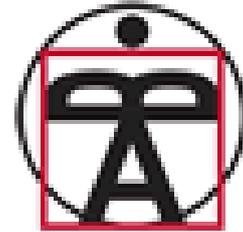

UNIVERSIDAD
POLITECNICA
DE VALENCIA

FACULTAD DE BELLAS ARTES
DE SAN CARLOS

*LA TIPOGRAFÍA E INFORMACIÓN VISUAL
EN EL ENTORNO URBANO*

*LA PINTURA MURAL Y EL GRAFFITI
UN LENGUAJE DE EXPRESIÓN Y
COMUNICACIÓN*

Tesis de Máster en Producción Artística presentada por

Enrique Manuel Pérez Sanjuán

Valencia, Noviembre 2007

Directora: Dra. Ana Tomás Miralles

DEDICATORIAS

Por la información transmitida, quiero hacer un especial mención a todos los graffiteros y en especial a aquellos cuyas obras aparecen en la presente tesis de máster.

Deseo dedicar la presente “Tesis de Máster” a todos los profesores de la Facultad de Bellas Artes de Valencia y a los coordinadores de la comisión académica del máster producción artística.

Deseo agradecer considerablemente la inmensa labor realizada por mi tutora en la realización de esta “Tesis de Máster” la doctora Ana Tomás Miralles.

Y especialmente, a mi madre por los ánimos y el inmenso apoyo que me ha dado durante toda la licenciatura de “Bellas Artes” y la realización del presente “Máster en Producción Artística” en la Facultad de Bellas Artes de San Carlos en Valencia sita en la U.P.V.

ÍNDICE

1. Introducción	4
1.1. Metodología de trabajo	5
1.2. Investigación de campo	5
2. Reflexiones conceptuales y técnicas en el espacio público	6
3. Tipografía	8
4. La imagen visual	16
4.1. La publicidad	16
5. El Graffiti	21
5.1. Introducción	21
5.2. Etimología de graffiti y sus acepciones	25
5.3. Características del graffiti y la pintada	36
5.4. Tipos de graffiti y pintadas según su mensaje	38
5.5. Tipos y estilos de graffiti según su forma	43
5.5.1. Firmas “tags”	43
5.5.2. Firmas con borde “Tags with outline”	44
5.5.3. Bombardeo de firmas “Bombing tags”	44
5.5.4. Letras pompa “Bubble letters”	45
5.5.5. Potas	45
5.5.6. Vomitados “Throw ups”	46
5.5.7. Letras en bloque “block letters”	46
5.5.8. Estilo Salvaje “Wild Style”	47
5.5.9. Estilo 3D	48
5.5.10. Graffiti orgánico	48
5.5.11. Graffiti con personajes	49
5.5.12. Graffiti cómic	51
5.5.13. Iconos	51
5.6. La pintada	53
5.7. El contra-graffiti	59
5.8. El Serigrafiti	61
5.9. La pintada graffiti	64

5.10. El graffiti mural	65
6. El graffitero “writer”	67
6.1. Técnicas, materiales y utensilios para pintar graffiti	71
6.2. Metodología, proceso y trabajo del graffiti y pintura mural	73
7. Tipos de soporte	77
7.1. Características y diferentes tipos de muros	83
8. Evolución de las pintadas desde el writer hasta el graffitero	84
9. ¿Es un graffiti?	88
9.1. ¿Graffiti o pintura mural?	89
10. Lugares recurrentes en donde no se respetan los graffitis	90
11. Antecedentes históricos, origen y evolución del graffiti	92
11.1. Antecedentes históricos	92
11.2. La pintura mural	101
11.3. El muro de Berlín	103
11.4. El graffiti contemporáneo	106
11.5. Movimientos	110
11.5.1. El graffiti hip-hop	110
11.6. El laser tag graffiti	112
12. Desarrollo e investigación personal	113
12.1. Presentación	113
12.2. Memoria , desarrollo conceptual	113
12.3. Memoria, descripción técnica del proyecto	114
13. Conclusiones	125
14. Bibliografía.	128

LA TIPOGRAFÍA E INFORMACIÓN VISUAL EN EL ENTORNO URBANO

LA PINTURA MURAL Y EL GRAFFITI UN LENGUAJE DE EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN

1.- INTRODUCCIÓN:

Mi trayectoria artística en el mundo de las “Bellas Artes” ha ido dirigida hacia la pintura y la escultura como forma de expresión, habiendo realizado mi proyecto artístico en la pintura.

Mi trabajo de fin de carrera y mis proyectos han ido encaminados hacia la pintura y como he tenido la gran oportunidad de realizar el máster por las asignaturas que he cursado, las cuales van todas dirigidas hacia el arte público, qué mejor que la fusión de ambas, el estudio de las obras de arte en el entorno urbano : la pintura en un entorno público por lo que me ha llevado a tomar como tema principal de mi proyecto de máster “ la tipografía e información visual en el entorno urbano –la pintura mural y especialmente el graffiti” .

Mis objetivos en la realización de esta “Tesis de Máster” es el dar a conocer los frutos de mi investigación y establecer unas bases para unas posibles futuras tesis, tanto por mí como para todo aquel investigador sirviéndole como punto de referencia para el desarrollo de futuros trabajos.

1.1.- Mi metodología de trabajo en la presente investigación se ha realizado a partir de información recogida en publicaciones especializadas al respecto e internet y todo ello acompañado de fotografías tomadas “in situ” en el ámbito urbano con la finalidad de hacer más sencilla la lectura, todo ello debidamente ordenado para su mejor comprensión.

En la bibliografía utilizada, deseo destacar los siguientes libros que me han sido de grandiosa ayuda para la realización de esta tesis de máster:

- GARÍ, Joan. **La conversación mural**. Fundesco, 1995. ISBN: 84-8112-038-3
- GARÍ, Joan. **Signes sobre pedres. Fonaments per a una teoría del graffiti**. Universitat Jaume I, Universitat Alicante: Universitat València, 1993. ISBN: 84-80210-23-0
- FIGUEROA-SAAVEDRA, Fernando. **El graffiti universitario**. Talasa Ediciones, S.P. ISBN: 84-96266-02-8

1.2.- En la investigación de campo, tal y como he comentado en el apartado “metodología de trabajo” , los capítulos han sido registrados y complementados con fotografías tomadas por mí, en la ciudad de Valencia y alrededores.

2.- REFLEXIONES CONCEPTUALES Y TÉCNICAS **EN EL ESPACIO PÚBLICO**

El espacio público y la información visual

¿ Qué es “Espacio público”?

“Espacio público es el lugar donde cualquier persona tiene el derecho de circular, en oposición a los espacios privados, donde el paso puede ser restringido, generalmente por criterios de propiedad privada, reserva gubernamental u otros. Por tanto, espacio público es aquel espacio de propiedad pública y dominio y uso público.

El espacio público abarca, por regla general, las vías de circulación abiertas: [calles](#), [plazas](#), [carreteras](#), [parques](#), así como ciertos [edificios públicos](#), como estaciones, [bibliotecas](#) públicas, [ayuntamientos](#) u otros. Los centros comerciales, por ejemplo, son espacios privados (en tanto que cierta gente, como los mendigos, tienen restringida la entrada) con apariencia de espacio público.”¹

Los espacios públicos son lugares de encuentro en donde se puede hablar, descansar, compartir y realizar diversas actividades dentro de un orden público.

En la ciudad, pueblos, etc., es decir, todo lugar habitado por el ser humano nos encontraremos con una enorme cantidad de información visual.

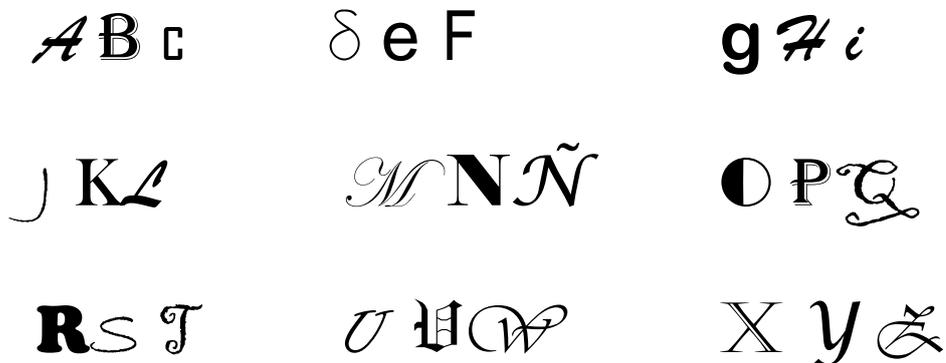
Deseo llamar la atención sobre toda aquella información que ya forma parte de nuestro entorno, de nuestro paisaje, y que se ha convertido en algo ya tan natural dentro del mobiliario urbano como es la publicidad y la propaganda dispersa por toda la ciudad. Nos hemos habituado a esta contaminación visual: vallas publicitarias, rótulos luminosos, etc., que

¹ Wikipedia, la enciclopedia libre - Google. es

hemos optado por asumirlos ya que como pagan impuestos o son institucionales tienen derechos a ocupar un determinado lugar aunque esa valla publicitaria nos tape esa vista natural o paisaje o que decir de la contaminación lumínica que nos atrae por la noche, pero que es algo totalmente artificial.

También desarrollaré en esta tesis el tema de contaminación visual: los carteles, las pegatinas, los graffitis, etc.

3.- LA TIPOGRAFÍA

Una de las múltiples definiciones sería: *“es el arte de disponer correctamente el material de imprimir de acuerdo con unos propósitos específicos: colocar letras, repartir espacios, organizar los tipos con vistas a prestar al lector la máxima ayuda para la comprensión del texto”* ²

Según enciclopedia dice: *“(de tipógrafo) f.Arte de imprimir y lugar donde se imprime. 2Art. Gráf. Sistema de impresión con formas que contienen los tipos y grabados en relieve, los cuales, una vez entintados, se aplican directamente por presión sobre el papel.”*³

Según Phil Baines y Andrew Haslam, definen la tipografía como:

“La tipografía se ocupa de estructurar y organizar el lenguaje visual”

“La tipografía se ocupa tanto de la creación de caracteres como de su composición para transmitir un mensaje”

Además propusieron un debate para ampliar las definiciones que nos vienen dadas en los diccionarios sobre la palabra tipografía , con el siguiente aspecto: “Pintar con palabras”, considera la tipografía como un

² Stanley Morison – **Principios fundamentales de la tipografía**, 1929 , Ediciones del Bronce, D.L. – Barcelona, 1998-1999. ISBN: 8489854092.

³ Salvat Universal, ISBN: 84-345-0916-4 (tomo 23, pág. 10731)

*arte expresivo en el que el contenido emocional de las ideas se refleja en la manipulación de la forma de las palabras.*⁴

Por consiguiente, todas las definiciones nos proporcionan un punto de partida potencial. No hay una definición establecida de la disciplina, sino que cada una de ellas deberá ser redefinida y adaptada constantemente en relación a la práctica.

La tipografía es un medio de comunicación, y en la actualidad, entre las diversas funciones que tiene dentro del ámbito urbano es la de informar y situarnos:

Otra de las funciones que tiene es la publicidad en vallas, etc.

señales de tráfico: stop, etc.

⁴ Phil Baines y Andrew Haslam. **TIPOGRAFÍA, función , forma y diseño.** Ed. México, Gustavo Gili, 2002. ISBN: 9688873950

Buzones de correos.

Indicación de calles:

Ilustración 1: Fotografía tomada en C/Cervantes. T.Blanques. Valencia.

Lugares:

Ilustración 2: Fotografía tomada en T.Blanques (Valencia). 2007

Signos de prohibición:

Ilustración 3: Fotografía tomada en T.Blanques, 2007

Vivimos en un medio urbano en donde nos encontramos envueltos por el lenguaje “visual”. Es prácticamente imposible imaginar un mundo sin la tipografía : señales de circulación, carteles publicitarios, indicadores de dirección, etc., podríamos llegar a un punto denominado “polución sensorial” por la gran cantidad de estímulos externos derivados del alto grado de información irrelevante, parcial o dirigida a un público minoritario.

Además me voy a permitir la libertad de ampliar esta definición según los estudios que estoy averiguando mediante la lectura de libros sobre diversos caracteres como letras o signos de una determinada forma o estilo como son las letras alargadas en forma de cañas, letras cursivas, redondas, negrillas, en forma de burbuja, etc., y que compositivamente se utilizan para transmitir mensajes dentro del ámbito del graffiti.

Personalmente, voy a realizar el estudio y trabajar además de ofrecer mi visión particular en forma de obra pictórica con las letras, símbolos, números y sus correspondientes relaciones visuales, como por ejemplo la tipografía decorativa y creativa, etc., pero “no utilizada en la imprenta” sino en el ámbito público y más concretamente en el ámbito urbano (lugares públicos) y por tanto, esto abarcaría haciendo referencia a la tipología en esculturas como son las de Robert Indiana pero especialmente y el ámbito que más me concierne es la pintura por lo que voy a tratar la tipología pintada en la pintura mural, graffiti, etc., ya que estoy especialmente interesado en un cambio radical desde el punto de vista visual que está ofreciendo una serie de pintadas y graffitis en los espacios públicos y más concretamente en los muros de nuestras ciudades, pueblos y especialmente en las zonas más marginales en donde son más fácil de ver estos graffitis como son muros de fincas antiguas y paredes medio desconchadas, muros o vallas de solares, paredes de los barrancos, etc., además del mobiliario urbano y vagones de trenes.

Vivimos en una sociedad en donde todo signo es un mensaje, todo mensaje presupone un discurso, todo discurso implica una ideología y toda ideología pretende convencernos de algo frente a lo que debemos ser capaces de dialogar.

Ilustración 4: Fotografía realizada por el autor en un muro de nuestra ciudad

Izquierda: Se trata de un firma o “tag” mediante “spray” y realizados de forma “furtiva”, en ocasiones de una sola trazada . El objetivo principal es dejarse ver, no durante su realización, sino que el nombre aparezca en el mayor

número de veces y en diferentes lugares posibles.

Posiblemente, cuanto más escribes el nombre, más te reafirmas como individuo.

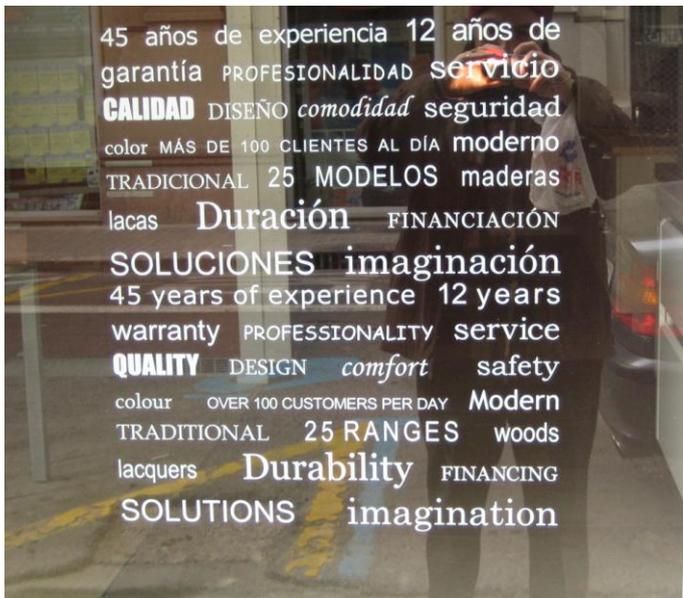
Además, como tipografía en el entorno urbano, también deseo citar para la tesis final de máster algunos de los medios utilizados como medio de comunicación dentro del ámbito urbano y que van dirigidos a una sociedad de consumo como son : las vallas publicitarias, los carteles publicitarios, la publicidad en los medios de transporte, los carteles luminosos, etc.

Ilustración 5: fotografía tomada en mobiliario urbano. Contenedores basura.

A continuación, muestro un ejemplo que me ha llamado la atención sobre hasta donde llega la publicidad. Es un artículo sacado de internet: “*Todo está lleno de [publicidad](#), ¿Eso es malo? En ocasiones es molesto, pero es la era que nos ha tocado vivir, la de la **publicidad**; pero siempre hay sitios donde la cosa va más allá; en Japón [Kirai](#) ha fotografiado estos urinarios donde hay una pantalla que muestra publicidad mientras orinas.*”⁵

Al menos así tienen un lugar donde mirar mientras... seguro que tiene un momento de observación importante, sobre todo al principio y si los anuncios van rotando.

Fotografía tomada en un escaparate de una tienda en el centro de Valencia, en donde se hace uso del cristal del escaparate como soporte publicitario.

Como reclamo utiliza diferentes tipos fuentes de tipos de letras y tamaños en

⁵ www.dinero.nom.es/category/publicidad

la tipografía. Pero tan apelmazada su intención es la de destacar en bloque, no para ser leída de arriba abajo, sino que el observador se quede tan sólo con alguna de las palabras.

En los medios de transporte:

Podemos observar como en la actualidad se utilizan medios de transporte público como soporte publicitario, es decir, como vallas publicitarias móviles. Posiblemente hayan tomado la idea de los primeros graffiteros que pintaban en los vagones de los metros y cuyo interés era el llegar al máximo posible de espectadores. Ha pasado de ser “tú, graffitero, escribes en mi muro, en mi pared, en mi terreno personal comportándote como un auténtico vándalo, pues ahora, voy a utilizar tu medio pero con un fin lucrativo para mí, y es, el espacio en donde tu graffiteas yo publicito y además cobro por ello.

“Por la localización espacial del texto también se puede llegar a la expresión cinética. Gubern (1992:204), por ejemplo ha observado que la ubicación de un cartel o valla publicitaria provoca una lectura donde el movimiento no procede de la imagen sino de las circunstancias del espectador: “el desplazamiento por parte del peatón o automovilista la convierte en una imagen fugitiva, parangonable a la del spot televisivo”. Anora entendemos, pues, otra razón para la persistencia de los graffitistas neoyorquinos en inscribir su discurso sobre los vagones del ferrocarril metropolitano.”⁶

⁶ GARIN Joan. **La conversación mural**. Fundesco, 1995. Pág. 190.

Personalmente, y para la realización del proyecto final, estoy mucho más interesado en la tipografía dentro del ámbito “artístico manual” , es decir, que no se reproduce por ningún tipo de medio mecánico, de imprenta, etc.

Aunque fui un poco reacio al principio cuando se expusieron las siguientes obras que a continuación cito, pude darme cuenta tras haber ido varias veces a observarlas el interés que me produjeron y en cierto modo este fue uno de los aspectos que me han llevado a tratar el tema de la tipografía. A continuación muestro un ejemplo de una exposición realizada al aire libre formada por 14 esculturas de hierro sobre peana cuyas dimensiones oscilaban entre los 2,4 metros y 3,6 metros de altura.

Palabras como : Amor, etc., y números.

Fotografías tomadas en la Gran Vía de Valencia. Autor: Robert Indiana.

4.- LA IMAGEN VISUAL

La imagen nos ha servido para comunicarnos a la sociedad. Es una herramienta para hacer efectivo el lenguaje y la comunicación.

Un acto de comunicación es, en esencia, un proceso en donde intervienen múltiples elementos (emisor, receptor, mensaje, canal y el código) dentro de un contexto socio-cultural.

4.1. LA PUBLICIDAD:

Se trata de un discurso que tiene perfectamente delimitado su espacio en las vallas publicitarias y otros espacios destinados al efecto como son las paradas de autobuses, etc., televisión y por supuesto la radio, aunque en este aspecto no entro a comentar por no tratarse de una imagen visual sino hablado.

Ilustración 6: Fotografía tomada in situ Avda. Constitución. 2007

Arriba: Fotografía valla publicitaria luminosa “se ilumina por la noche”. Arriba: Se utilizan las paradas autobús como soporte publicitario.

La publicidad busca todos los medios a su alcance para llegar al receptor aunque ello perturbe al medio natural; por ej. Contaminación lumínica nocturna desde un punto de vista del ecologismo “aves, etc.”.

El mensaje publicitario tiene como característica la persuasión y la seducción entre otros fines, toda una cultura de estrategias que requerían un estudio demasiado extenso y que queda un tanto alejado de mi propósito.

*“La publicidad, a su vez, no tiene como finalidad el placer: su juego es completamente distinto. Se trata de un juego implicativo (pretende activar el deseo de comprar), con fuertes componentes rituales que producen en cada jugada, una promoción global del sistema ...”.*⁷

“ En publicidad no hay lugar para la imaginación del receptor. Si este reinterpreta el anuncio que se le dirige de una manera diferente a como el publicista pretende – por problemas en descifrar el mensaje o por lo que podríamos llamar división o cisma contextual- el acto comunicativo se

⁷ GARI, Joan. **La conversación mural**. Fundesco, 1995. Pág. 174.

*frustraría al menos desde el punto de vista de las intenciones del emisor “.*⁸

Debemos recapacitar que nuestro entorno está lleno de propaganda innecesaria como son los anuncios comerciales en donde cualquier persona civil o sociedad con capacidad económica puede comprar un espacio, poniéndonos barreras a nuestro campo visual.

Estamos siendo bombardeados por mensajes “tipográficos” cuyo único objetivo es llamarnos la atención para vendernos algo, aunque, la tipografía por sí sola, dentro del mundo publicitario y especialmente en las vallas publicitarias necesita añadir la imagen o símbolo para expresar el mensaje.

Cabría destacar el hecho de que, al igual que en el graffiti, el lugar más

deseado por los graffiteros son los transportes públicos, los autobuses, trenes, etc., están siendo utilizados como soporte en la publicidad.

⁸ *“En publicitat “no hi ha lloc per a la imaginació del receptor; si aquest reinterpreta l’anunci que se li adreça d’una manera diferent a com el publicitari pretén –per problemes en desxifrar el missatge o pel que podrien anomenar divisió o cisma contextual- l’acte comunicatiu es frustraria, almenys des del punt de vista de les intencions de l’emisor”*

GARI, Joan. **Signes sobre pedres**. Fonaments per a una teoria del graffiti. Universitat Jaume I: Univ. Alicante: Univ. València, 1993. Pá. 52.

Una de las principales características de la publicidad en vallas publicitarias, etc., resumiendo son :

Que la información publicitaria debe amoldarse al tamaño de las mismas.

Que deben ser colocadas de forma que el espectador sea capaz de realizar una lectura fácil y rápida.

El tamaño de las letras debe ser el adecuado, ya que si la valla publicitaria está colocada en una autovía, debe de estar bien orientada y a una distancia óptima para que el conductor sea capaz de leer el mensaje ya que entra en juego el factor velocidad.

Que la información de la valla sea renovada constantemente “publicidad novedosa”.

En conclusión a este tema, la publicidad busca la máxima difusión. Vender más y mejor. Los medios tecnológicos publicitarios “reprografías digitales, imprentas” hacen hasta lo impensable en la creación de vallas publicitarias, factor determinante dentro de la estrategia comunicativa de la reiteración. Entre ello cabe destacar las reproducciones de imágenes a gran escala “monumentales” colocadas en andamios que cubren las fachadas de las fincas durante largos períodos de tiempo durante la rehabilitación de las mismas, tomando como muro, esa tela serigrafiada por medios técnicos digitales que recubre toda la fachada.

Otros medios publicitarios :

Pegatinas

cartelismo

Las pegatinas y los carteles publicitarios “bombardean” los espacios públicos hasta la saciedad. Podemos observar como pegan las pegatinas y los carteles unos encima de otros con la única finalidad de dejarse ver.

Serigrafiti sobre un muro

La publicidad en el entorno del graffiti es salir y simplemente bombardear toda la ciudad con tu firma o apodo “seudónimo”.

5.- EL "GRAFFITI"

Ilustración 7: Graffiti "artístico" fotografiado in situ en un solar de Manises, Valencia, 2007.

5.1. INTRODUCCIÓN

Los graffiti y las pintadas, visto desde un punto de vista del transeúnte, y desde una visión superficial, receptor al fin y al cabo involuntario y pasivo de estos mensajes callejeros no suelen ser diferenciados ya que los graffiti y las pintadas se limitan a ser mensajes visuales anónimos y de escaso contenido informativo, únicamente constituyen manchas y suciedad, cuyos motivos, plasmados casi siempre en paredes "ajenas" se repiten hasta la saciedad.

El graffiti y las pintadas son para el transeúnte un ruido, una mancha dentro del contexto del ámbito urbano, ya que aparecen en las paredes, fachadas de edificios, muros, etc. sin haber sido autorizados por la autoridad competente. Desde un punto de vista profano se trata de una agresión al entorno por lo que al hombre de calle suele sentirse agredido ante lo que considera una invasión de su territorio.

La presente tesis de máster trata el “graffiti” visto fundamentalmente desde su dimensión “artística”, “street art” el arte en la calle, es decir, voy a tratarlo desde quienes tienden a la profesionalización de esta actividad, del mensaje que desean transmitir, las técnicas que emplean los “graffitistas”, “graffiteros” o “escritores-writers”, para ayudarnos a comprender mejor nuestro entorno y los cambios que estamos sufriendo al respecto.

Debemos tener en cuenta que una pintada, una contra-pintada o simplemente un graffiti cuenta una historia y que un muro o una pared en blanco no cuenta ningún pasado.

Simplemente pretendo una primera aproximación al estudio del graffiti que está viviendo su esplendor ante la indiferencia y desprecio de muchos pero ante la admiración de unos pocos en donde cada día somos más quienes admiramos y nos unimos a este arte.

Debemos tener en cuenta que el graffiti ha llegado a nuestros días como un auténtico regalo, ya que su arte nos lo muestran en la calle, por parte de unos artistas amantes de su trabajo.

Desde mi humilde opinión, la actividad del graffiti se critica cuando se realiza a espaldas de la ley y por otro lado los ayuntamientos y otros organismos oficiales e inclusive la Universidad como en la Universidad Politécnica de Valencia lo promueven como actividad lúdica una vez al año en unos lugares predestinados y bajo la observación dirigente que en muchos casos no da rienda suelta a la imaginación.

En conclusión, pienso que el “graffiti de vanguardia artístico” pasará a ser un objeto anónimo de persecución a ser catalogado artísticamente como obra de valor incalculable. Pasará de ser considerado “street-art” repudiado a ser valorado por las galerías, museos y demás organismos oficiales; Por ejemplo veamos el artículo que muestro en la presente tesis sobre el muro de Berlín.

Mi interés en este trabajo “tesis de máster” es la de homenajear a todos aquellos graffiteros que realizan desinteresadamente sus obras “murales artísticos de graffiti” por el simple placer de “pintar” y mostrar su trabajo a un público que no siempre reconoce su labor. Que se les reconozca y valore tanto los dibujos, el diseño y sus pinturas sites en muros de descampados, polígonos industriales, márgenes de ríos y demás lugares de ámbito urbano.

“El juego del graffiti, en efecto, requiere un espacio físico que colabore con sus reglas, i por eso , espacios descritos (centros históricos con un trazado urbano tortuoso i lejos de todo racionalismo arquitectónico, o bien estructura suburbana del ferrocarril metropolitano) son contextos naturales para el discurso mural. El laberinto urbano, caótico y

abandonado al dominio de los signos, proporciona a los grafiteros el canal a través del que comunicarse”⁹

⁹ “ El joc del grafiti, en efecte, requereix un espai físic adient que col.labore amb les seues regles, i per això espais como els descrits (centres històrics, amb traçat urbà tortuós i lluny de tot racionalisme arquitectònic, o bé estructura suburbana del ferrocarril metropolità) són contextos “naturals” per al discurs mural. El laberint urbà, caòtic i abandonat al domini dels signes, proporcional als grafitistes el canal a través del qual comunicar-se. GARI, Joan. **Signes sobre pedres**, pág. 118

5.2. Etimología de la palabra graffiti y sus acepciones

El término “graffiti” se ha popularizado y consolidado, ya que aunque no aparezca en los diccionarios, al mencionar este término todo el mundo lo relaciona con el mundo de las pintadas y murales “generalmente realizados con pinturas de spray” con o sin contenidos verbales en los muros y mobiliario urbano realizado por grupos de jóvenes.

El término graffiti designaría todos los significados en el pintar, dibujar y escribir.

Una confusión generalizada es a de mezclar el término “writer” o escritor tanto a los que realizan firmas “tags”, a quienes escriben mensajes como a quienes pintan grandes murales. Personalmente pienso que debería haber una distinción entre estos tipos de expresión.

Ver también definiciones de graffiti en el punto : ¿qué es el graffiti?

Según la Real Academia de la Lengua, el término graffiti a fecha 10 de septiembre del 2007 no aparece la definición, no obstante, encontramos la siguiente definición de la palabra grafito en su vigésima segunda edición :

Grafito (del it. graffito):

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

Posiblemente el origen de la palabra graffito lo encontremos en el verbo italiano : “graffiare”.

Entre las múltiples definiciones que he encontrado en diversos diccionarios, me gustaría resaltar los siguientes :

Graffiti: *“n. m. Inscripción o figura, casi siempre de carácter satírico o caricaturesco, grabada en las piedras de los monumentos antiguos: La excavación arqueológica permitió encontrar varias piedras con interesantes graffiti.*

Dibujo o escritura realizados sobre las paredes o cualquier soporte natural o artificial: Algunos estudiosos se dedican a recoger y analizar los graffiti que se encuentran en las paredes de los centros de enseñanza.”¹⁰

Graffiti: *(voz ital.: inscripciones) m.pl. nombre dado por los arqueólogos a las inscripciones o dibujos hechos en los muros antiguos. Estos trazados suelen referirse a acontecimientos de la vida diaria.*

2.- *Por ext.. PINTADA, inscripción en lugares urbanos.*

+ *Arte. La práctica de los graffiti ha sido común en todas las épocas, apareció desde el principio de la civilización, cuando el hombre intentó por vez primera a reproducir una imagen grabándola en la roca, y se trazaron los graffiti normalmente con un estilete metálico a partir de la difusión del metal. Durante el paleolítico se realizaban multitud de graffiti rupestres, representando habitualmente figuras animales o escenas de caza. En Egipto, Winckler descubrió numerosos graffiti en cavernas del valle del Nilo, con representaciones animales, figuras humanas, embarcaciones y escenas de cacería que permiten fijar la existencia de civilizaciones protohistóricas en esta zona. En cuanto a los graffiti epigráficos, consisten por lo general en una palabra o una frase en lengua vulgar y escritura cursiva; estas inscripciones tienen gran interés como documentos de la cultura popular. Por su antigüedad son de gran importancia los encontrados en los muros de Pompeya, en letra capital cursiva, y los*

¹⁰ diccionario : **PLANETA** de la lengua española. ISBN:84-320-6472-6

Graffiti (tomar nota que lo escribe con una sólo “f”) :

colocados en las aras de los altares con motivo de su consagración. Actualmente suele emplearse el término graffiti para referirse a los signos dibujados, por lo general furtivamente, en los muros de las ciudades o en la superficie exterior de los transportes públicos; esta costumbre tiende a extenderse considerablemente, y abarca desde manifestaciones groseras o publicitarias hasta expresiones de simbolismo propagandístico, social o político. El uso de los graffiti callejeros alcanza especial difusión dada la importancia que han logrado los medios de comunicación visual (carteles, p. ej.).”¹¹

“Autores como Joaquim Dols(1979) han propuesto unos límites definitorios del fenómeno más o menos justos: inscripciones anónimas que aparecen dibujadas sobre los muros u otros lugares, preferentemente en ambientes urbanos. No se trata de las pintadas de tipo político, ni de los anuncios publicitarios de estilo casero, si no antes de nada de los escritos de índole personal: declaraciones de amor, amenazas, desafíos, emblemas, etc. Por extensión, se aplica a toda inscripción realizada con la simple intención de testimoniar la presencia de su autor en un lugar determinado”.¹²

¹¹ Diccionario: SALVAT .: SALVAT EDITORES, S.A. Barcelona
ISBN: 84-345-0905-9 (Tomo 13)

¹² GARI, Joan. **Signes sobre pedres**, pág. 24 dice:

“Autors com Joaquim Dols (1979) han proposat uns límits definitoris del fenomen més o menys justos : Inscripcions anònimes que apareixen traçades sobre els murs o d’altres llocs, preferentment als ambients urbans. No es tracta de les pintades de caire polític, ni dels anuncis publicitaris de tipus casolà, sinó abans que res dels escrits d’índole personal: declaracions d’amor, amenaces, desafiaments, emblemes, etc. Per extensió, s’aplica a tota inscripció realitzada amb intenció simplement de testimoniar la presència del seu autor en un lloc determinat”

Desde mi humilde opinión esta definición se podría ampliar ya que el graffiti evoluciona y actualmente ya no es simplemente la pintada o el mensaje sino que además se pueden estudiar los diversos estilos de graffiti, tipos de letra, etc.

“Según D. Fernando Figueroa-Saavedra, “el graffiti universitario” pág. 16:... definiendo el graffiti como:

- a) *un medio de expresión o comunicación no institucional que sirve de representaciones bidimensionales y tridimensionales, que abarca tratamientos que van de los netamente pictórico a lo netamente escultórico (sin llegarse al bulto redondo o la exención);*
- b) *se realiza manualmente, con auxilio o no de instrumentos o maquinaria, con técnicas directas (pintada, aerosol, grabado, etcétera), generalmente sobre un soporte fijo, portátil o móvil (dimensión itineraria), estable o inestable;*
- c) *puede presentar un carácter lúdico, estético, ritual, informativo o ideológico, de modo independiente o de forma combinada;*
- d) *su autor, desde la marginalidad o clandestinidad o semiclandestinidad y siempre conscientemente, incurre en la indecorosidad o la impropiedad (sobre todo en lo que respecta al soporte), en una actuación fundamentalmente transgresiva, y*
- e) *como producto un objeto es efímero, aunque la pretensión de su autor pudiese ser contraria o las circunstancias hayan hecho que perdure en el tiempo.”¹³*

No obstante, dentro del graffiti cabría señalar una distinción especial, por encima de tal o cual clasificación tipológica.

En la obra de Jean-Marie Marconot se distinguía dos tipos de graffies: los graffes esthetiques y los archives sociales (Marconot 1995:9).

Los primeros serían el producto de profesionales o perseverantes del graffiti, llegando a constituir auténticas obras de arte a través de la

¹³ FIGUEROA-SAAVEDRA, Fernando. **El graffiti Universitario**. Talasa Ediciones. Pág. 16.

propuesta de contenidos y formas novedosas, superando la esteticidad propia del graffiti.

Los segundos serían obras furtivas y de una efimeridad más que evidente, de calidad o no, testimonios fijados de acontecimientos sucedidos en unos determinados lugares que relevan la memoria oral y etnológica. Obviamente, el graffiti puede estimarse, más o menos según su tipología, como un testimonio histórico de primer orden por su inmediatez y su liberación de los discursos oficiales; e, igualmente, como un vivo registro puntual de las categorías estéticas asentadas en una cultura y de la expresividad artística manifestada por algunos individuos. Pero, en todo caso, hemos de ser conscientes de que hay gente que practica el graffiti de forma habitual hasta el punto de ser para ellos un medio de expresión de vital importancia e incluso de razón de ser.

En general, el graffiti, es un fenómeno revulsivo, guiado por el principio de la transgresión y ligado a la civilización, a la instauración de una cultura urbana, a la oficialización del lenguaje y a la regulación de la vida humana.

Indudablemente, sin la existencia de este factor de ordenación de los modos de comunicación el graffiti no podría generarse ni tampoco sin la disyuntiva entre una cultura oficial y otra u otras marginales o no consentidas. En definitiva, el graffiti requiere de la existencia de una marginalidad y de una marginalidad de la escritura.”

“ Elisa Ruiz (1992:255), por ejemplo, define el graffiti original como “secuencias de signos obtenidas mediante incisiones o arañazos practicados de manera descuidada”, aunque añade que “la evolución técnica en este campo permitió que se alternase el procedimiento anterior con otro basado en la utilización de sustancias colorantes”.¹⁴

Según Joaquim Dols: “inscripciones anónimas que aparecen trazadas sobre los muros u otros lugares, preferentemente en los ambientes urbanos. No se trata de las pintadas de cariz político, ni de los anuncios

¹⁴ GARI, Joan. **La conversación mural**. Pág. 24. Fundesco, 1995

publicitarios de tipo casero, sino ante todo de los escritos de índole personal: declaraciones de amor, amenazas, desafíos, emblemas, etc. Por extensión, se aplica a toda inscripción realizada con ánimo simplemente de testificar la presencia de su autor en un lugar determinado” (en Aguilera (dir) 1979:257).¹⁵

“Llamamos graffiti a un código o modalidad discursiva en el que emisor y receptor realizan un particular diálogo –desde el mutuo anonimato- en un lugar donde éste no está permitido, construyendo con diferentes instrumentos un espacio escrituario constituido por elementos pictóricos y verbales, en ósmosis y amalgama recurrente.”¹⁶

“Podemos convenir, en conclusión, que el graffiti es un discurso dificultosamente reducible a unidades textuales (imposible, sin el concurso de un observador especialmente activo)- y que eso se relaciona más con la comunicación lingüística oral que con la escritura-, que está constituido por la alianza de signos verbales e icónicos (como el cómic, la publicidad o los discursos audiovisuales) y también por señales sin actualidad comunicativa, y en cuya interpretación son especialmente importantes (como en general en todo discurso) los factores de producción y recepción y los diferentes contextos y presuposiciones compartidos donde se inscribe el acto de comunicación”.¹⁷

“El graffiti constituye el más directo, fresco y espontáneo medio de expresión del que puede disponer el estudiante. Le sirve como mecanismo de integración y de válvula de escape frente a sus frustraciones y como manifestación de su desencanto, su impotencia, su rabia, sus deseos o aspiraciones, etcétera. Por ello, este medio será una

¹⁵ Definición graffiti: **La conversación mural**, pág: 25 .

¹⁶ Definición :Joan Gari, **La conversación mural** . pág. 27.

¹⁷ Según Joan Garí , **La conversación mural**, pág. 42 .

*espléndida fuente de información acerca de la evolución de su pensamiento y sus actitudes al hilo de los acontecimientos sociales y políticos, del papel que desempeña la Universidad como foro de encuentro de distintas tendencias y enfoques generacionales, y de la importancia creciente adquirirá este medio en nuestra sociedad. Estamos ante un rico y complejo archivo histórico tan menospreciado en su aprovechamiento como documento, como fundamental por sus contenidos”.*¹⁸

Por tanto puedo concluir como definición personal que el graffiti es una forma de inscripción o pintura, generalmente sobre propiedades públicas o privadas ajenas (como paredes, mobiliario urbano, etc.).Obras realizadas por “artistas” que trabajan tanto individualmente como en colectivo según el espacio que desean cubrir y a la velocidad que desean hacerlo ya que en la mayoría de las ocasiones está perseguido por las autoridades y penalizado con multas o trabajos.

Es un modo de expresión artístico indicativo de un estilo de vida urbano y una manifestación artística producida por “tribus urbanas”.

El graffiti se ha convertido en un arte urbano que rescata el significado de la calle como espacio de intercambio comunicativo.

Podemos destacar dentro del estudio del graffiti : las palabras y las imágenes.

¹⁸ FIGUEROA-SAAVEDRA, Fernando. **El graffiti universitario**. TALASA EDICIONES, S.L. – ISBN: 84-96266-02-8, pág. 12

Izquierda: graffiti en donde prima las letras con muchos coloridos y con un intento de estilo flechero y tridimensional. Prima la diversidad de color.¹⁹

Ilustración 8: muro sito en un pasaje alrededores de la estación autobuses Valencia

El arte callejero ofrece una posibilidad de liberación y para el

adolescente al mismo tiempo es una forma de transgredir las convenciones sociales . Actualmente el espacio llamado público realmente no es un espacio creativo libre “a no ser que pidas las oportunas licencias, permisos, etc.” , por lo que este arte del graffiti se ha convertido en una transgresión o una amenaza y por este motivo la ciudad se ha llenado posiblemente de trazos incontrolables. Desde mi humilde punto de vista, si existieran espacios destinados a este fin, posiblemente la expresión mediante este medio de comunicación como es la pintada sería mucho más relajada pero posiblemente perdería fuerza y expresividad.

Izquierda: graffiti en donde las letras se han distorsionado de tal forma que es totalmente ilegible, siendo más importante la imagen visual en una gama principalmente de azules.²⁰

¹⁹ Graffiti fotografiado en los alrededores de la estación autobuses de Valencia.
²⁰ Graffiti fotografiado en los alrededores de la estación autobuses de Valencia

Derecha: Podemos observar que se ha realizado un graffiti con letras coloreadas “RAMS” sobre otro graffiti que ha sido tapado pero que quedan restos del mismo, de tal forma que considero que la pieza ha sido tachada posiblemente por un

escritor “graffitero” rival.²¹

Dentro del respeto entre los graffiteros existe una cierta jerarquización y romperlo es una agresión hacia el otro artista, por lo que no se debe hacer un graffiti con spray encima de otro graffiti a no ser que sea del propio artista.

El derecho de tocar, tachar, superponer, emborronar, borrar, etc., es sólo del propio artista.

²¹ Graffiti fotografiado en los alrededores de la estación autobuses de Valencia

Ilustración 9: Graffiti fotografiado in situ en T.Blanques

Ilustración 10: Pintura mural en una puerta metálica en Manises.

En el graffiti podemos apreciar además de la escritura una gran diversidad de símbolos gráficos como son corazones, calaveras, cruces, etc. Entremezcla la figuración y animación. Recrea escenas que refuerzan el tema.

Uno de los factores más importantes a la hora de realizar un graffiti es su ubicación con el objetivo de que sea observado por el mayor número posible de transeúntes, como son debajo o junto a vallas publicitarias,

debajo de puentes por donde pasa el tren y puede ser visto por los cientos o miles de pasajeros que viajan a diario en los mismos, en los muros de los colegios y muros de las naves industriales.

Izquierda: Graffitis realizados en el margen de un rio "Barranc de Carraixet. Tavernes Blanques (Valencia) La ctra. Barcelona cruza por encima de un puente.

Ilustración 11: Barranc de Carraixet al paso por T. Blanques. 2007

Derecha: Graffiti realizado en el muro de un polideportivo. Lugar escogido porque es mucha la gente que va a realizar deporte y ver los partidos de fútbol, siendo un espacio propicio por el tamaño.

Ilustración 12: Muro polideportivo T. Blanques. 2007

5.3. Características del graffiti y la pintada

Las características principales del graffiti y la pintada son:

- Se ampara en el anonimato.
- Persigue un objetivo.
- Suele realizarse de forma rápida y fugaz.
- La forma de actuar del grafitero, que no desea ser descubierto mientras ejecuta sus trabajos ya que desea que sus obras sean lo más anónimas posibles a pesar de firmarlas con un apodo.
- Que el mensaje sea breve y conciso, es decir, que con pocas letras y/o palabras se transmita lo máximo posible.
- Imprevisible, ya que entre otros aspectos utiliza para cada obra un soporte nuevo con unas características determinadas como son el formato o dimensiones del muro, las condiciones del mismo, es decir, si está pintado con pintura plástica o va a ejecutar la obra sobre cementos y en este último caso la absorción de la pintura será mayor por lo que necesitará mayor número de aerosoles, etc. por lo que debe tener las ideas claras de la obra que desea ejecutar.
- Es marginal, generalmente repudiado e ilegal.
- Es espontáneo
- No se suelen utilizar acentos en las palabras.
- Se comprimen las palabras si el mensaje es legible. Esto me recuerda a los mensajes que utilizamos actualmente en la telefonía móvil mediante los SMS, en donde buscamos rapidez y el máximo lenguaje con los mínimos caracteres posibles.
- El graffiti responde a un deseo generalizado y es el de “dejarse ver” o “hacerse ver” y llegar al máximo de público posible con el menor riesgo.
- A diferencia de la pintada, designaríamos el término graffiti a aquel mensaje esencialmente pictórico con o sin contenido verbal pero con una mayor voluntad estética o artística.

Los modos de actuar y producir el graffiti parte de las siguientes cuestiones como son: la transgresión, la marginalidad, el sexismo y la autoría.

Las “pintadas” utilizan generalmente el lenguaje verbal para transmitir un mensaje a través de inscripciones murales de contenido social “mensaje mural verbal”.

5.4. TIPOS DE GRAFFITI Y “PINTADAS”

SEGÚN SU MENSAJE

Según Fernando Figueroa-Saavedra en “El graffiti Universitario, pág. 18-24) dice:

“Se establecerían veinte tipos generales del graffiti practicado tradicionalmente en la cultura occidental:

- 1) **Graffiti infantil:** *dibujos varios, garabatos, caricaturas, frases, nombres, cuentas, tableros de juego, etc., en ámbitos escolares (pupitres,...) en el hogar (suelos, paredes,...) o en la calle (acera,...). Es la tipología más común, ya que puede afirmarse que todas las personas han realizado consciente o inconscientemente graffiti en su infancia.*

Otros posibles datos de interés para reflexión :

Y los niños ¿qué ocurre con sus primeros “garabatos en las paredes”?
¿también sería la primera expresión de un graffiti?

Escribir sobre los muros es un impulso tan antiguo como los indicios de racionalidad del ser humano. El pintar “garabatear” no deja de ser una exteriorización de un sentimiento.

Como ocurre en todas las familias, desde este momento ya se realizan múltiples esfuerzos por ocultarlos, por no dar una imagen de desorden y tan pronto se realizan estas primeras trazas, la máxima autoridad del hogar, los padres, tratan de ocultar las pintadas de la forma más rápida y cómoda posible y es pintando de un color plano e inmaculado la pared. Los padres se alegran cuando expresan sus primeras palabras y se sienten orgullosos y en cambio se enfadan y castigan al niño cuando se expresa con esos lápices fuera de un ámbito que ya preestablecemos como es el papel. En estos casos el niñ@ utiliza cualquier medio para expresarse dejando rienda suelta a la imaginación y utilizando los coloretos de ojos, barras de color de labios, etc., para pintar y expresarse.

Desde este momento ya existe una represión de la voluntad expresiva del ser humano y por tanto un placer que se puede extraer al desobedecer esta norma. Se trata pues del placer de la transgresión.

A continuación sigue enumerando:

- 2) **Graffiti porno-escatológico:** graffiti que gira en torno a la temática genital y excremental...
- 3) **Graffiti de opinión o pensamiento:** se vincula a lo literario, filosófico, hedonista o humorístico,...
- 4) **Graffiti devocional o confesional:** tiene por objeto celebrar alguna festividad religiosa, doctrinal, acto de fe,...
- 5) **Graffiti ritual o mágico:** en un contexto religioso o espiritual tiene como objeto la intervención mágica sobre el medio o los seres vivos...
- 6) **Graffiti informativo:** informar al extraño con objeto de prevenir un comportamiento perjudicial para los intereses de los moradores de una vivienda o los propietarios de una finca urbana o rústica o cualquier otro inmueble.
- 7) **Graffiti de escarnio o escarmiento:** realizado en la vivienda de un particular, generalmente en la fachada, a modo de denuncia pública y anónima, acusándole de chivato, ladrón,...

8) **Graffiti de recuerdo u homenaje:**

para celebrar un acontecimiento crítico, feliz o lamentable, con la clara intención de compartir el sentimiento que suscita con aquellos que lo vean. Ej. Pintadas nupciales.

Ilustración 13: Graffiti tomado en el parque Tavernes Blanques, Valencia a principios octubre 2007.

- 8) **Graffiti amoroso:** también acoge expresiones de desamor. Se realiza por motivos afectivos, generalmente declaratorio, ...

- 9) **Graffiti laboral:** marcas incisas o pintadas, realizadas para organizar el trabajo o cuantificar o firmar la producción.

- 10) **Graffiti delictivo:** realizada por delincuentes para informarse, darse avisos, a modo de contraseña o como marcas de autor. Códigos secretos de ejecución rápida y lectura inmediata.
- 11) **Graffiti de minorías étnicas.**
- 12) **Graffiti homosexual:** de autores gays, lesbianas y bisexuales. Expresiones de reivindicación u orgullo.
- 13) **Graffiti mendicante:** pintadas escriturarias sobre pavimento o muro para pedir una limosna, ayuda,...
- 14) **Graffiti psicopatológico:** el realizado por enfermos mentales.

15) **Graffiti paranormal**

- 16) **Graffiti social:** medio de expresión popular por el que se manifiesta el descontento o la satisfacción de particulares o colectivos ante distintas situaciones sociales.

Ilustración 14: pintada muro finca calle Sagunto-Valencia, 2007

- 17) **Graffiti político:** firmado por un grupo político o participe de una ideología política como medio de convocatoria, movilización, denuncia, propaganda, etc.

Ilustración 15: Pintada sobre persiana metálica local comercial zona Avda. Naranjos. Valencia. 2007

18) **Graffiti publicitario:** anuncia una operación u oferta comercial (venta, alquiler, rebajas, liquidación, ...)

19) **Graffiti artístico:** son obras de artistas principalmente interesados en las peculiaridades semióticas de este medio o en el espacio público como marco de comunicación...

Una vez enumerados todos los tipos de graffiti según su mensaje por D. Fernando Figueroa, la mayoría de ellos más que graffiti habría que recapitularlos en “pintadas” como sería **pintada de homenaje** realizada en una tela y colgada en un parque público, **pintada laboral**, **pintada política**, etc.

Además dentro de esta enumeración, también las características de las pintadas diferenciando el lugar donde se realizan como son las urbes “grandes ciudades” o poblaciones rurales son bastantes diferentes sobre todo en lo respecto al graffiti o pintada social. Por ejemplo en la ciudad las pintadas

van más dirigidas hacia aspectos como : “TRANVÍA NO” cuando

Ilustración 16: pintadas en una casa de huerta en Benimaclet. Valencia.2007

desean que el tranvía sea soterrado por el peligro que ello conlleva, mientras que en zonas rurales se preocupan más por la especulación como es el tema “SALVAR LA HUERTA” ya que desean defender sus propios intereses ante una especulación del terreno.

20) Podríamos añadir además el **graffiti prehistórico:** tal y como desarrollo en temas posteriores aunque un nombre más apropiado es el de pintura rupestres.

21) También deseo reseñar un tipo de graffiti-pintada sobre el suelo pero con pinturas, generalmente “tizas de colores, etc.”, y cuya imagen generan una tridimensionalidad, como es el siguiente caso:

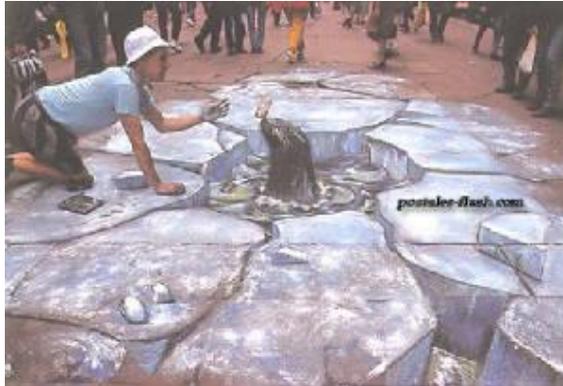

Ilustración 17: <http://cocipower.tripod.com/id5.html>

Ilustración 18: <http://cocipower.tripod.com/id5.html>

En este caso se busca la popularidad y la exhibición de la obra artística, al contrario del anonimato, la fugacidad y espontaneidad que busca la pintada entre otras características.

5.5.- TIPOS Y ESTILOS DE GRAFFITI SEGÚN SU FORMA

5.5.1.- FIRMA “TAG”

Ilustración 19: Tag realizado por mí en un muro

Es la firma que realiza el “writer”, generalmente con un spray de un solo color, por todos los muros, paredes, persianas metálicas y demás mobiliario urbano como señales de tráfico, carteles, pancartas, contenedores de basura y medios de locomoción como

trenes, autobuses o vehículos pesados como camiones o furgonetas.

Existen diversos estilos dentro de esta modalidad a medida que se ha evolucionado en el tiempo; la destreza del autor, el interés del mismo por destacar de otros writers, etc. Aunque en muchas ocasiones la firma es ininteligible al tratarse de un apodo “seudónimo”, no le resta derecho a ser reconocido como firma ya que denota el estilo propio del escritor. Las características más importantes de esta forma sencilla de graffiti son la velocidad en la ejecución y la cantidad.

Existen desde los tags totalmente legibles a los ilegibles, firmas alargadas, letras finas, letras juntas, separadas, decoradas, con flechas, con espirales, con adornos, etc.

Estilo flechero: implantado por Muelle”.

<http://perso.wanadoo.es/.../img/muelle/muelle6.jpg>

El nombre se subraya (rubrica) con una flecha o líneas cruzadas.

Estilo Nueva York: letras muy juntas, escorzadas ligeramente hacia la izquierda y terminadas en punta.

Estilo Paris: letras amplias y separadas.

5.5.2. - FIRMAS CON BORDE “TAGS WITH OUTLINE”

Son los tags realizados con válvula ancha (del aerosol) por lo que pueden bordear o filetear con otro spray de distinto color de boquilla de válvula estrecha.

5.5.3.- BOMBING TAGS: Llenar con firmas “bombardear con firmas”:

Ilustración 20: Fotografía fachada tienda C/ Sagunto. Valencia. 2007

5.5.4.- LETRAS POMPA “BUBBLE LETTERS”

Son letras sencillas de mayor tamaño y por lo tanto al abarcar más espacio son más gruesas, bastante redondeadas y sus dos características principales desde el punto de vista de color es que constan de relleno y borde en todas ellas. Las letras al estar “ahuecadas” dan la impresión de haber sido infladas. Es un estilo rápido y fácil de hacer.

Ilustración 21: Graffiti realizado muro instituto Avda. Primado Reig

5.5.5.- POTAS :

Versión chapucera de la letra pompa. Son letras sin diseño cuya finalidad es la cantidad y no la calidad. Estos graffiti son de tres o cuatro letras y

sin variedad de colores, por regla general un color para el contorno y otro para el relleno.

Observamos que las letras han sido rellenadas con rayas como característica principal y por lo tanto el gasto en pintura “spray” es mucho menor

5.5.6. - VOMITADOS “THROW UPS” :

Versión chapucera de las letras pompa, en donde se entremezclan diversidad de graffitis en un mismo espacio, solapándose los unos con los otros.

Ilustración 22: Puerta muro instituto Benimaclet. Valencia, 2007

5.5.7.- LETRAS EN BLOQUE “BLOCK LETTERS”:

Diseño complejo y original realizado con letras sencillas, grandes y legibles a distancia situadas por norma general a gran altura o en carreteras muy transitadas. Podría decirse que por las mencionadas características, su función es similar al cartel publicitario o mejor dicho a la valla publicitaria que se sitúa en las carreteras y que son vistas por los viajeros a cierta distancia que pasan fugazmente por lo que debe de llamar la atención para ser leído con un simple vistazo al ser compositivamente realizado con tamaños tipográficos grandes.

Ilustración 23: Fotografía tomada in situ avenida junto estadio fútbol Levante U.D.

5.5.8.- ESTILO SALVAJE “WILD STYLE”

Graffiti de gran complejidad en donde aparte de las letras se aprecian adornos y demás formas como espirales, picos y sobre todo “flechas” lo cual le confiere un gran dinamismo.

Ilustración 24:

Graffiti fotografiado in situ en un muro instituto Benimaclet. Valencia. 2007

El cambio del estilo pompa al estilo salvaje en donde las letras ya son trazos ilegibles nos deriva a una fusión que estaría entre la pintura abstracta y las letras orientales, en donde los trazos se situarían entre la escritura y la pintura. Se trata de la conversión de un signo tipográfico a una imagen tipo-pictográfica, convirtiéndose esta escritura en un jeroglífico contemporáneo derivado de una evolución de estilo gráficos pero que está todavía en proceso evolutivo.

Es una forma de escribir “cosas” y no “palabras o letras” dentro de un determinado ámbito artístico y casi siempre reconocible ya que estos estilos se repiten hasta la saciedad.

5.5.9. - ESTILO 3D

Graffiti que busca llamar la atención mediante su combinación de colores en busca de la tridimensionalidad. Como recurso principal utiliza el degradado en el color. Generalmente también utilizan otros estilos.

Ilustración 25: Graffiti fotografiado in situ muro frente ambulatorio T. Blanques, Valencia. 2007

5.5.10. - GRAFFITI ORGÁNICO

Graffiti que fusiona diferentes estilos.

Ilustración 26: Graffitis fotografiados in situ muro instituto Benimaclet, Valencia. 2007

Generalmente estos graffitis son realizados por grupos de estudiantes de institutos en los mismos muros del centro. En ellos dan rienda suelta a la imaginación mezclando letras y dibujos que adornan a los mismos con un gran colorido.

En este graffiti observamos el gran dominio y maestría del graffiti , en donde las letras se convierten en formas orgánicas ilegibles pero con una gran diversidad de formas yuxtapuestas.

Ilustración 27: Graffiti sito en T.Blanques.

5.5.11. - GRAFFITI CON PERSONAJES:

Ilustración 28: graffiti sito en Manises.

Ilustración 29: Graffiti infantil sito muro colegio Salesianas C/ Sagunto

Ilustración 30: Graffiti sito intersección Avda. Constitución con antiguo Cno. Moncada

Podemos observar en el presente graffiti la realización impecable del mismo, por lo que apreciamos que ha sido realizado por artistas graffiteros de mural.

5.5.12. - GRAFFITI COMIC:

“La influencia se deja sentir con más fuerza en términos estrictamente iconográficos: los personajes popularizados por las historietas gráficas abundan en las creaciones de los grafitistas ...”²²

Ilustración 31: Graffiti sito en la Facultad de Bellas Artes Valencia, UPV. 2007

5.5.13. - ICONOS

Son personajes más esquemáticos y de fácil ejecución cuyo objetivo es llamar más la atención ya que es más fácil de recordar un icono que un nombre.

Significado de representaciones icónicas. Definición: *“aquellas formas simbólicas visibles y sin valor fonético, de significado referido a un campo visual real o imaginario, y socialmente reconocibles dentro del marco de*

²² GARI, Joan. **La conversación mural**. Pág. 204

*convenciones culturales de cada época, lugar, situación comunicacional, medio, género y estilo icónico en que se inscriben”.*²³

Arriba: Fotografías graffiti realizadas en T.Blanques y Valencia.

²³ GARI, Joan. **La conversación mural**. Pág. 48

5.6 - LA PINTADA

Pintada: “ 5. f. Acción de pintar en las paredes letreros preferentemente de contenido político o social.

6. f. Letrero o conjunto de letreros de dicho carácter que se han pintado en un determinado lugar.

*Inscripción:(Del lat. *inscriptio*, -ōnis).*

1. f. Acción y efecto de inscribir.

2. f. Escrito grabado en piedra, metal u otra materia duradera, para conservar la memoria de una persona, de una cosa o de un suceso importante.”²⁴

La pintada suele ser socialmente repudiada e ilegal ya que se realiza en un espacio no autorizado amparándose en el anonimato y persiguiendo un fin u objetivo. Formalmente, el escritor o writer utiliza una forma de expresión primitiva “ la mancha, la línea, ...” de forma manual y no tecnológica como las realizadas por medios mecánicos de impresión. Es la forma más rápida y tal vez efectiva de expresar una opinión propia, de hacerse escuchar, de protestar, etc. Existe un refrán que dice que las palabras se las lleva el viento pero las pintadas perduran hasta que otra contra-pintada o los servicios de limpieza del ayuntamiento las borra.

Ilustración 32: Pintada en una casa antigua en zona Benimaclet. Valencia, 2007

²⁴ Pintada: Según la **Real Academia de la Lengua Española**: 22 Edición

Arriba: fotografías tomadas por autor tesis en Tavernes Blanques, 2007. Puede tratarse de un mensaje público, es decir, dirigido a todo el mundo o “privado” dirigido a alguien en particular con el objetivo de comprometer al receptor, en espera de una posible respuesta a su pintada mediante otra pintada.

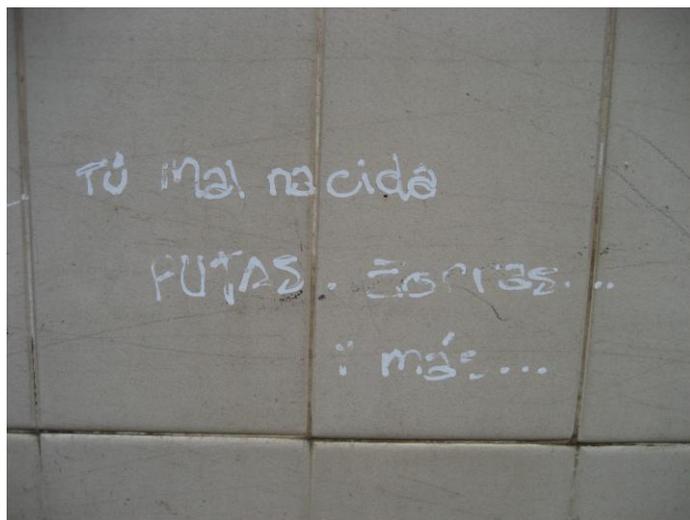
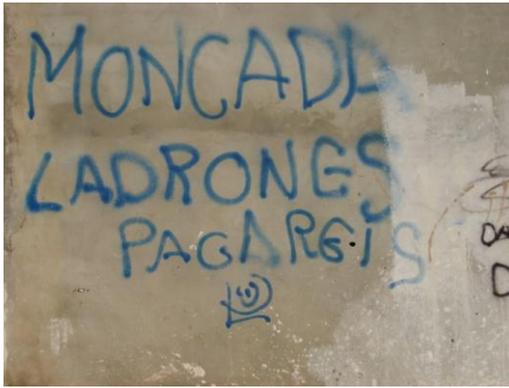

Ilustración 33: fotografía tomada “in situ” en un aseo público

Una de las características de la pintada como acto de comunicación es la posibilidad que ofrece el emisor al receptor para que intervenga y pase a ser también emisor. Es en cierta

manera una provocación. Es hacer partícipe y comprometer al receptor a través de una acción en respuesta de una reacción.

Los mensajes de carácter social se realizan en lugares públicos mientras que los mensajes privados se ubican generalmente en lugares públicos de uso privado como pasillos, aseos, etc.

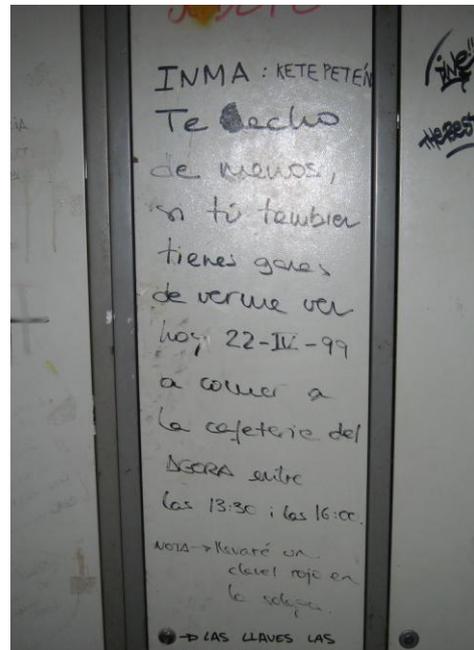

Ilustración 34: Taquillas Facultad Bellas Artes. 2007

La pintada que se vale de las palabras “escrito” en su estilo formal, generalmente omite signos de puntuación, acentos, etc., y a pesar de ello sigue siendo totalmente comprensible y dada para el diálogo. Lo más importante es el mensaje y no la disposición, tamaño ni grafía.

Arriba: mensaje dirigido a una persona o particular tanto en muros como en el suelo “asfalto”.

Las pintadas en los aseos públicos, al contrario que en el graffiti que utiliza generalmente el aerosol, suele realizarse con rotuladores permanentes.

Las pintadas realizadas en la actualidad en el entorno urbano son realizadas por adolescentes, con la excepción de hechos puntuales como son las movilizaciones de obreros “trabajadores a quienes se les ha despedido del trabajo, etc.” y personas descontentas por alguna

Ilustración 35: foto <http://blogs.univ-paris5.fr/hy08232/weblog/1704.html>

situación en el barrio en donde viven y que desean hacer público un mensaje puntual.

Existen gran diversidad de pintadas y podríamos clasificarlas como: pintadas filosóficas, reflexiones, mensajes de protesta, amorosas, de esperanza, de liberación , de burla, surrealistas, etc.

Ilustración 36: pintada en un muro sito zona Zaidia - Valencia

*“Regina Blume observó acertadamente que, a pesar que el grafitista normalmente escribe sin dirigirse a ningún destinatario en particular, esto no es obstáculo para que muchos textos murales seleccionen a un grupo determinado de receptores”.*²⁵

“El anonimato mutuo entre productor y receptor no tiene que ocasionar necesariamente ninguna deficiencia desde el punto de vista comunicativo”.

“Desconocer la identidad empírica del autor, en su defecto, no es una particularidad del graffiti, sino que es un rasgo constitutivo de muchos discursos como el publicitario”.

Ilustración 37: foto tomada in situ en un muro zona Zaidia - Valencia

Ilustración 38: foto tomada in situ en una puerta metálica zona Zaidia- Valencia

“Naturalmente, si hemos citado la urgencia temporal como una de las causas de la preferencia por la mayúsculas, es obvio que esto implicará que una convención / regla ortográfica como es la acentuación sea casi

²⁵ GARI, Joan, **La conversación mural**, pág. 90

*completamente ignorada entre los grafiteros... todo el resto de normas / reglas del mismo campo (puntos, comas, etc.) son ignorados. La distorsión ortográfica tiene un sentido irónico: la burla”.*²⁶

En multitud de ocasiones la pintada es la voz de los que no tienen la palabra. Es la forma de darse a conocer o de que alguien que ni siquiera sabes que existes se de cuenta de tu existencia y tus necesidades a través del mensaje escrito en un muro, pared, etc.

Los valores más frecuentes en las pintadas de las paredes son: la marginalidad, el anonimato, la espontaneidad, la escenidad (el lugar elegido, colores y estrategias), la velocidad, la precariedad y la fugacidad.

²⁶ GARI Joan Gari . **Signes sobre pedres**, pág. 70:

“ Naturalment, si hem citat la urgència temporal com una de les causes de la preferència per les majúscules, és obvi que això implicarà que una convenció ortogràfica com és l’accentuació siga quasi completament ignorada entre els grafitistes... tota la resta de convencions del mateix camp (punts, comes, etc.) hi son absents. La distorsió ortogràfica té un sentit irònic: la burla.”

5.7.- EL CONTRA-GRAFFITI

Aunque esta palabra no la podamos encontrar definida en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, coloquialmente y a través del tiempo podríamos incorporarla a nuestro diccionario personal y definirla como : tachaduras con las que se pretende enmudecer a otras pintadas y/o graffiti realizadas con anterioridad.

Ilustración 39: contrapintada en un muro de la población de T.Blanques. 2007.

La contrapintada de arriba es una pintada realizada sobre otra pintada inicial para que sea totalmente ilegible la primera pintada.

Ilustración 40: contrapintada en un contenedor de obra. Podemos observar que se ha tachado la palabra PAÍS por POBLE

También podríamos pensar en las pintadas y contrapintadas en épocas del nazismo contra los judíos.

Actualmente y desde el punto del graffiti:

Ilustración 41: graffiti tomado in situ en Valencia

Pintar un graffiti encima de otro.

“En este caso, el efecto mosaico se consigue por la multiplicación de signos con códigos diferentes sobre el mismo espacio, es una intersección promíscua. La suma de fragmentos

...²⁷

²⁷ GARI Joan, **Signes sobre pedres**, pág. 116:

“En aquest cas, l’efecte mosaic és aconseguit per la multiplicació de signes amb codis diferents sobre el mateix espai, en una intersecció promíscua sense més objectiu que la pura saturació mitjançant l’acumulació. La suma dels fragments (que, presos analíticament un a un, es converteixen en –falsos- detalls), però, no revela cap totalitat: com en el discurs televisiu (on la suma del programa religiós, el cultural, la telesèrie i l’informatiu no ens reconstrueix cap unitat superior), de nou –tot i que d’una manera molt més primitiva-, el graffiti suposa l’exaltació del fragment pel fragment, en una orgia de signes purament poètics, l’únic perill dels quals, certament, és que, a base de fer-se redundants als ulls de l’observador, produeixen entropia.”

5.8.- EL SERIGRAFFITI:

Se ha dado el nombre de serigrafitti a aquellos graffiti realizados a partir de plantillas y su característica más apreciada es la gran capacidad reproductiva de las mismas seriadas y repetidas por todo un trayecto mediante el cual el escritor deja su huella o firma por donde ha pasado e identificar su zona de trabajo o dar a conocer en qué sitios a estado.

Ilustración 42: Serigrafitti fotografiado primer piso Facultad Bellas Artes Valencia

Serigrafitti realizado con plantilla a una sola tinta con spray color azul. Se observa la dificultad de utilización del mismo porque ha pasado la pintura entre la plantilla y la rugosidad del estuco de la pared, por lo que se difumina en algunos lugares. También observamos que el tamaño de la plantilla por los laterales era pequeña o que el autor del mismo se acercó demasiado a los márgenes a la hora de recortar la plantilla por lo que al pulverizar la pintura con el aerosol ha manchado el exterior de la misma.

Se trata de un método de reproducción de la imagen muy rápido ya que con la plantilla o y el spray, generalmente de un color, se reproduce la imagen por doquier.

“Lejos del fetichismo que entroniza los textos pictóricos por razones básicamente mercantiles, el discurso mural –quizá por reacción a la intromisión del discurso pictórico institucional en su textura más íntima- ha acentuado en los últimos tiempos su carácter reproductivo, como parte de una estrategia enunciativa destinada a asegurar la difusión del mensaje y a garantizar su supervivencia. A eso responde el fenómeno de los serigrafí, imágenes realizadas con plantillas, de temáticas usualmente influida por los mass media y reiteradas hasta la saciedad gracias a su fácil reproducción.”²⁸

Este método de trabajo es similar al utilizado en la estampación y decoración de telas llamado estarcido, tratándose de un recortable, generalmente una superficie como un cartón duro, con ciertas zonas abiertas y cerradas en donde al aplicar la pintura por toda la superficie las zonas quedan delimitadas por los huecos de la mencionada plantilla. El estarcido se ha utilizado desde la antigüedad para duplicar los diseños decorativos en paredes, techos, etc.

La imagen suele tratarse de un dibujo con el cual el escritor se desea a dar a conocer. Únicamente hay que realizar la plantilla con anterioridad. Además las plantillas suelen tener una vida limitada ya que se deterioran por el transporte además de las diversas capas de spray que se depositan en las mismas al ser utilizadas, etc. El escritor, si desea repetir su imagen por muchos lugares y durante mucho tiempo debe tener siempre una plantilla original y utilizar en sus salidas o escapadas, reproducciones de la misma.

²⁸ GARÍ, Joan. **La conversación mural**. Fundesco, 1995. Pág. 201

En la imagen posterior se observa como se han utilizado diversas plantillas con diversas letras y estas no guardan una rectitud o alineación adecuada:

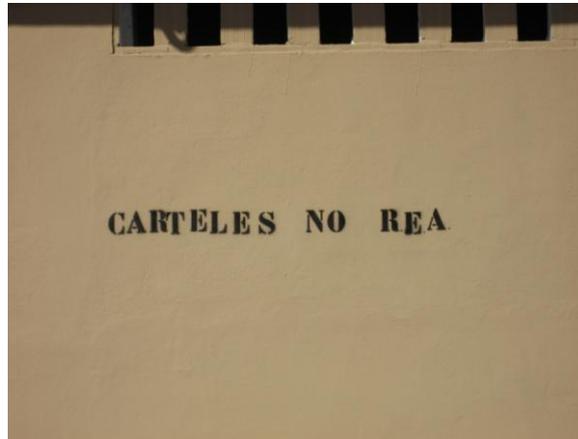

Ilustración 43: Fotografía tomada in situ en una pared de una finca particular en Tavernes Blanques.

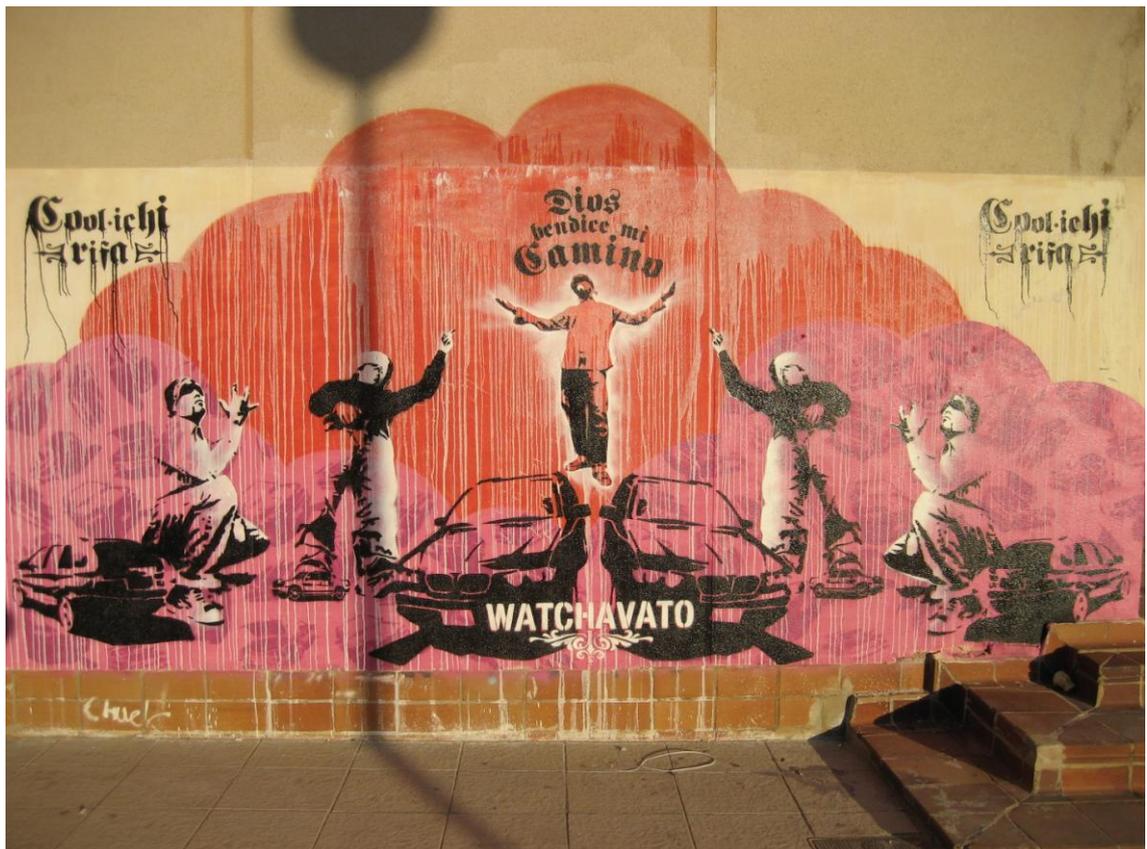

Ilustración 44: Fotografía de un serigrafitti tomada in situ en la pared principal de la Facultad de Bellas Artes Valencia. 2007

5.9. - LA PINTADA GRAFFITI

Englobo dentro de este arte a todos aquellos graffiti realizados por los “writers” o escritores que ya son más diestros y que realizan letras de gran tamaño pero con un solo color (generalmente negro), es decir que no rellenan las letras con colores y por tanto no existen degradaciones, etc. Su objetivo principal es que se vea bien el mensaje o las letras por su tamaño.

Los sitios en donde desea actuar serán mas valorados cuanto más difícil sea su acceso y apropiándose de estos.

Ilustración 45: Graffiti realizado en la antigua fábrica Oscar Mayer en Tavernes Blanques

5.10. - EL GRAFFITI (mural – pictórico).

El graffiti mural, generalmente no suele contener información como en el caso de las pintadas.

El autor de la pintada escribe en los espacios y muchas veces espera una respuesta, un diálogo, mientras que el autor de un graffiti se apropia del espacio, responde a un deseo de dejarse ver “getting up”.

El graffiti es para verlo. El graffitero no desea respuesta alguna por parte del transeúnte, sólo desea que el transeúnte admire su obra y no que le odie, desea ocupar un lugar y dejar constancia de su trabajo y existencia como artista decorando los espacios vacios y dejando sus obras al alcance de todos. En cierto modo, podríamos calificar a esta actuación de romanticismo.

Ilustración 46: Graffiti fotografiado in situ en un muro frente ambulatorio Tavernes Blanques. Valencia. 2007

El propio graffitero es el verdadero destinatario del graffiti.

Lo importante de este tipo de graffiti son su forma, limpieza como la ausencia de churretones, la calidad artística, la originalidad e impacto visual como son la ubicación, tamaño del mismo, etc.

Sin duda alguna, posiblemente sea la expresión más artística dentro del mundo del graffiti. Es muchísimo más artístico que la simple pintada tanto desde el punto de vista de la ejecución como del resultado final

Ilustración 47: Graffiti fotografiado in situ en la UPV . 2007

Como regla general, este tipo de graffiti es el más apreciado y respetado al contrario que las pintadas o “tags”, no obstante, sigue siendo un arte efímero por estar a expensas del público y en la calle.

Generalmente, muchas de estas obras de graffiti “letras” suelen contener o ir acompañadas de caricaturas, personajes de dibujos animados, del cómic, estrellas de cine y de la música o personajes o artistas a

quienes admiran o desean citar u **Ilustración 48:** Graffiti fotografiado in situ en un muro parking coches privado actualmente en T.Blanques

homenajear como “Andy

Warhol”. Cualquier recurso es válido para completar una pieza o como temática para la realización de un graffiti-mural.

**6.- ARTISTA DEL GRAFFITI: GRAFFITERO, GRAFFITISTA,
“ESCRITOR” O WRITER.**

Ilustración 49: “Fotografía tomada in situ en la Facultad de BB.AA. de Valencia en el año 2007”

A la mayoría de los artistas del graffiti les gusta que se les llame dentro del mundo del graffiti como escritores, palabra que viene de “writer”. No obstante, los autores de graffitis como los realizados en la fotografía de arriba gozan de una gran experiencia tanto en el dibujo, diseño y pintura, ya que realizan primeramente unos bocetos y luego ejecutan su trabajo de forma impecable por lo que son desde mi punto de vista, auténticos profesionales del arte del graffiti y los considero artistas del graffiti y no “taggers” o “escritores”.

Los taggers, por regla general se trata de personas que oscilan entre los quince a veinticinco años, por lo que está más relacionado con una forma de expresión y rebeldía de la juventud hacia la sociedad. Los taggers o

plaqueros son aquellos que sólo pintan palabras, letras o mensajes y no realizan ningún tipo de mural “graffiti artístico”. El tag es el nombre que adoptan para identificarse y ser conocidos dentro de los círculos de sus compañeros. Los taggers tienen el deseo de marcar un territorio “su territorio” con un seudónimo.

El graffitero busca la fama dentro del anonimato, desea que todo el mundo le conozca a través de su obra pero no sepa quien es. Este hecho, tal vez sea así, ya que a medida que se es más adulto, se es más consciente de los problemas que pueden surgir ante los agentes del orden público “policías” y la justicia y en lo que se puede perder “multas, sanciones económicas o realizar trabajos sociales, lo que conllevaría posiblemente problemas familiares y laborales. En definitiva, es una represión de nuestro deseo de expresión.

Cualquiera de las palabras del título de este capítulo: graffitero, graffitista, escritor, etc., aunque el término graffitista en el diccionario Salvat lo define como: especialista en grafismo, diseño gráfico; son válidas para designar al artista del graffiti ya que a los graffiteros les gusta se les llame writer. Ruego se tome en cuenta que la doble f “ff” no existe en castellano por lo que la forma más adecuada desde mi humilde punto de vista es la de “grafitero”.

Desde mi opinión, por la información que se ha publicado en diversas revistas especializadas, estoy en desacuerdo con la palabra escritor o “writer” cuando engloba a la totalidad de los autores del graffiti. Opino que debería haber una palabra genérica que designe a todos ellos y que viene del término “grafito” y es “grafitero o graffitista”, término más descriptivo para aludir al dibujante-pintor de graffities y dentro de este término realizar una subdivisión más específica dependiendo del estilo y en este caso sí aceptaría el término “writer”, escritor graffitero o de graffiti cuando se dedicara a escribir frases. Grafitero de firmas o tagger cuando realiza

únicamente firmas; Graffitero de letras, de pintadas, de imágenes, etc., aunque, al fin y al cabo “escribir las letras no es sino dibujarlas.

El graffitero es al fin y al cabo una persona “artista” altruista ya que no lleva su obra a museos ni galerías de arte sino que las deja en la calle para goce y deleite del transeúnte. No cobra ninguna remuneración económica y decora “los muros de nuestras ciudades”. El mayor deseo del graffitero es que su obra sea observada por el mayor número de transeúntes durante el mayor tiempo posible, sabiendo que su obra es efímera y por lo tanto desaparecerá por el tiempo.

El sueño de todo graffitero es su reconocimiento artístico, por lo que para alcanzar sus objetivos requiere constancia, habilidad y sobre todo suerte. El graffitero da por hecho que su actividad es legítima, artística y cara aunque incomprendida e ilegal.

Su éxito es que se hable de él, especialmente entre los propios colegas que sean capaces de respetar su obra, deseando alcanzar un objetivo y es la búsqueda del reconocimiento, salir del anonimato y dejar constancia del paso a través de su obra.

Mientras que en el “writer”, lo más importante es hacer el mayor número de “tags” o firmas en el menor tiempo posible, en cambio, en el graffitero su esfuerzo recae más en los aspectos cualitativos y artísticos. Generalmente los artistas del graffiti están vinculados directamente con el mundo de las “Bellas Artes”.

Para el graffitero consolidado, el graffiti no es sólo una competición ni una descarga de adrenalina sino además es la búsqueda del espíritu del graffiti, de lo artístico, del placer por mejorar “evolucionar”

Los writers desean ser reconocidos por el colectivo aunque no desean ser conocidos.

A continuación relaciono alguno de los “writers” / graffiteros que han sido más reconocidos para futuras investigaciones:

Apodo o Mote:

Muelle --- Juan Carlos Argüello. Fallecido a los 29 años víctima de un cáncer.

Fank 207

Chef 127

Kola 139

Shadow 137

Flash 105

Red Baron 127

El autor del graffiti, sobre todos los realizados por los “escritores” son sabedores que desean transmitir un mensaje “hacerlo visible” hacia un receptor que a priori no desea y que por lo tanto nadie le ha solicitado. Con esto, es mi intención recalcar que cuando un graffiti se realiza a petición o requerimiento de alguien para adornar una puerta metálica, una fachada, etc., deja de ser un graffiti y pasa a ser una pintura mural generalmente decorativa.

Para alcanzar los fines, para hacer visible y apreciado el graffiti, el graffitero precisa alcanzar unos objetivos entre los que requiere una constancia, habilidad, suerte y medios.

6.1. Técnicas, materiales y utensilios para pintar graffiti

Los materiales por excelencia más utilizados por los graffiteros son los rotuladores y los botes de pintura con diferentes boquillas.

- Rotuladores: llamados por el escritor “writer” : brocha.

Suelen ser de gran grosor y muy utilizados para realizar las firmas o tags.

- Aerosoles : “botes de spray”. Son muy portables, limpios, rápidos y

eficaces. No obstante hay que considerar varios aspectos de vital referencia para su buen funcionamiento y perfecta aplicación para obtener el mejor resultado posible como es: limpiar y desengrasar el objeto a pintar .

Agitar el bote enérgicamente durante un minuto, después de empezar a oírse el ruido del mezclador.

Pintar con el envase en posición vertical en pasadas rápidas y finas a una distancia de unos 25 cm.

Al finalizar invertir el bote y pulverizar durante unos segundos hasta dejar salir la pintura por el difusor, evitando así la obstrucción de este.

Muy importante: aunque a simple vista parezca inofensivo pintar con aerosoles, la realidad es totalmente al contrario, es muy tóxico, y sobre todo si se pinta en interiores ya que se trata de esmalte sintético y entre sus componentes está el tolueno y demás componentes que son nocivos por inhalación, por lo que se debe utilizar con mascarilla.

- Boquillas : existen diferentes tipos de boquillas: con agujero y con ranura. Entre estas boquillas también podemos diferenciar dos tipos “fat cap” o boquillas de trazo grueso utilizadas para relleno y “skinny cap” o boquillas de trazo fino utilizadas para detalles.
- Pintura plástica: utilizada para grandes superficies. Se aplica generalmente con rodillos.
- Aerógrafo: no puede ser utilizado en los graffiti clandestinos ya que deben conectarse a la red eléctrica. Son poco utilizados por los graffiteros, únicamente por especialistas que trabajan en sus estudios.

Otras técnicas utilizadas como alternativa para dejar huella sobre diferentes soportes son rayadores como piedras o bujías de vehículos, destornilladores, ácidos que corroen tanto cristal como metales, tizas, etc. Generalmente estos últimos métodos son más vandálicos ya que se usan indiscriminadamente para destrozar el mobiliario urbano como puede ser rayar las vitrinas de escaparates, los cristales de los medios de transporte público, etc.

6.2 Metodología , proceso y de trabajo del graffiti y pintura mural

Actualmente relacionamos el graffiti con los aerosoles “pinturas en spray”.

Generalmente cuando un escritor va realizando sus firmas “tags” por la ciudad no suele llevar ningún tipo de boceto previo ya que lo que busca es hacer cuantos más mejor, pero, cuando el “writer” o graffitero desea enfrentarse a una gran superficie por regla general realiza unos bocetos previos de su obra.

Cuando se enfrenta a esa gran superficie utiliza un spray de un solo color para trazar el marcaje de trazos y líneas. A continuación va dando color “relleno” a las superficies con colores planos y posteriormente con otros tonos realiza una mejor distribución de colores, degradados, etc. Finalmente en el trabajo ejecuta diferentes elementos secundarios como destellos, perfilado de las letras, etc., y remata su obra con su firma individual o de grupo.

A la izquierda observamos comienzo de un graffiti “mural” realizado en una de las paredes de la facultad de San Carlos de la UPV.

A la derecha observamos comienzo, esbozo de los primeros trazos, para la futura ejecución de un graffiti en un muro

Los materiales para la realización o ejecución de las firmas o “tags” y el graffitero de murales de grandes dimensiones son diferentes, es decir, más complejos a medida que las cantidades a cubrir del muro sean más grandes. Por ejemplo los distintos tipos de boquillas utilizados en los aerosoles, etc.

A continuación deseo destacar los **requisitos técnicos** para la realización de una pintura mural y diferencia con el graffiti:

“El término “pintura mural” significa más que una obra de arte de gran tamaño, ejecutada sobre una pared en lugar de sobre un lienzo o tablero ...

1.- *Debe ser absolutamente permanente, en las condiciones en que va a ser expuesta, durante toda la vida del edificio, aquí se tiene en cuenta la necesaria limpieza que reciben periódicamente las paredes.*

La diferencia con el graffiti es que el graffiti es efímero y en las mayorías de los casos ni es respetado ni es cuidado. El autor sigue diciendo:

2.- *Debe presentar un acabado mate para que se pueda contemplar desde todos los ángulos, sin los reflejos que se producen en un óleo o una superficie barnizada.*

Los graffiteros utilizan aerosoles compuestos de esmaltes sintéticos y pinturas plásticas lo que conlleva que estas pinturas sean brillantes debido a su composición, además muchos graffiteros utilizan colores como el plata ya que por la noche, con las luces de los automóviles estos destacan por su brillantez. El autor sigue diciendo:

3.- *El diseño de la obra debe tener en cuenta que los espectadores la verán mientras andan, no parados en posición fija como se ven las pinturas de caballete.*

En este aspecto los graffiteros lo que buscan es la “rapidez”, que lo vean los transeúntes y mientras más, mejor. Los graffiteros no sólo colocan sus graffitis en lugares específicos sino que además hacen que se muevan y la forma es graffitear los medios de locomoción. En muchas ocasiones, al ser una actividad ilegal, muchos de estos graffitis no los observa el espectador transeúnte hasta que una finca es derruida ya que las paredes y los muros interiores están graffiteados, o pasea por el cauce de un barranco, etc. No obstante, el graffitero desea que su obra se vea y no duda en colocarse en sitios estratégicos como en los puentes por donde pasa el ferrocarril, etc. El autor sigue diciendo:

4.- La pintura debe tener una calidad mural, un carácter muy definido pero algo intangible, que incluye un cierto grado de adaptación a la arquitectura y función del lugar.

Al writer no le interesa, en principio, integrar el mensaje en el soporte sino hacer que destaque. Únicamente los graffiteros artísticos realizan unos bocetos previos para sacar más partido al soporte (generalmente muro) integrándolo desde el punto de vista de abarcar lo más posible y de esta forma que destaque. En este último caso buscan más que el mensaje: la estética, es decir, plasmar más y mejor su propio estilo (como son letras pompa, salvaje, etc.).

Otras diferencias entre la pintura al fresco (mural) y el graffiti son:

El soporte en la pintura al fresco debe ser preparada con argamasa húmeda, mientras que en el graffiti se utilizan soportes “muros” al azar.

En el fresco, diariamente hay que preparar el soporte y las pinturas. Los componentes para una preparación adecuada son: yeso, cal, fragua, pigmentos, etc.) para que se integre mientras que en el graffiti, simplemente se pulveriza la zona a pintar con el aerosol, siendo este más rápido, limpio, cómodo y menos laborioso en su preparación, ejecución y transporte de materiales. Nota muy importante: en el caso del aerosol cabría tener en cuenta su toxicidad debido a las partículas que

permanecen en suspensión en el aire y que hablaré en el apartado: materiales utilizados en el graffiti. A continuación sigue diciendo:

*La principal objeción es la susceptibilidad de la superficie a los efectos de humos ácidos y ollín, que abundan en diferentes concentraciones en el aire contaminando nuestras ciudades”.*²⁹

Cabría añadir que a los graffiti, por ejemplo, realizados en los cauces de los ríos tienen como agravante problemas de humedad, hongos, etc., y en los solares tales como los escombros, basuras, etc.

Un factor muy importante a tener en cuenta a la hora de la realización del mural es la orientación del mismo ya que si está orientado al este o al sur, los colores se apagan antes por efecto del sol ya que destruye muchas de las características propias del poder del pigmento como es la luminosidad, etc., mientras que si está orientado hacia el norte, el mural se destruye por la acción de los hongos, humedades, etc.

²⁹ MAYER, Ralph. **Materiales y Técnicas del Arte**. Tursen-Hemann Blume Ediciones. Pág. 376.

7.- TIPOS DE SOPORTES :

El principal soporte para la realización del graffiti es el muro. El muro y sus extensiones, entre las que cabría destacar el suelo, son el mayor lienzo para el graffitero.

Arriba podemos observar un muro. Este muro no es el predilecto para los graffiteros ya que el ladrillo está sin imprimir, es decir, no tiene ninguna capa de pintura recubriéndolo, por lo que al pintar sobre él, esta superficie absorbe gran cantidad de pintura, además absorbe mucha humedad y por tanto la pintura depositada sobre este muro se decaparía mucho antes y se dañaría por tanto mucho antes la obra. No obstante, también hay quien utiliza esta estilo de muros por sus características plásticas, es decir, las rugosidades, el dibujo de los ladrillos, etc.

La orientación del muro influye también en la durabilidad del graffiti ya que las obras orientadas al norte, debido a las humedades se florecen y salta antes la pintura que las orientadas al sur.

Escribir sobre un muro es un impulso tan antiguo como los indicios que tenemos sobre las primeras pinturas rupestres.

La pintura sobre los muros han formado parte de múltiples civilizaciones, utilizándose los mismos como superficies principales en donde realizar diversas producciones artísticas como son las pinturas realizadas en el antiguo Egipto , etc.

Otros lugares donde se realizan pintadas y graffitis en el ámbito urbano
Fotos tomadas en el Barrio del Carmen – Velluters de Valencia:

Puertas de madera

Persianas metálicas

Mobiliario urbano :

Mesas y sillas:

Árboles:

Piedras:

Cristales "Lunas de tiendas, etc."

Superficies móviles: son los medios de transporte como los trenes, autobuses, etc. Las superficies móviles son las más deseadas por los “writers”/ graffiteros para difundir mejor sus obras. El hecho de pintar en trenes o cualquier otro medio de transporte público sin el debido consentimiento está considerado como un acto vandálico.

Ilustración 50: Graffiti en trenes.

<http://palabra.nireblog.com/post/2007/03/13/night-play-dvd-basque-train-action>

En el suelo, cabría destacar las pintadas realizadas en carreras de coches y vueltas ciclistas en donde se realizan pintadas con dedicatorias y ánimo a los participantes, etc.

Lugares públicos de uso privado: Si observamos las citas escritas en los retretes públicos podemos establecer que existe un diálogo o discurso entre el emisor “writer” y el receptor, desde el anonimato ya que en gran parte se desconoce la autoría del mismo. Existe una gran diferencia entre los retretes públicos masculinos y femeninos, no tanto por las técnicas utilizadas, sino por el mensaje de contenido sexual y pornográfico, siendo la mayor parte de ellos graffiti de género erótico y sexuales (dibujos de órganos genitales, sexo y palabras obscenas).

Lugares públicos de ámbito privado: aseos públicos como las universidades:

Podremos observar que en los aseos “retretes” públicos podemos encontrar citas y dibujos lascivos y obscenos mientras que a nadie se nos ocurriría escribir este tipo de mensajes en los cuartos de baño de nuestras propias casas:

Ilustración 51: Fotografía tomada in situ aseos primer piso Facultad BB.AA.

Taquillas de las Universidades:

Ilustración 52: Taquillas facultad Bellas Artes

“Los espacios del graffiti, pues (el muro, naturalmente, pero también el mobiliario urbano, las puertas –interiores y exteriores-, los vehículos, las estatuas, los carteles y otros soportes publicitarios...) no pueden constituirse en su cuadro porque son los marcos propios de otras actividades discursivas que el graffiti viene a contaminar con su diálogo ilícito: es eso lo que desconcierta al lector no acostumbrado, lo que indigna; lo que, quizá, le dibuja una sonrisa en los labios”.³⁰

Según diferentes tratados, también existen lugares en donde no suelen pintar ya que ellos mismos es como si se privaran de esos lugares como son las iglesias, hospitales, etc. Y por el contrario un lugar muy atractivo son los muros y paredes que rodean los institutos, estaciones, muros de los puentes por donde pasa el tren y los que viajan en ellos lo observen, cauces de río secos, etc.

³⁰ GARI, Joan. **La conversación mural**. Fundesco, 1995. Pág. 125

7.1. Características y diferentes tipos de muros

Arriba : debido al mal estado de los muros por el tiempo, la mala calidad de la argamasa, el exceso de arena, etc., las pintadas se encuentran en muy mal estado de conservación.

Arriba izqda.: se ha pintado sobre bloques sin preparación

Arriba dcha.: en este muro la pintura salta debido a la humedad que sube del suelo hasta una altura aproximada de un metro.

8. EVOLUCION DE LAS PINTADAS DESDE EL WRITER HASTA EL GRAFFITERO

En su primera fase, el writer o escritor novato llamado coloquialmente “toy” o chapucero, practica por los muros y paredes del mobiliario urbano realizando generalmente unas obras que son repudiadas por la sociedad en su intento del manejo y práctica del aerosol.

Ilustración 53: muro en T.Blanques

En una segunda fase, pasa a realizar su firma “tag” que generalmente es un pseudónimo de un solo trazo y adornado con algún rasgo que lo diferencia de un simple autógrafo. En su intento de darse a conocer “bombardea” la ciudad con su firma “tag” caligrafiada más o menos original o bonita aunque la mayoría de las veces peca de simplista, monocroma y simplemente es un rallajo.

Ilustración 54: Fotografías tomada in situ junto al polideportivo T.Blanques

En la tercera fase, son la realización de los throw-ups o vomitados, consistentes en un nombre de dos o tres letras, pasando a continuación a la realización de las “potas”.

A medida que el escritor alcanza mayor destreza, se atreve, generalmente en pandillas a la realización de los tags o firmas en mayor tamaño, lo que conlleva la utilización de mayor espacio, mayor cantidad de material “aerosoles”, etc. Generalmente al principio son de uno o dos colores y el fondo es de color plata ya que es el spray más económico.

En esta época, los graffiteros suelen formarse en pandillas para la ejecución de obras más monumentales, compartiendo ciertos rasgos característicos como son la forma de vestir y unos determinados gustos artísticos-musicales como puede ser el “hip-hop”, etc.

Posteriormente utiliza mayor diversidad de colores para su “tag” :

En una fase mucho más avanzada se atreven con graffities de mayores dimensiones en donde añaden dibujos, etc., como complemento. Escriben sus pseudónimos rellenos de color en letras de diversos estilos como el “bubble” o burbuja.

Finalmente escogen su estilo propio

“En esta frontera habita el discurso mural. Un motivo en especial evidencia notablemente de carácter fronterizo de nuestro discurso: no es sólo que, como en la imagen pura, la materia de la expresión (es decir, la superficie material donde se inscriben los significantes) adquiera relevancia –le mur, toujours le mur-, independientemente de que se trate de un graffiti exclusivamente verbal o no, sino que la letra, el vehículo paradigmático del verbalismo escrituario, recupera en el graffiti algo del carácter sacral y mágico que tuvo en la antigüedad, convirtiéndose en “la imagen principal”. Esto es, en definitiva, lo que revelan los testimonios de los propios grafitistas: “Hay que redefinir la palabra “letra”, y al mismo tiempo, producir una forma de caligrafía (...) hacer que una letra luzca guay (...) para eso es todo este montaje”. (bando, en Chalfant y Prigoff, 1987:75 y 77).³¹

³¹ GARI, Joan. **La conversación mural**. Fundesco, 1995. Pág. 67

Graffiti sito en T.Blanques
Graffiti “ilegible”

Graffiti sito en T. Blanques
Graffiti : 3D

En esta última fase, los graffiteros “artísticos” o muralistas que diseñan este tipo de graffitis están muy relacionados con el mundo de las artes ya que para su ejecución necesitan una gran destreza, capacidad de imaginación, desde el primer boceto hasta el resultado final sobre el muro.

9.- ¿ Es un graffiti?

Se trata de una pintura realizada sobre una persiana metálica de un establecimiento público.

Ilustración 55: Fotografía tomada in situ en la C/ Sagunto de Valencia. 2007

Para los “writers” este modelo de pintura sobre una superficie autorizada no se trata de un graffiti, ya que para ser un graffiti, una de sus principales características es su realización desde la clandestinidad y de la no autorización. Se trataría de una pintura mural realizada por encargo sobre un soporte destinado a una finalidad como es la publicitaria.

Ilustración 56: Fotografía tomada in situ en la Ctra. Barcelona. T.Blanques

En conclusión: se trata de la decoración de un negocio comercial que se ha realizado con aerosoles simplemente por comodidad. Es muy llamativo y efectista. Posiblemente esté realizado por un buen graffitero y este sea el medio para conseguir ganar algo de dinerito para poder sobrevivir en este mundo, en donde los sprays son muy caros.

9.1.- ¿ Se trata de un graffiti o de una pintura mural?

Fotografía tomada en el año
2007.

Lugar: facultad de Bellas Artes
de Valencia

Motivo: Concurso de graffities

Aunque en este caso se trate de una pintura realizada con spray no por eso deberíamos considerarlo como graffiti ya que ha abandonado el anonimato y la clandestinidad.

Para los graffiteros más puristas este tipo de eventos cada vez más frecuentes que expanden y consolidan este arte “street-art” opinan que estos espacios cedidos de forma legal fomentan el desarrollo de esta actividad pero decepciona por el hecho de que no se suelta la debida adrenalina.

Mi opinión al respecto es que además de fomentar esta actividad, se conciencia de que es un arte, además al trabajar con tranquilidad desde el punto de vista legal, se realizan buenos trabajos y tanto el autor como el receptor suelen estar satisfechos y por el contrario si se realiza deprisa y huyendo por temor a ser “pillado” por la policía, las obras suelen ser malas, son las llamadas potas, etc., ya que las letras no se pintan adecuadamente y por tanto el aspecto visual es bastante desagradable.

10.- Lugares recurrentes en donde no se respetan los graffitis

Para la realización de graffitis de gran tamaño el autor debe cada vez alejarse más de las urbes para encontrar un lugar adecuado para trabajar con mayor tranquilidad y alejado de posibles interferencias como son las denuncias de los residentes, etc., por lo que suele optar en pintar en muros de cauces de ríos, naves de fábricas en ruinas, en escuelas abandonadas, muros de colegios, solares, etc., con el desprecio de aquellos que no respetan las obras artísticas depositando basuras, escombros, etc., junto a las mismas.

Ilustración 57: Fotografía tomada in situ en una explanada fábricas abandonadas antigua ctra. Barcelona.

Ilustración 58: Fotografía tomada in situ, junto a las vías tranvía frente a San Miguel de Los Reyes. Valencia, 2007.

La población no es consciente que el artista del graffiti es una persona altruista que se gasta mucho dinero en materiales “botes de spray”, y dedica un precioso tiempo al ejecutar sus obras para que puedan ser observadas por todo el mundo en la calle y por tal motivo expuestas al amparo de la

intempérie y vándalos que depositan basuras junto a las mismas.

Al ser obras efímeras, observamos que junto a los graffitis realizados hace algún tiempo y que se están destruyendo, aparecen otros junto a estos. Convive en un mismo muro y simultáneamente la destrucción y la creación.

11.- Antecedentes históricos, origen y evolución del graffiti

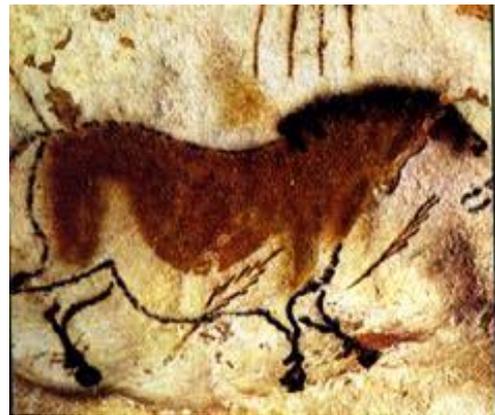
11.1.- Antecedentes históricos:

La palabra “graffiti” se ha puesto de moda en los últimos años motivada por el uso de los aerosoles, pero personalmente creo que podríamos remontarnos muchísimos años atrás, ya que además de las pinturas rupestres realizadas en las cuevas de Altamira y Lascaux y que no se saben realmente si eran hechas con fines artísticos, religiosos, de adoración o como un lenguaje pictórico ya que no tenían lenguaje tipográfico “escritura” y en tal caso era la primera forma de expresión y comunicación del ser humano que contaban una historia a modo de relato o libro de imágenes ¿también podríamos considerarlo esta pintura mural rupestre como los primeros graffities?

Pinturas rupestres:

Altamira

Lascaux

“La pintura surgió como respuesta al instinto humano de reproducir las formas de la naturaleza o de interpretarlas intelectualmente por medio de la línea y el color como elementos esenciales. ...

Los primeros ejemplos pictóricos conocidos pertenecen al Paleolítico, y están vinculados a acciones mágicas de carácter propiciatorio. Sus muestras más antiguas se remontan a la etapa auriñaciense, y son huellas de dedos, incisiones y dibujos sobre paredes de arcilla (cuevas de Niaux, en Francia, y del Castillo, en España). Posteriormente tuvo lugar el auge de la pintura paleolítica, tanto en la zona franco-cantábrica con sus figuras policromas de grandes animales (cuevas de Altamira, en España, y de Lascaux y Front de Gaume, en Francia), como en la zona levantina, con sus representaciones monocromas en torno a figuras humanas en actitud de movimiento (abrigos de Cogul y Morella la Vieja). El soporte de esas pinturas era rupestre, consiguiéndose su policromía a base de colores minerales diluidos en resinas y grasas. Frente al naturalismo del arte paleolítico, el hombre neolítico creó una pintura de estilización geométrica, sustituyendo las figuras por signos esquemáticos con un contenido simbólico.

Paralelamente al desarrollo de la Edad del Bronce europea, en los imperios del Próximo Oriente el arte de la pintura alcanzaba un enorme vigor, aplicado principalmente a la decoración mural de habitaciones y cámaras sepulcrales. Hay una evolución constante entre la pintura prehistórica egipcia y la histórica. Sus motivos más frecuentes son animales, flores y el hombre en las distintas escenas de su vida cotidiana, ligados comúnmente a los temas dominó la pintura mural, realizada sobre pared de ladrillo o piedra, revestida de un enlucido de arcilla, pero también existió la pintura sobre tabla o tela con una preparación de yeso. Los colores usados eran los mismos, con la adición del azul de lapislázuli y los verdes de cobre. En las representaciones se seguía un estricto convencionalismo, tanto en el uso del color como en las figuras de humanos y animales. Características de la pintura egipcia son su gusto por la simetría en la composición, la repetición temática y una disposición

fija de las escenas de la pintura funeraria, semejante a la de las pinturas religiosas medievales. En Mesopotamia también tuvo gran calidad la pintura mural, con grandes composiciones realizadas principalmente en colores azules, rojos, blancos y negros sobre un enlucido de cal; en ellas ya se aprecian intentos de expresar la profundidad, siendo el mejor conjunto conservado el procedente del palacio de Mari. En aquella época se inició la encáustica o pintura a la cera, utilizada como elemento de fijación y protección de color.

También en el Mediterráneo oriental el mundo egeo desarrollaba un arte pictórico de gran estilización, tanto en la pintura de vasos como en la decoración mural de sus palacios, con figuras de damas, flores, escenas de tauromaquia, cacería o juegos de circo (palacio de Cnossos).

Un importante lote conservado de pintura etrusca permite apreciar sus realizaciones al fresco, de gran expresividad, utilizando colores vivos de una forma convencional, junto a temas mitológicos o legendarios de carácter heroico, presentan también escenas de la vida diaria con un marcado realismo. Este realismo puede considerarse el carácter principal de la pintura romana, que restó importancia a los temas mitológicos para fomentar una pintura histórica de glorificación patriótica y militar. Junto a ella destaca la gran pintura mural de estilos diversos, realizada al fresco o al temple y encuadrada en motivos de estuco pintado y dorado; sus muestra más importantes son las pinturas pompeyanas, que han servido de elemento de clasificación de la pintura decorativa romana. Por su interés merecen destacarse los retratos pintados sobre pequeñas tablas de madera encontrados en los enterramientos de El Fayum.

Tras el realismo de la pintura romana, el arte bizantino rechaza la estricta representación visual para crear una pintura simbólica, deshumanizada, que es la expresión de una idea religiosa. En ese momento se impone un estricto repertorio de formas y símbolos, con el Pantocrator, la rígida distribución de las escenas dentro de los templos y la sustitución de personajes por símbolos (Tetramorfos, etc.). En esta época no puede

separarse la evolución de la pintura de la del mosaico que predominaba en la decoración de las iglesias. Ese espíritu bizantino pasó a la pintura románica, enriquecida con nuevos elementos iconográficos y formas ornamentales bárbaras y orientales. Tanto la amplia decoración mural al fresco, de la que se conservan conjuntos excepcionales en Francia (Saint-Savin-sur-Gartempe) y España (Taüll, San Isidro de León), como la pintura de frontales de altar o la miniatura responden a un mismo estilo.”³²

Ilustración 59: tablilla proveniente de Uruk, donde se enumera una serie de productos como pan, granos, aceites, etc. (aprox. 4000 a C.)
www.caligrafiar.com.ar/web/fotos-investigacion

Ilustración 60: Inscripción realizada en un vaso cilíndrico, probablemente durante la 1ra. Dinastía egípcia. Aprox. año 2900 a.C.
www.caligrafiar.com.ar/web/fotos-investigacion

³² Salvat Universal, Tomo 19, ISBN: 84-345-0912 , pág. 9073-9074

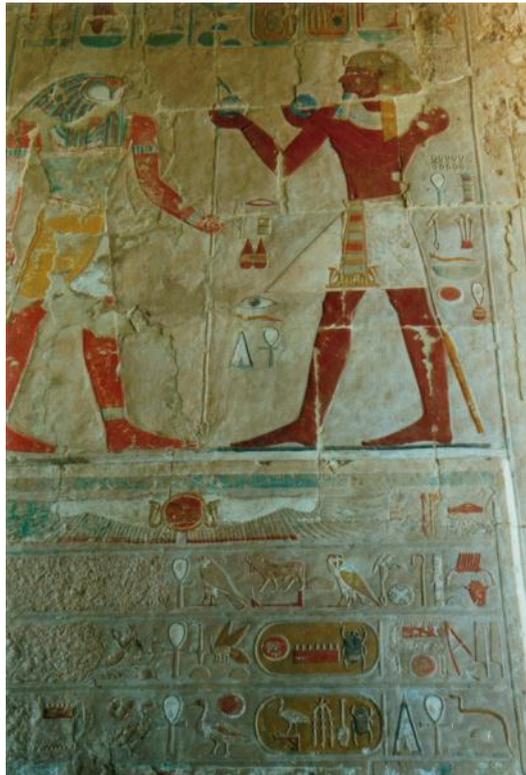
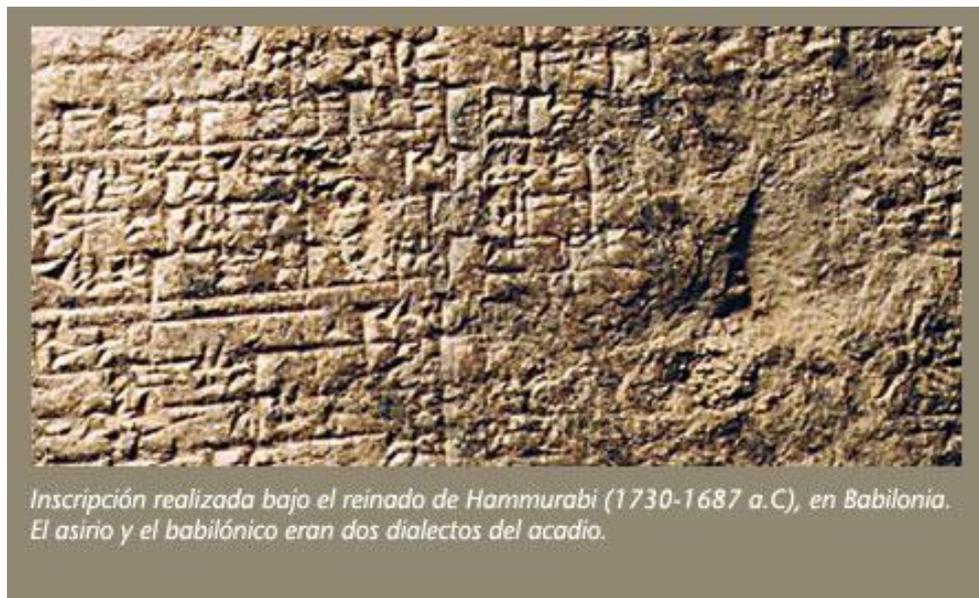

Ilustración 61: Jeroglífico Egipcio realizada sobre la pared “muro”
Templo de Ramsés II en Abu Simbel

*Inscripción realizada bajo el reinado de Hammurabi (1730-1687 a.C.), en Babilonia.
El asirio y el babilónico eran dos dialectos del acadio.*

Ilustración 62: Inscripción realizada bajo el reinado de Hammurabi (1730-1687 a.C.) en Babilonia. El asirio y el babilónico eran dos dialectos del acadio.

www.caligrafiar.com.ar/web/fotos-investigacion

Ilustración 63: letras capitales griegas sobre tabla de bronce.
www.caligrafiar.com.ar/web/fotos-investigacion

Ilustración 64: Tablas de bronce, escritas en latín. Roma, año 70 a.C.
www.caligrafiar.com.ar/web/fotos-investigacion

o los dibujos de la antigua Pompeya. (ver comentario J.Gari a continuación).

Se han observado inscripciones en Pompeya, datadas en el siglo II , de contenido áltamente erótico y carácter subversivo (Garí, op. Cit.:27)

“No hemos de cometer el error de localizar el origen del grafitismo, por ejemplo, en las llamadas “pinturas rupestres”: éstas, en realidad fueron producidas por y para el grupo, y en eso precisamente se diferencian del

*graffiti, que es una marca privada y, sobre todo, no sancionada por una autoridad.*³³

“El graffiti más simple posible que sería reconocido como a tal consiste en cualquier huella dejada en una superficie sólida bien con un instrumento (un palo, las manos) o bien con una sustancia (tiza, pigmentos...). Estos tipos de producción gráfica de orden eminentemente primitivo (pero que también se pueden encontrar en ciertas prácticas del arte contemporáneo) es denominada por Jame J. Gibson (1966) “acto gráfico fundamental”.

*Las primeras creaciones de un “homo ya sapiens (o notablemente sapiens) son pues huellas – erráticas en primer término, con voluntad significativa más tarde – dejadas en las superficies que tenía más a mano (fango “barro”, arena, muros de las cuevas,...) Había nacido el graffiti, el acto gráfico esencial, mágico e inocente que acompañaría las peripecias de su creador a lo largo de la historia de la humanidad”.*³⁴

Estas palabras nos derivan hacia el reconocimiento de que el graffiti es toda huella impresa por el ser humano con el fin de dejar una marca de su

³³ GARI, Joan. **La conversación mural**. Pág. 26

³⁴ GARI, Joan. **Signes sobre pedres**. Pág. 94:

“El graffiti más simple posible que sería reconocido como a tal consiste en cualquier huella dejada en una superficie sólida bien con un instrumento (un palo, las manos) o bien con una sustancia (guix, pigments,...). Aquest tipus de producció gràfica, d'ordre eminentment primitiu (però que també es pot trobar en certes pràctiques de l'art contemporani), és anomenat per James J. Gibson (1966) “acte gràfic fonamental”.

“Les primeres creacions d'un homo ja sapiens (o notablement sapiens) són doncs emprestes –erràtiques de primer, amb voluntat significativa més tard- deixades en les superfícies que tenia més a mà (fang, arena, murs de les coves,...) Havia nascut el graffiti, l'acte gràfic essencial, màgic i innocent que acompanyaria les peripecies del seu creador al llarg de la història de la humanitat.”

paso mediante cualquier método o utensilio, inclusive los propios dedos arañando, etc., sobre las diferentes superficies que tiene a su alcance como las paredes de las cuevas, el suelo con diferentes objetivos como son mágicos, amorosos, delictivos, amenazadores, y por el simple hecho de crear lo que hoy definimos como arte que son obras pictóricas o escultóricas realizadas por el simple hecho del goce.

“Como es sabido, es en Pompeya donde subsiste el mayor grafiti del corpus de la antigüedad, la conservación del cual se debe a la oportuna erupción del Vesubio. A. Leandro (1982:5-6) ha recordado el triple interés lingüístico (son un testimonio del paso del latín vulgar al romance), histórico (ayudan a verificar datos sobre la ciudad) i etno-sociológico (nos hablan de la mentalidad y costumbres de los hombre de su época- de sus creadores) de aquel discurso marginal.”³⁵

El hecho que mencione este texto es porque hoy día los medios de limpieza de las ciudades a petición de las autoridades y con el respaldo de la población desinteresada por este estilo de expresión como es el grafiti, borran mediante otras pintadas planas generalmente de color blanco todos los graffitis realizados con anterioridad, por lo que están borrando parte de la historia de ese muro. Un muro en blanco no dice nada, tan sólo es eso, un muro. Por el contrario, una pintura mural o unas pintadas en un muro nos da una lectura de quién ha estado ahí, una

³⁵ GARI, Joan. **Signes sobre pedres**, pág. 22::

Com és sabut, és a Pompeia on subsisteix el major corpus grafític de l'antiguitat, la conservació del qual es deu a l'oportuna erupció del Vesubi. A. Leandri (1982:5-6) ha recordat el triple interès lingüístic (són un testimoni important del pas del llatí vulgar al romanç), històric (ajuden a verificar dades sobre la ciutat) i etno-sociològic (ens parlen de la mentalitat i els costums del homes del seu temps – dels seus creadors) d'aquest discurs marginal.

persona posiblemente ajena o tal vez conocida pero bajo un anonimato, nos muestra sus sentimientos de agradecimiento o desagrado, su estado emocional, su arte, etc.

A continuación muestro una fotografía de un muro en donde había un graffiti realizado y ha pasado el servicio de limpieza:

La opinión personal y creo que la de muchos de ustedes es que ha sido mucho peor el remedio que el mismo graffiti . Antes el graffiti decía algo, ahora es una simple mancha en donde no se han preocupado ni de pintar del mismo color original de la pared. Lo calificaría por parte de las autoridades de una auténtica “chapuza” .

11.2.- La pintura mural

En cierta forma, deseo hacer referencia a la pintura mural ya que es un antecedente de la pintura graffiti, apoyándome en su historia para reforzar mi proyecto que nos expliquen los orígenes de la misma y el por qué de su proceso y desarrollo que permite entender un poco más el graffiti, es decir, desde el conocimiento de la ubicación de las pinturas murales, del entorno, informaciones relevantes al lugar, a los soportes utilizados : maderas, telas, frescos, vidrieras en iglesias, etc., así como las diferentes técnicas pictóricas que nos han llevado poco a poco a que esas técnicas sean cada día más rápidas gracias a los materiales que se emplean, pasando desde los pigmentos y su preparación hasta los botes de spray con los que se realizan las pintadas rápida y cómodamente.

Una de las primeras manifestaciones artísticas es la pintura mural estrechamente ligada a la arquitectura, y especialmente entre la pintura y el muro.

Ilustración 65: fotografía Palacio Cnosos. "Wikipedia.org"

Bizancio también aportó al mural la técnica del mosaico, mientras que durante el Románico, el Gótico y el Renacimiento el fresco concentrará su supremacía absoluta.

Durante los períodos Románico y Gótico la pintura estaba al servicio de la iglesia y tenía una función educativa.

La pintura mural es sinónimo de Pintura hasta el pleno Renacimiento que culmina con la Capilla Sixtina de Miguel Ángel y las estancias de Rafael en el Vaticano.

En el Barroco la pintura mural se inclina hacia una función decorativa aplicada a los edificios utilizando la técnica del “trampantojo” ilusionista de espacios ficticios.

Durante el siglo XX, cabe destacar los siguiente pintores muralistas mexicanos: Rivera, Orozco y Siqueiros por trabajar con un medio y a una escala “monumental”. Utilizan técnicas como el fresco y la encáustica. Además David Alfaro Siqueiros utilizó nuevas técnicas, en aquella época, como es la aplicación de color a pistola.

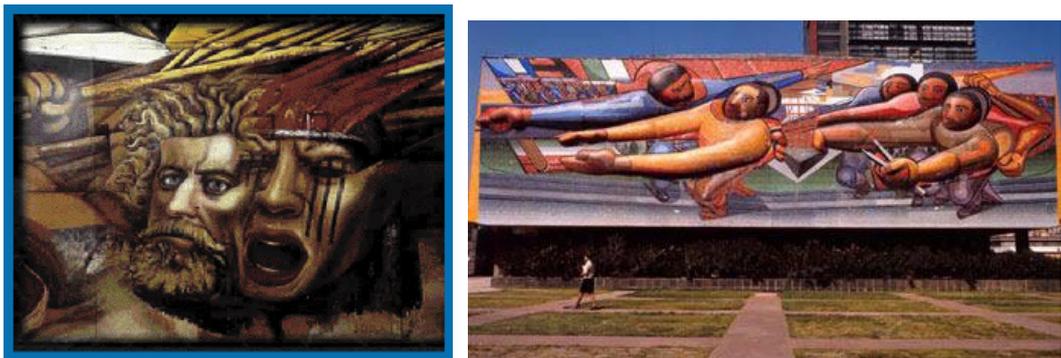

Ilustración 66: Pinturas mural de Siqueiros. A la dcha. “The people for the University. The Universiti por the people”. www.nga.gov/.../bio_siqueiros.shtm

Ilustración 67: Mural de Orozco. tít. dioses del mundo. sito en la Univ. de Dartmouth. Hannover. New Hampshire. www.librari.csi.cuny.edu/dept./history

11.3. El muro de Berlín

En mi trabajo de recopilación de información para la realización de la presente tesis he encontrado este artículo que deseo sea de interés para futuras sobre graffiti, ya que es considerado la mayor galería de pintura al aire libre y como vengo diciendo en toda la tesis de máster el graffiti de los muros terminará siendo una obra de museo.

www.3lpais.com/articulo/reportajes/ultimos/defensores/muros/Berlin .

Los últimos defensores del muro de Berlín

El Gobierno alemán aprovecha el Viernes Santo para retirar 18 metros del paredón

JOSÉ COMAS 15/04/2007

El traslado y almacenaje de 15 trozos del muro de Berlín, unos 18 metros, para llevar adelante la construcción de la sede del Ministerio Federal de Medio ...

Contra el poder policial que obligó a desalojar el lugar no se pudo impedir que al mediodía se llevase adelante la retirada de los 15 trozos de muro llenos de graffiti y pinturas con motivos que recuerdan el pasado de la RDA y escenas emblemáticas de su historia, como el beso del dictador soviético Leonid Bréznev a su colega germano oriental Erich Honecker. Sostiene Stanke que el traslado ha dañado las piezas y muestra dos agujeros realizados para facilitar las tareas de transporte. Indignado, Stanke declaró: "Aquí se fusiló gente, y ahora esta herencia de la humanidad simplemente la derriban. Esto es una vergüenza". Los turistas y transeúntes opinaban sobre lo que presenciaban. La mayoría, según cita el periódico berlinés Tagesspiegel, se mostraba contraria al traslado del muro. La turista israelí Naama Brill declaraba indignada que éste era su tercer viaje a Berlín, pero no volverá al comprobar cómo las autoridades hacen escarnio de la historia. El danés Meds Christensen decía que llevar los trozos de muro a otro lugar era una falsificación. A Daniel Steinbach, un berlinés del Este, le parece "muy bien que quiten el muro de una vez".

La mayor galería de pintura al aire libre

DE LOS 43 KILÓMETROS del muro interior que separaban Berlín Este de Berlín Oeste, el sector soviético del estadounidense, el británico y el francés en que la capital alemana quedó dividida al final de la II Guerra Mundial, sólo quedan en pie 4,5 kilómetros. El resto desapareció destrozado o como recordatorio en el entusiasmo de los primeros momentos tras la caída del llamado muro de la vergüenza en el Oeste o muralla antifascista en el Este.

El 13 de agosto de 1961, las autoridades de la República Democrática Alemana erigieron el muro de Berlín para impedir

la sangría que suponía la huida continua a Berlín Oeste con un simple billete de metro. Se levantó así uno de los símbolos más siniestros de la historia de la guerra fría, el testimonio palpable del fracaso de un régimen que tuvo que encarcelar a todo un país de 17 millones de habitantes. Sólo podían viajar al Oeste, con permisos especiales, las gentes de confianza,

o al cumplir la edad de jubilación, los ciudadanos de a pie. No se sabe con certeza el número de víctimas mortales

en el intento de cruzar el muro o las alambradas que separaban las dos Alemanias. En Berlín, un grupo de estudio ha contabilizado hasta el pasado agosto 125 muertos sin ninguna duda.

La caída del muro inspiró a muchos artistas más o menos espontáneos que cubrieron de *graffiti* los restos que

se conservan. Por eso el trozo mayor de muro todavía en pie constituye la que se considera mayor galería de pintura al aire libre del mundo: la East-Side-Gallery, que tiene 1,3 kilómetros.

11.4.- El Graffiti contemporáneo tal y como se conoce hoy:

El origen del graffiti se sitúa a finales de los años setenta en Nueva York y especialmente en suburbios urbanos como el “Bronx” y “Brooklyn”, etc. Esta moda se ha ido extendiendo rápidamente entre los adolescentes ya que iba muy relacionado con la música rap, el break-dance y el movimiento hip-hop.

Los utensilios que se han venido utilizando para la realización de los graffitis han ido evolucionando hasta los aerosoles o sprays con diferentes boquillas pero anteriormente se han venido utilizando tizas, velas, piedras, rotuladores e incluso ácidos que dejaran cualquier tipo de huella sobre las superficies “muros”, plantillas, etc.

Desde finales de los sesenta hasta mediados de los setenta hubo una gran evolución desde el uso de los primeros pinceles y rotuladores hasta la llegada de los aerosoles, mucho más rápido, limpios y en definitiva eficaces, no obstante, desde mi humilde punto de vista creo que la utilización de los mismos sin la debida protección deben dañar la salud ya que las inhalaciones de los mismos pueden producir ciertos daños a nivel respiratorio y por tanto desemboquen en futuras lesiones de otros órganos u otras enfermedades cancerígenas. Siempre que he utilizado los aerosoles en lugares cerrados me han parecido demasiado tóxicos, ya que al rato me he sentido algo mal. Los sprays deben de utilizarse en lugares muy bien ventilados y aún así pienso que no son nada aconsejables si no se toman las debidas precauciones como son las mascarillas protectoras, etc.

Posiblemente, los graffitis hubieran perdido interés y expresividad en el caso de que hubiera estado permitido únicamente en lugares destinados a este menester y en tal caso no tendríamos de que hablar en casos como las pintadas en los trenes, etc.

NOTICIA: www.20minutos.es/data/img./2007/07/04/648880.jpg :

Detienen a tres jóvenes en Ripoll por pintar 'graffitis' en un tren

Ilustración 68: EUROPA PRESS. 04.07.2007
Los jóvenes pintaron este graffiti en un tren ...

Los “graffiti” realizados en los trenes solían estar realizados por grupos o pandillas de graffiteros. A medida que el grupo era más grande y las expectativas mayores y a mayor destreza con los sprays, los graffiteros comenzaron realizando pequeñas pintadas en los trenes y posteriormente, cuando el espacio comprendido entre las ventanas y la parte inferior del tren se les hacía pequeño pasaron a pintar los trenes “**top to bottom**” es decir letras y pintadas de arriba abajo, es decir, piezas que ocupan desde la parte inferior del tren hasta la parte superior del mismo. Cuando estas pintadas eran de extremo a extremo se les llamó “**end to end**”, ocupando todo el vagón de un extremo a otro longitudinalmente y finalmente el “**whole car**” o vagón entero, en donde las piezas aumentan de tamaño y complejidad. Cuando el grupo de writers era muy numeroso y ágil se atrevían con pintar dos vagones enteros “**married couple**” o “**gusanos**”.

El graffiti en la actualidad:

Treinta años después esta cultura del graffiti ha cruzado los océanos y ha llegado hasta los más remotos pueblos de nuestras ciudades. Vivo en Tavernes Blanques, pequeña población del “Horta Nord” y no hay pequeño rincón, muro, etc., que no esté graffiteado tanto por un tag, dibujo, etc., inclusive por un concurso de graffitis realizado en esta población y que debería de considerarse como tal por estar autorizado en los muros que rodean el pabellón de deportes.

Lo que comenzó por un pequeño grupo de jóvenes neoyorquinos se ha convertido en un movimiento que integra a miles de jóvenes cuyas pintadas constituyen en muchas ocasiones murales inmensos llenos de colorido.

En la actualidad, la palabra adquiere un matiz urbano y se refiere a mensajes escritos sobre los muros y espacios públicos de la ciudad . Entre sus valores podríamos encontrar: la marginalidad, el anonimato, la espontaneidad, la velocidad, la precariedad y lo efímero .

Los murales, entendiendo como tal los graffities, generalmente suelen ser demasiado importantes para dejarlos al amparo de los servicios de limpieza de los ayuntamientos o diversas corporaciones no interesadas al respecto.

Otro tema que deseo tratar en el proyecto final es el mensaje privado o íntimo que se realizan en lugares públicos pero de uso privado como son en los pasillos, aseos, etc.

Por lo que he observado, el graffitero o autor de pintadas busca lugares de fácil acceso y poco riesgo, es decir, que en caso de que les pudiera pillar las autoridades, poder huir lo más rápidamente posible, apropiándose del lugar en donde ha pintado como si el lugar fuera

personal. También se desea que el graffiti sea visto por el máximo de transeuntes.

Los graffiteros suelen tener ciertas precauciones como son: realizar las pintadas a ciertas horas de la noche hasta la madrugada y sin testigos.

Realmente se trata de una actividad gratuita y lúdica que persigue una serie de aspectos como son el reconocimiento por parte del grupo, etc.

11.5.- MOVIMIENTOS:

11.5.1. El graffiti hip-hop:

El fenómeno del graffiti está muy relacionado con la cultura del rap. Surge como alternativa de juego para los jóvenes en barrios de bajo nivel social como un medio de comunicación alternativo y marginal, en la década de los 70' en Nueva York, desarrollándose hasta la actualidad como activismo y comunicación transgresiva.

Ilustración 69: Fragmento graffiti mostrando firma grupo

Firman como grupo “utilizando generalmente palabras de origen americano “ y añaden los apodos de los componentes
A imitación de los norteamericanos, estos grupos se ponen nombres en inglés o toman sus siglas.

Ilustración 70: Graffitis fotografiados in situ en unas explanadas en Tavernes Blanques. Valencia, 2007

Los ritmos “música” escuchada y bailada por estos grupos de jóvenes era el soul, funky o disco, y con las técnicas como son la mezcla de audio y el scratchin (mover el disco con la mano de delante hacia atrás con el objetivo de conseguir diversos efectos), apareció un estilo de baile nuevo “el break-dance”.

Este movimiento surge en España en la década de los “80” en nuestras ciudades. Comparten gustos musicales como el break-dance, rap, etc.

El hip-hop significa “cadera y salto”.

El graffiti es un complemento de la música y la danza de este movimiento. También deseo recalcar que actualmente los graffiteros pintan por el simple placer de pintar y no necesariamente están vinculados a ningún tipo de música de este estilo. Sólo les interesa la pintura “graffiti”.

Influencias del graffiti:

Ilustración 71: Graffiti fotografiado in situ en el pasillo primer piso Facultad Bellas Artes Valencia. 2007

El tatuaje es una influencia directa sobre el graffiti ya que en muchos de los graffiti se representan tribales, simetrías, personajes o elementos típicos del tatuaje como flechas, puñales, corazones, calaveras, etc.

Tal y como los graffiti van evolucionando y posiblemente a que cada vez el espacio es más reducido, se están pintando graffiti sobre carteles publicitarios y estos son utilizados a modo de plantillas, etc. , como un collage.

11.6.- EL LASER TAG GRAFFITI:

Otros datos a destacar respecto al tema del graffiti nos encaminan hacia las nuevas tecnologías híbridas donde los medios audiovisuales, animaciones con incorporación de los graffiti se interrelacionan con el sonido, iluminación y vídeo de imagen, textos, etc., todas ellas fusionadas en un arte en la calle para que sea observado por los transeúntes.

Pienso que es una cara opuesta, mientras que el graffiti pintado se realiza con cierta frecuencia por la noche para que el transeúnte lo observe a la luz del día, por el contrario el laser-tag graffiti se prepara por el artista durante el día para que pueda ser observado por la noche ya que se trata de un haz de luz que funciona con electricidad.

Aporto los datos de una pág. Web con información al respecto para ilustrar el tema:

Ilustración 72:

L.A.S.E.R. Tag: Graffiti: De Luz En Edificios

Jueves, 8 marzo 2007 - Yan

<http://astronomo.wordpress.com/2007/02/22/laser-tag-graffiti-de-luz-en-edificios>

12.- DESARROLLO E INVESTIGACIÓN PERSONAL

12.1.- PRESENTACIÓN:

El tema principal es el “graffiti” . Y por qué de este título? ... porque, tal y como he venido comentando durante toda la tesis de máster, el graffiti va a pasar de ser una simple pintada repudiada por un gran sector de la población a una obra de arte que va a tener un espacio dentro de los museos y galerías de arte.

He desarrollado la fase de investigación teórica en el presente proyecto a partir del estudio de la evolución de las pintadas y el graffiti desde sus orígenes hasta la actualidad con todas sus vertientes pictóricas: tipología, estilos, etc., y todo ello bajo el estudio de multitud de libros de consulta y lo que es más importante: una cámara fotográfica para ir tomando información visual de todo los datos para poder contrastar.

Deseo que el desarrollo de la presente tesis de máster sirva de ayuda a todo estudiante e interesado que desee llevar una línea de investigación sobre la pintura en el ámbito urbano y especialmente el “graffiti”.

12.2.- MEMORIA “DESARROLLO CONCEPTUAL”:

La mayor parte del trabajo en la presente tesis ha sido la recopilación bibliográfica y la red de internet. La otra fuente citada ya anteriormente ha sido la recopilación y organización de la multitud de imágenes fotográficas tomadas en los lugares más inhóspitos, ya que muchas de las fotografías tomadas están en solares, barrancos, etc.

Un dato fundamental ha sido contactar con graffiteros para que me informaran sobre sus motivaciones del por qué pintan graffiti, llegando a la conclusión que existen principalmente dos grupos muy diferenciados : los writers o taggers, que su única finalidad es la de bombardear con sus

firmas sin importarles el daño que puedan causar al entorno como es ensuciar el mobiliario urbano, etc., y por el contrario el grupo más importante e interesante que es el “graffitero artístico” o “graffitero pintura mural”, grupo este último que desea disfrutar de una actividad como es la pintar al aire libre con unos medios técnicos actuales como es el aerosol y deseando mostrar unas verdaderas obras artísticas pictóricas (incluyo tanto la tipografía: letras como imágenes) embelleciéndonos con estas obras esos muros de fábricas olvidadas, esas paredes monocromas,...

12.3.- MEMORIA “DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO”:

En esta fase práctica, he realizado una serie de pruebas para tener el suficiente conocimiento del material a utilizar como son las pinturas sintéticas y esmaltes principalmente tanto a brocha como en aerosol.

El primer trabajo consistió en una serie de “tags” o firmas por diferentes muros:

Posteriormente, practiqué con diversos tipos de boquillas para a continuación trabajar en el estudio realizando graffitis sobre soportes de madera para poder ser expuestos en la presentación del presente máster.

Ilustración 73: Graffiti realizado por el autor de la tesis. Es el apellido.

Arriba: realizado sobre bastidor y soporte de madera tratada con rugosidades efecto muro. Se ha utilizado como pintura : sprays y esmalte.

El siguiente trabajo es un seri-graffiti realizado sobre bastidor loneta.

La primera tinta es muy fácil de colocar pero las segundas y terceras tintas tienen una complicación añadida debido al uso de las plantillas que debe cuadrar en el lugar correspondiente. Otra de la dificultad añadida es la dificultad por la presión del gas del aerosol que levanta el stencil o plantillas, pasando la pintura por debajo de la misma y ensuciando o emborronando, por lo que a la hora de repasar los desperfectos todavía queda peor y es muy laborioso.

Ilustración 74: Seri-Graffiti realizado sobre bastidor con loneta.
dimensiones: 119 x 79 cm.

Mi cuarto práctico trabajo va dirigido a un tipo de graffiti: pintada social, en donde se muestra un deseo por parte del interlocutor de movilizar a un sector de la población. El presente graffiti se ha realizado compaginando la pintura de esmalte con el aerosol. Una dificultad en estos tipos de letras son la realización de líneas finas sobre un tamaño pequeño ya que la presión con que sale la pintura del aerosol debe realizarse con una gran rapidez de ejecución y destreza para evitar el típico chorretón.

Ilustración 75 : graffiti realizado sobre soporte bastidor y soporte de madera, pintado con pintura de esmalte a pincel y aerosol. Dimensiones: 122 x 80 cm.

Mi quinto trabajo del proyecto ha sido la realización de un graffiti sobre tabla, utilizando indistintamente el aerosol y el esmalte a brocha para perfilar, debido a las dimensiones del mismo. Las letras son BB.AA. “Bellas Artes” en donde he querido compaginar las letras en un estilo flechero y en 3D. Las letras han sido pintadas en un solo color uniforme y con un perfil negro, dando la sensación de tridimensionalidad con bordes de diferentes colores más oscuros y ribeteados con una línea amarilla para resaltar.

Ilustración 76: Graffiti realizado por el autor. dimensiones: 120 x 80 cm.
Sobre bastidor de madera.

Mi sexto trabajo en el presente proyecto ha sido la realización de otro grafiti sobre soporte de madera. El fondo ha sido realizado con colores fríos para destacar las letras colores cálidos “tierras y rojos”. La palabra escrita es “writer” cuyo significado en español es escritor. Palabra con que se denomina a los graffiteros en Estados Unidos. El estilo de las letras es “wild style” o estilo salvaje, en donde podemos apreciar las flechas en las letras. Las letras, según diversos tratados sobre el grafiti simbolizan a las navajas por su carácter punzante.

Ilustración 77: Graffiti realizado por el autor sobre tabla cuyas dimensiones son 120 x 80 cm.

El séptimo trabajo práctico ha consistido en la realización de otro graffiti pero de mayores dimensiones, en donde he deseado realizar un simulacro con la pintura realizando el soporte principal “el muro”, para dar esas tonalidades rojizas de los ladrillos cara-vista de las fincas. A continuación he escrito las palabras “Máster” en mención al máster que hemos realizado en el curso académico y que además una de sus posibles acepciones sería la de grandiosidad, la palabra Graffiti y por último el año en curso. Todo ello letras con colores más vivos para que resalte del muro y ribeteadas con un perfil negro.

Ilustración 78: Graffiti realizado por el autor sobre soporte de madera cuyas dimensiones son: 120 x 150 cm.

En mi octavo trabajo, deseaba llevar el graffiti al mundo de la escultura.

EL GRAFFITI: PICTÓRICO-ESCULTÓRICO

Además, pensando en que el muro de la ciudad es un soporte en cierto modo gratuito para el graffitero, he deseado unirme a este hecho y realizar la escultura con materiales encontrados, utilizando una puerta “arte póvera” y a partir de ahí, realizar los bocetos pertinentes,

serrar la madera, rellenar los huecos con masilla y pintar con aerosoles.

Ilustración 79: Graffiti pictórico escultórico.

Ilustración 80:
La escultura "graffiti" ha sido instalada rotonda calle Sagunto en Valencia.

Mi noveno trabajo consiste en la realización de una maqueta para la construcción de una escultura realizada con letras estilo salvaje.

Uno de mis principales objetivos a la hora de llevar a cabo el siguiente proyecto era llevar al terreno de la escultura el graffiti. Las letras o el mensaje dicen: "WILD STYLE".

Ilustración 81:
La maqueta ha sido colocada en una rotonda calle Sagunto en Valencia.

Ilustración 82: Detalle maqueta escultura

13.- CONCLUSIONES

En capítulos anteriores he desarrollado un trabajo teórico-práctico basado en la influencia de la tipografía y la imagen visual en el entorno urbano, haciendo un especial hincapié en la pintada y el graffiti, relacionándolo con el resto de imágenes visuales que nos abordan por doquier como es la publicidad.

He abordado el tema del “graffiti” diferenciando la pintada del mismo con sus respectivas características peculiares como son el anonimato, su marginalidad, espontaneidad, marginalidad e ilegalidad y comentando el tema desde diferentes frentes como es su tipología según el mensaje a transmitir como es el graffiti infantil, porno-escatológico, informativo, amoroso, laboral, social y político entre otros.

Dentro del graffiti se ha realizado un exhaustivo estudio diferenciando los tipos y estilos de graffiti según su forma y su proceso de ejecución como es el tag, letras pompa, las potas, el estilo salvaje y estilo tridimensional “3D” entre otros.

Un problema que intento diferenciar en la presente es el hecho de la diferenciación entre el writer y el graffitero, hecho que en los diversos tratados estudiados no dan una clara diferenciación pero que desde mi opinión el writer es el escritor de pintadas y el graffitero es el pintor muralista de graffitis tanto desde un punto de vista tipográfico como de imágenes, pero nunca de pintadas, visto desde el punto de vista artístico. Los graffiteros trabajan generalmente en grupos con la finalidad de realizar grandes murales, mientras que los writers realizan sus acciones en pandillas pero de forma individualizada ya que el objetivo final de estos últimos es la de bombardear con firmas “tags” los espacios públicos.

A partir de la recapitulación y conclusión general a partir de las fotografías tomadas, puedo afirmar que los muros de las calles, mobiliario urbano como son las puertas de establecimientos, contenedores, entradas a los

garajes y fachadas de los edificios están repletas de firmas “tags” y garabatos; mientras que por el contrario, en las vallas de solares, muros de institutos, colegios, paredes de fábricas abandonadas, polígonos industriales y sobre todo cauces de río (sus márgenes), aunque generalmente conviven simultáneamente los tags con los graffitis, por regla general son estos últimos (los graffitis) murales mucho más artísticos.

Esto me lleva a la conclusión que mientras el writer bombardea con tags el mobiliario urbano, es consciente que está ensuciando y manchando ya que ese es su objetivo. Sus firmas son rápidas para que al autor de las mismas no le pille la autoridad, vecinos, etc., y reciba un escarmiento o sanción por realizar un acto vandálico. Mientras que por el contrario, el graffitero artístico busca muros más alejados de la urbe, sitios en donde puede trabajar con mucha más tranquilidad, busca un lugar propicio, realiza bocetos previos y trabaja tanto solo como en grupos pero al margen de las prisas. El graffitero pinta por amor a la práctica del graffiti y al arte, motivado por nuevas experiencias. Su labor está poco reconocida y más valorada. La lástima es que no se reconozca esta labor de pintura “mural” como es debido y se meta dentro de un mismo saco a todos: writers y graffiteros sin diferenciar.

Un factor muy importante y que no se suele mencionar en los textos leídos a excepción de las pintadas en los trenes es la dificultad que conlleva el pintar graffitis no tanto desde el punto de vista de la toxicidad del producto sino además del emplazamiento o ubicación en los muros en donde se realizan los mencionados graffitis. Los graffiteros trabajan sin andamios y sin las debidas medidas de seguridad, subiendo a techos de naves antiguas medio derruidas, muros en cauces de barrancos y ríos, etc.

Finalizando, me gustaría reivindicar que debería existir lugares en donde todos los graffiteros, amantes de este arte, pudieran realizar sus obras y no ser perseguidos, multados, etc.

A partir de la información teórica, he realizado una serie de prácticas pictóricas “graffitis” tanto sobre muro como sobre bastidor, con la finalidad de poder exhibirlas en mi presentación y aunque entre las características del graffiti no está la representación del mismo tridimensionalmente como bulto redondo, he decido hacer unos trabajos prácticos para llevar al terreno de la escultura el “graffiti”. Espero abrir una puerta para futuros trabajos ya que opino que es muy interesante y no dejar únicamente el muro, la pared, las puertas, los medios de locomoción como soporte único de exhibición del graffiti, sino que además se pueda exponer las obras pictóricas como una escultura que pueda ser exhibida en diferentes lugares como son plazas, etc.

Tal y como he desarrollado en el capítulo sobre los orígenes y evolución del graffiti, no cabe duda que el próximo paso es la incorporación del mismo al mercado del arte en “ galerías y museos”, perdiendo múltiples de sus características actuales como son el anonimato, la espontaneidad, etc.

14.- BIBLIOGRAFÍA:

- GARI, Joan. **La conversación mural**. 1995, Fundesco.
- GARI, Joan. **Signes sobre pedres**, Fonaments per a una teoría del graffiti.
- FIGUEROA-SAAVEDRA, Fernándo. **El graffiti universitario**. Editorial Talasa Ediciones, S.P.
- PEIRÓ, Juan Bta. **Arte y funcionalidad. La pintura mural: función estética, decorativa y publicitaria**. Ed. UPV-A.V.C.A.
- GANZ, Nicholas y MANCO, Tristán. **Graffiti: arte urbano de los cinco continentes**. Ed. Gustavo Gili, 2004
- MARCH, Marion. **Tipografía creativa**. Ed. Gustavo Gili, 1989
- GORDON, Maggie. **Tipografía decorativa**. Ed. Gustavo Gili, 1994.
- MAYER, Ralph. **Materiales y técnicas del arte**. Ed. Tursen-Herman Blume Ediciones.

PÁGINAS WEB CONSULTADAS:

- <http://www.duncancuming.co.uk/review26.cfm>.
- <http://www.multigraffit.com/promociones.htm>
- <http://cronicasdeun.blogspot.com/search/label/Craig%20Castleman>
- <http://es.wikipedia.org/wiki/graffiti>
- <http://www.bifurcaciones.cl/005/Berlin.htm>
- www.3lpais.com/articulo/reportajes/ultimos/defensores/muros/Berlin
- <http://www.eminemhiphop.com>
- <http://astronomo.wordpress.com/2007/02/22/laser-tag-graffiti-de-luz-en-edificios>
- www.caligrafiar.com.ar/web/fotos-investigacion