial, criticando el abandono de la maternidad, estableciendo la crítica situación de contaminación ambiental, rechazando la prostitución y el abuso sexual. Por eso representan a la sociedad como un monstruo con afilados dientes que está auto deteriorando su propio mundo, demostrando que ellos – los grafiteros- son los valiosos, los de la conciencia social.

Desde las acciones verbales de lo poético que clasifica el crítico norteamericano Knnet Burke, hay que tener en cuenta **El sueño, La plegaria** y, **El registro**, con el fin de descubrir en lo profundo del grafitero la parte natural que habita en cada persona humana y se denomina lo poético.

1- El Sueño es la salida al exterior del subconsciente, sea en palabras o en figuras, con el que se elabora el mensaje. **2- La Plegaria** es el cuerpo, el texto del poema, la forma como lo quiere decir, a quien se lo quiere decir (en este caso en expresión críptica). Y, **3- El registro** que es la representación en sí misma; de ahí surge el símbolo y el todo o la parte pueden ser metáfora, lo que en el grafiti es comprobable en cuanto al dibujo y la crítica o representación de los problemas socio-políticos con lenguaje propio: las hienas, los monstruos, el parto, la policía, etc....

Recordando el libro “La creación como cura” de Octavio Fernández, digo que el sentido estético, la nobleza para interpretar la vida, el uso de la palabra para desahogar angustias, el sentimiento permanente que rige la conducta hacia el perdón o la venganza, están en cada ser de acuerdo con su cultura y espiritualidad, según algunas teorías sicoanalíticas que se aplican al análisis literario.

Consideraciones desde la función comunicativa,

Con mis permanentes observaciones de los muros en cada ciudad que visito ocasionalmente, me atrevo a deducir que el grafiti es una estrategia prácticamente masculina para decir, para reclamar, para pedir, para reafirmar la existencia, en medio de la represión y la intolerancia; lo que, a su vez, explica la selección generacional del público al que va dirigido. Así como reciben rechazo desde el hogar y gran parte de la sociedad, ellos reaccionan cobrando su espacio.

Si bien los estudiantes en el 2012 -año en que resolví indagar y escribir este Ensayo- exteriorizaron su inconformismo con la reforma educativa como lo hicimos muchos en generaciones anteriores, el abuso de la autoridad se repitió al golpear a los manifestantes tal y como lo hacían en época del Estado de Sitio. Lo nuevo está en comunicar que la lectura de “odio entre el estudiante y el policía” fomentado años atrás desde la deformación del cuartel, ya no cabe. Los estudiantes vincularon a la autoridad uniformada a la protesta como parte del pueblo abusado en sus Derechos. La estrategia estudiantil de emplear lenguaje corporal o de acción, fue abrazar a los policiales como parte de su masiva manifestación hacia la Plaza de Bolívar de Bogotá . Y así, con un poco de la tolerancia que recibieron por su acción, consignaron sus mensajes murales de reclamo hacia la educación gratuita y concertada.

Cada vez más y de distinta forma, no hay tolerancia hacia los adolescentes y la mejor explicación son los dichos populares: “eso no se veía en mi generación”/, “escribir en la pared es papel del canalla”.... expresiones que explican el miedo del joven de ayer y de hoy.

Una de las explicaciones para que esos y otros enunciados similares se apliquen, aún hoy, es tal vez, traducir los dichos populares de la cultura mayoritaria como, todavía, muy cerca de la vida campesina, considerando además que son pocos los padres y madres de familia que cursaron universidad, desconociendo el ambiente y la efervescencia de los estudiantes.

Por eso confunden la pared de dentro de la casa, con el muro de la calle, así sea el frente de su casa; por eso se auto-conforman con pensar que ellos fueron “buenos”. Por eso reitero que esa ruptura generacional-cultural, impele al miedo.

También es necesario valorar en la comunicación críptica del grafiti, la urgencia que tienen los jóvenes de demostrar su existencia porque la mayoría no son hijos de la responsabilidad sino del azar, de la circunstancia, razón por la cual son criados irresponsablemente como lo fueron sus progenitores; además, los deforman maleducados por carencia de afecto y esperanza, más bien con el odio y el resentimiento del embarazo no deseado, sometidos a responder desde la infancia con obligaciones de adulto; por eso, la juventud firma en los muros callejeros como estrategia de existencia, más que de comunicación de criterios o conceptos.

En sí, el grafiti hace parte de las herramientas existentes para facilitar la comunicación. Actualmente, unas muchas herramientas son fruto de los adelantos tecnológicos aprovechados como estrategias sociales; pero la re-conformación social agrupada por desamparo familiar y estatal, que camina hacia lo convencional acreditado por su tribu o grupo rapero o de Hip Hop, es la consignación de grafitis –inclusive similares a las “tapas” de los discos y dibujos revisteros seriados- en medio de la aventura y la adrenalina de confrontar a la sociedad que lo mantienen abandonado. Y es posible que en algunos casos se complementen las tres estrategias: la musical, la grafitera y la tecnológica.

Sin embargo, hoy, aún los jóvenes de estratos pobres y marginales, tienen celulares y otros implementos que utilizan para intercomunicarse la protesta por

la injusticia social y elevar la convocatoria hacia la acción. Muchos de esos mensajes llevan dibujo similar a la expresión grafitera que es ya una subcultura cuya principal característica es lo efímero, como lo es todo en la generación actual: la transitoriedad, lo desechable, la cortedad de la vida que pierden en la esquina, en el bar, en el asalto.

Además, en Colombia, país víctima de la violencia armada hace más de medio siglo, creo que se debe registrar el uso de la amenaza dejada en el mensaje pintada sobre los muros callejeros de los barrios y, sobre los muros rurales de las casas -principalmente sobre la carretera- que utilizan los grupos armados en conflicto, como los “paras”, que llenaron los exteriores de las viviendas con la sigla AUC, anunciando su dominio sobre la gente para imponer el miedo e implantar el comercio ilícito de la droga, so pretexto de “acabar con la guerrilla” también involucrada en el negocio.

FIN

Bibliografía

- Imaginarios urbanos. Silva Armando. Tercer Mundo Editores
- La creación como cura. Fernández Moujan Octavio. Paidós
- La filosofía de la forma literaria. Burke Kenneth. AntiMachado libros
- Información, Lenguaje y Comunicación. CIESPAL
- Publicaciones de la Tertulia Tienes la Palabra “Francia Vélez”
- Boletín de estudios sicoanalíticos. Vol 1. –Lo real- (Cali)
- Conferencia de prensa del Dtr. Lacan, en el Centro Cultural Francés,
- Previa al Seminario sobre lo real.

•

