

Arte Graffiti

Elaborado por: Alejandra Cubero Murillo
Asesora Nacional de Artes Plásticas

La palabra "**graffiti**" tiene su origen en la palabra griega graphein que significa escribir. Este término evolucionó en la palabra latina graffito. **Graffiti** es la forma plural de graffito.

El origen del **graffiti**, como arte urbano, se remonta a los años 60 y primeros de los 70 en Nueva York, influido por los nuevos patrones culturales que resultaron de la ruptura de muchos mecanismos, hasta entonces vigentes, de control social, así como resultado de la música hip-hop de naturaleza combativa y reivindicativa de los propios valores de grupo y de la sociedad anglosajona en general. Por lo tanto nace una terminología y un lenguaje icónico y textual autóctonos que son de necesario conocimiento para la comprensión de las nuevas formas del arte contemporáneo.

Los primeros artistas de **graffiti** se dedicaban a firmar las paredes con pintura en aerosol. Uno de los primeros artistas de **graffiti** firmaba TAKI 183, cuyo verdadero nombre era Demetrius, joven griego que pintaba su firma en todos los sitios donde entregaba documentos y paquetes. Se hizo famoso y muchos jóvenes empezaron a imitarle y a buscar sitios cada vez más difíciles y llamativos donde dejar la firma. No paso mucho tiempo para que cientos de jóvenes en Nueva York, especialmente los atraídos por la música rap y hip hop, empezaran a firmar por toda la ciudad. El objetivo de estos primeros graffiteros era dejar su firma en el mayor número de sitios posibles, y dependiendo de la peligrosidad de estos sitios era mayor el estatus alcanzado, ganando fama dentro de los círculos de graffiteros.

Al mismo tiempo el artista Keith Haring pinta sus dibujos en sitios públicos, primero pegando carteles y luego pintando directamente sobre muros y paredes de los metros de Nueva York. Al ser un tipo de arte tan distinto, Haring se hizo famoso, y muy pronto museos de arte en la ciudad empezaron a exponer sus obras.

Poco a poco el **graffiti** callejero, inspirándose en los diseños de Haring, se iba incorporando en la cultura hip hop, rap y break dancing y se extiende a otros países; logrando su momento culminante durante los años setenta para llegar luego a perder popularidad.

Este arte es producido por un grupo humano caracterizado en el espacio urbano, donde sus miembros se reconocen entre sí por su actividad más o menos clandestina en el espacio público; siendo éste una respuesta social de algunas minorías urbanas.

La producción de **graffiti** no es homogénea, ya que se pueden distinguir diversos tipos de obras, las cuales consideran múltiples factores como lo son:

- su contextualización física
- los colores empleados
- los patrones formales básicos utilizados
- la apariencia final de la obra y otros.

Es muy importante recordar que únicamente contextualizando cada pieza de **graffiti** en su entorno próximo espacial y delimitando, con precisión, sus condiciones de producción y exhibición podemos definir la clase de graffiti que es.

Se podrían clasificar en:

1. **Exhibitoria fija.** Situado en un lugar de alta visibilidad y de tránsito lento, accesible a cualquier espectador.
2. **Exhibitoria en movimiento.** Concebida para ser observada mientras ésta se mueve. El **graffiti** urbano contemporáneo fijó su interés en los laterales de los vagones del metropolitano de New York. Brindándole a las obras la posibilidad de no encontrarse en un medio fijo, teniendo movilidad, ilegalidad y efimeridad (estas obras eran eliminadas por los servicios de limpieza a los pocos días de realizarse).
3. **Exhibitoria con espectador móvil.** La obra se sitúa en lugares de tránsito rodado rápido. El lapso de tiempo para su observación suele reducirse a unos pocos segundos.
4. **De ensayo o aprendizaje.** Suelen ser obras de transición en la carrera de un escritor de graffiti, situadas en instalaciones conocidos por el grupo, de escasa o nula visibilidad pública y que suelen servir de punto ocasional de encuentro y trabajo, sobre todo para los escritores más jóvenes.
5. **De saturación u ocupación espacial.**
6. **Dialógica o de relación con el grupo.** En este caso la comunicación brindada por el **graffiti** está frecuentemente restringida a los miembros de la comunidad de escritores, por el abundante uso de terminología específica o la referencia a problemas y aspectos específicos del mundo cultural hip hop.

7. **Comercial o de encargo.** Estos trabajos poseen alta visibilidad pública. El **graffiti** comercial se abrió como una salida económica complementaria para los escritores de graffiti, que se enfrentaban a condenas judiciales, multas y al encarecimiento del material básico de pintura, respondiendo al interés de muchos comerciantes de utilizar el graffiti para sus propósitos lucrativos.
8. **De exposición o museística.** Se encuentran en lugares cerrados como galerías de arte, museos, interior de edificios, etc. Algunos escritores de **graffiti** sienten la necesidad de introducir sus obras en los museos, organizar exposiciones y potenciar la carrera individual esperando salir de las calles y empezar a ganar dinero y prestigio. Estos artistas del **graffiti** callejero comenzaron una búsqueda de soportes más o menos duraderos que pudieran trasladarse y almacenarse entre exposición y exposición. La fibra plástica, el poliestireno, la fibra de vidrio y materiales similares fueron los elegidos por su ligereza y relativa maleabilidad. Estos soportes permitían algo que nunca se había realizado en el **graffiti** convencional, el poder modificar la estructura que le servía de soporte para proporcionar a la obra nuevas variantes expresivas y formales.

Por lo general el soporte elegido para una pieza de **graffiti** debe poseer condiciones imprescindibles para que desarrolle su potencial expresivo. A menudo los graffiti son producidos en zonas muy delimitadas en diferentes puntos de la ciudad. Los focos de concentración de **graffiti** reúnen características idóneas para su exhibición en el espacio público urbano, donde se puedan agrupar el mayor número de piezas posible y donde el soporte sea adecuado.

Estas características generales de los lugares idóneos para un **graffiti** podrían ser:

1. **Alta visibilidad.** Espacio público en el seno de la ciudad muy expuesto a la vista de cualquier ciudadano.
2. **Abundancia de tráfico rodado.** Zonas igualmente expuestas, pero en este caso a espectadores móviles (vías rápidas, autopistas, pasos de ferrocarril, zonas próximas a estaciones de tren, etc.).
3. **Relativa abundancia de muros aislados,** paredes de edificios libres de uso común, de escasa vigilancia y que permitan la continuidad de creación de obras en el tiempo y la contigüidad de éstas en el espacio.
4. **Accesibilidad física.**

La zona típica de **graffiti** no podría ser barrios o zonas amplias de la ciudad. Los focos de **graffiti** se encuentran bien delimitados y suelen poseer una extensión física reducida, permitiendo la continuidad espacial de sus piezas en una secuencia casi ininterrumpida, donde los escritores de **graffiti** actúan regularmente. De esta forma la apariencia del foco de **graffiti** varía de una semana a otra, llegando a ser un arte efímero.

Graffiti de estilo hip hop en Estados Unidos

Actividad complementaria

- Mostrar a las y los alumnos distintos ejemplos de **graffiti**.
- Analizar aspectos como diseño, color, intención, mensaje y ubicación en el espacio urbano de los mismos.
- Realizar, en una hoja grande, bocetos de su propio **graffiti**.
- Elaborar, una vez escogido el boceto, el arte final de su propio **graffiti**.
- Elaborar un resumen donde explique, según las características estudiadas, la posible intención y ubicación de su obra.
- Realizar un documento escrito ubicando **graffiti** de nuestra ciudad y sus características para exponerlo y analizarlo en una mesa redonda en clase.

Literatura consultada

“Arte graffiti”

<http://es.wikipedia.org/wiki/Graffiti>

(21 marzo de 2007)

“Arte graffiti”

<http://www.vidahiphop.com/graffiti.php>

(21 marzo de 2007)

“Graffiti”

<http://www.graffiti.org/fag/diego.html>

(21 marzo de 2007)