

Grafiti, una opción para embellecer la ciudad de Ibagué

Autor: **Javier Alexander Parra Patiño**

Arquitecto

Mail: japarrap@ut.edu.co

Universidad del Tolima

Director: profesor Andres francel

Mail:aefrancel@ut.edu.co

RESUMEN

Por ser el grafiti actualmente en Ibagué una actividad creciente y generarse varias intervenciones urbanas de tal tipo la presente investigación se propone escoger una para exaltar los valores estéticos, sociales y simbólicos de este y proponga incluirlo en el desarrollo del territorio y proyectos urbanos. La metodología consistió en realizar un inventario de las obras, analizadas desde varios niveles de agrupación. Se obtuvo como resultado un nivel alto de significancia y valores estéticos en las obras, dando como conclusión que es posible generar intervenciones urbanas tipo grafiti de manera positiva en Ibagué

Palabras clave: grafiti, ciudad, artístico, social, significancia, urbana.

ABSTRACT

Because of the graffiti currently in Ibagué, a growing activity and generating several urban interventions of this type, the present research seeks to choose to exalt the aesthetic, social and symbolic values of this and propose inclusion in the development of the territory and urban projects. The methodology consists in carrying out an inventory of the works, analyzed from several levels of grouping. The result was a high level of significance and aesthetic values in the works, with the conclusion that it is possible to generate urban graffiti interventions in a positive way in Ibagué.

Keywords: graffiti, city, artistic, social, significance, urban.

Introducción

La importancia de la investigación surge después de ver los procesos de aceptación del grafiti en las diferentes ciudades del mundo, donde nacen proyectos que lo relacionan por ejemplo con el turismo, que brindan espacios especiales para su práctica y la exposición de sus resultados, convirtiendo en lo que se pensaba un problema en un recurso.

En Ibagué de igual forma se comienza a ver las potencialidades del grafiti, por lo cual en el 2017 la municipalidad decide hacer un decreto que brinda una opción legal al grafitero para realizar su arte. Se ve un aire de popularidad y se brinda la oportunidad de lo que podría ser un elemento que cambie a Ibagué en un sentido de apropiación, identidad e inclusión social.

El problema son los diferentes prejuicios que se tiene sobre el grafiti donde en ocasiones lo consideran un acto vandálico y no tienen en cuenta las diferentes posibilidades de tal o profundizan en su concepto.

Por dicho motivo el objetivo principal de la investigación es resaltar los valores positivos: aspectos estéticos, sociales y simbólicos del grafiti en Ibagué tomando como muestra las obras que se realizaron entorno al colegio la sagrada familia en el barrio Versalles para que este tipo de intervenciones urbanas iniciada desde el ciudadano pueda ser tenido en cuenta en los procesos de desarrollo del territorio y proyectos del espacio público, además ponga en consideración el imaginario negativo del grafiti.

Surgen las preguntas: ¿puede el grafiti convertirse en un movimiento activador de la ciudad de Ibagué, que de belleza, sentido, inclusión, pertenencia e inclusión?, ¿Puede desde un elemento que esta subvalorado y en muchas ocasiones considerado un problema ser Para Ibagué un atractivo de reconocimiento nacional y hasta internacional?

Las limitaciones de la investigación surgen por la calidad de anonimato que desean conservar los diferentes grafitero, dificultando la obtención de información primaria.

La metodología consistió en un registro fotográfico de las obras, donde posteriormente se analizan desde un punto perceptivo y lo que da a entender la obra. El otro método es la recopilación de proyectos realizados a nivel nacional e internacional que involucran el grafiti, se organiza la información a manera de ficha para evaluarlos.

Sobre el tema se ha escrito gran número de artículos que profundizan e indagan sus cualidades. Se toman como referencia mayormente los trabajos de Armando Silva sobre los imaginarios de la ciudad y una investigación hecha en Ibagué realizada por dos estudiantes de la universidad.

El libro de arte y percepción visual de Rudolf Arnheim funciona como una guía al analizar las obras grafiti, donde parte de lo que quiere expresar esta y de lo que se percibe al verla, otra referencia son los artículos sobre aspectos del arte como el contraste, las sombras, la luminosidad, la composición, etc.

Materiales y Métodos

La metodología consistió en escoger un tramo de la ciudad donde existiera gran actividad grafiti, analizarla de manera individual y en conjunto con las cualidades urbanas que le circundan y a partir de este cumplir con el objetivo principal de la investigación (resaltar los valores artísticos del grafiti). Para expresar el tramo se hace uso del google Street view y el Photoshop.

Los métodos que se utilizaron fueron dos: un inventario que acudió a la fotografía y al trabajo de campo (Mora, 2014); la recopilación de información tratada y organizada de diferentes maneras (tablas y fichas comparativas).

El inventario se basó en la agrupación de las obras grafiti en el tramo escogido por varios niveles. Así entonces, habrá un primer nivel, una figura que se entiende y toma protagonismo por su propia cuenta; un segundo nivel, dos o tres elementos que por su homogeneidad parecen ser uno solo; un tercer nivel, todo el mural en su conjunto. Al final se organizará un cuarto nivel que vincula las diferentes relaciones

visuales del mural completo con su entorno inmediato. También se organizan en cada nivel según el tipo de grafiti que es, un tag o un dibujo, que evoca un mensaje o idea.

Posteriormente al inventario se escogen algunos grafitis para analizar de manera más profunda, se dispone de realizar a través de Photoshop el resalte de ejes de composición, sombras, destellos, contrastes, ritmos, etc.

La recopilación de información consiste en presentar tablas y formas de presentación didácticas y categóricas con el fin de su hacer fácil su comprensión y como argumento de la intervención que se realizó en el tramo investigado.

Así por ejemplo Para el análisis en el cuarto nivel (la relación con la ciudad) se ve necesario analizar el entorno inmediato de la intervención del grafiti estudiada donde se realizó una tabla que dispone información según los diversos sistemas de la ciudad.

Otra es la tabla que recopila los proyectos realizados a nivel nacional e internacional que involucran el grafiti, se organiza la información a manera de ficha, con el nombre del país, ciudad, el proyecto, número de participantes, año de realización y resultado.

Se hace una ficha comparativa, donde se plasma el entorno antes de la intervención urbana grafitera más importante y después de tal. Que dispone de los campos año, tipo de intervención, percepción (se escogieron diferentes personas para que dieran su opinión)

En resumen se utilizó revisión documental, la observación directa, la fotografía, el inventariado de los grafitis y el análisis de obras del inventario.

Resultados

Caso específico:

Localización: carrera 2 a entre av. miro lindo y carrera 5.

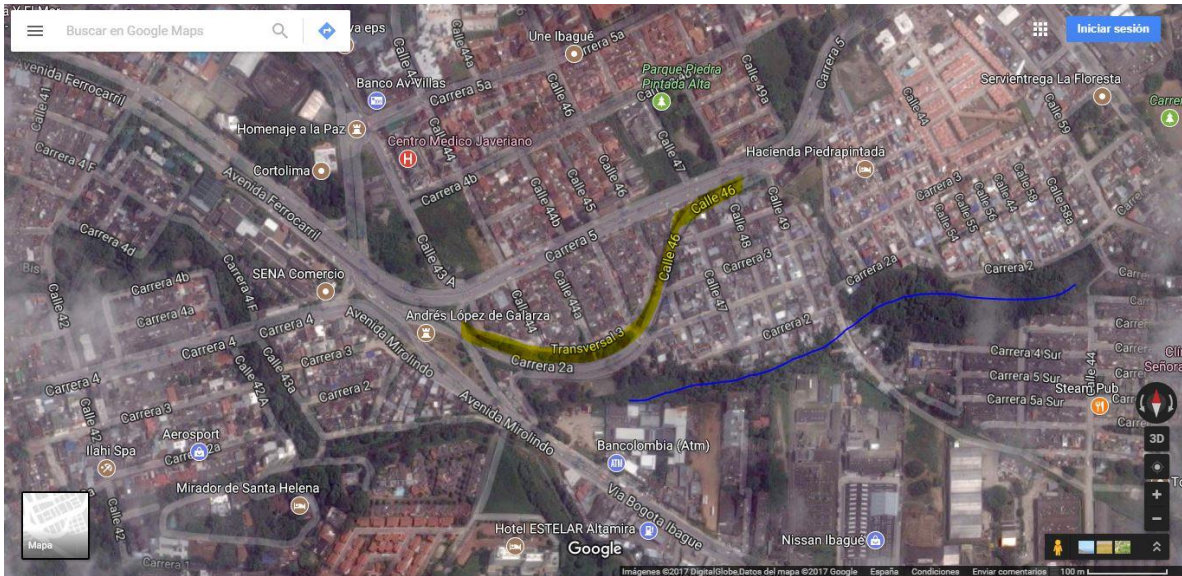

Ilustración Ilocalización. Fuente: Street view

Tabla 1. Condiciones urbanas

Condiciones urbanas		
Sistema	Imagen	Observaciones
Ambiental	<p><i>Ilustración arborización Versailles, (Javier 2017), fuente Street view</i></p>	Existe un separador vial y un parque con gran arborización que acompaña todo el tramo. Posibilita sombra, frescura, agrado visual.
movilidad	<p><i>Ilustración arborización Versailles, (Javier 2017), fuente Street view</i></p>	La carrera 2 sirve de conexión de la carrera 4 y la av. Mirolindo con la carrera 5; de ingreso para el barrio Versailles. Lo que genera un gran flujo de tránsito en el sector.

<p>Social</p>	 <p><i>Ilustración arborización Versalles, (Javier 2017), fuente Street view</i></p>	<p>hay un contraste entre “clases”, los del barrio piedra pintada no interactúan con los de Versalles por lo que el sector pierde su aspecto de inclusión e interacción de todas las comunidades.</p>
<p>Trama urbana</p>	 <p><i>Ilustración arborización Versalles, (Javier 2017), fuente: propia y Street view</i></p>	<p>El tramo es curvado lo que a nivel de perspectiva visual deja la monotonía de la calle recta y aporta aspectos interesantes de aproximación.</p>
<p>Edificios</p>	 <p><i>Ilustración arborización Versalles, (Javier 2017), fuente: Street view</i></p>	<p>Se encuentra el colegio Versalles que le da una dinámica más activa al barrio y mezcla varias edades de la población.</p>

Inventario

Primer nivel

Ilustración 2. Inventario de graffiti.

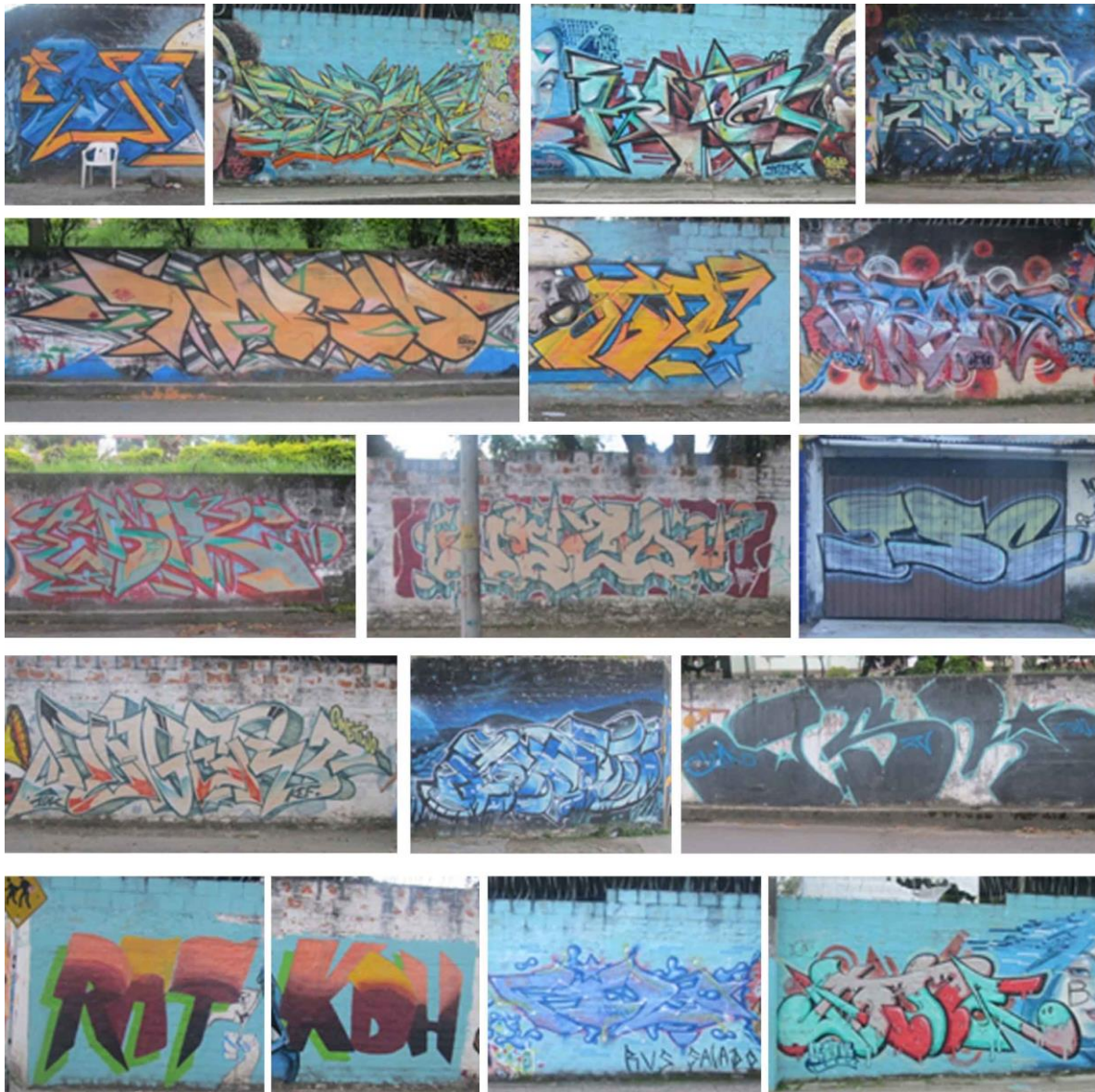

Ilustración 3. Inventario de tags.

Segundo nivel

Ilustración 4. Grafiti-tag.

Tercer nivel

Ilustración 5. Agrupación.

Ficha de analisis (nivel 1 de agrupacion)

En el primer conjunto de graffitis es claro en cuanto se puede observar una figura reconocida; animales, rostros , estraterrestres, con variaciones que corresponden a los diferentes estilos del autor y mensaje que quiere evocar. se escogeran algunas obras especificas para analizar en diferentes aspectos mas detalladamente.

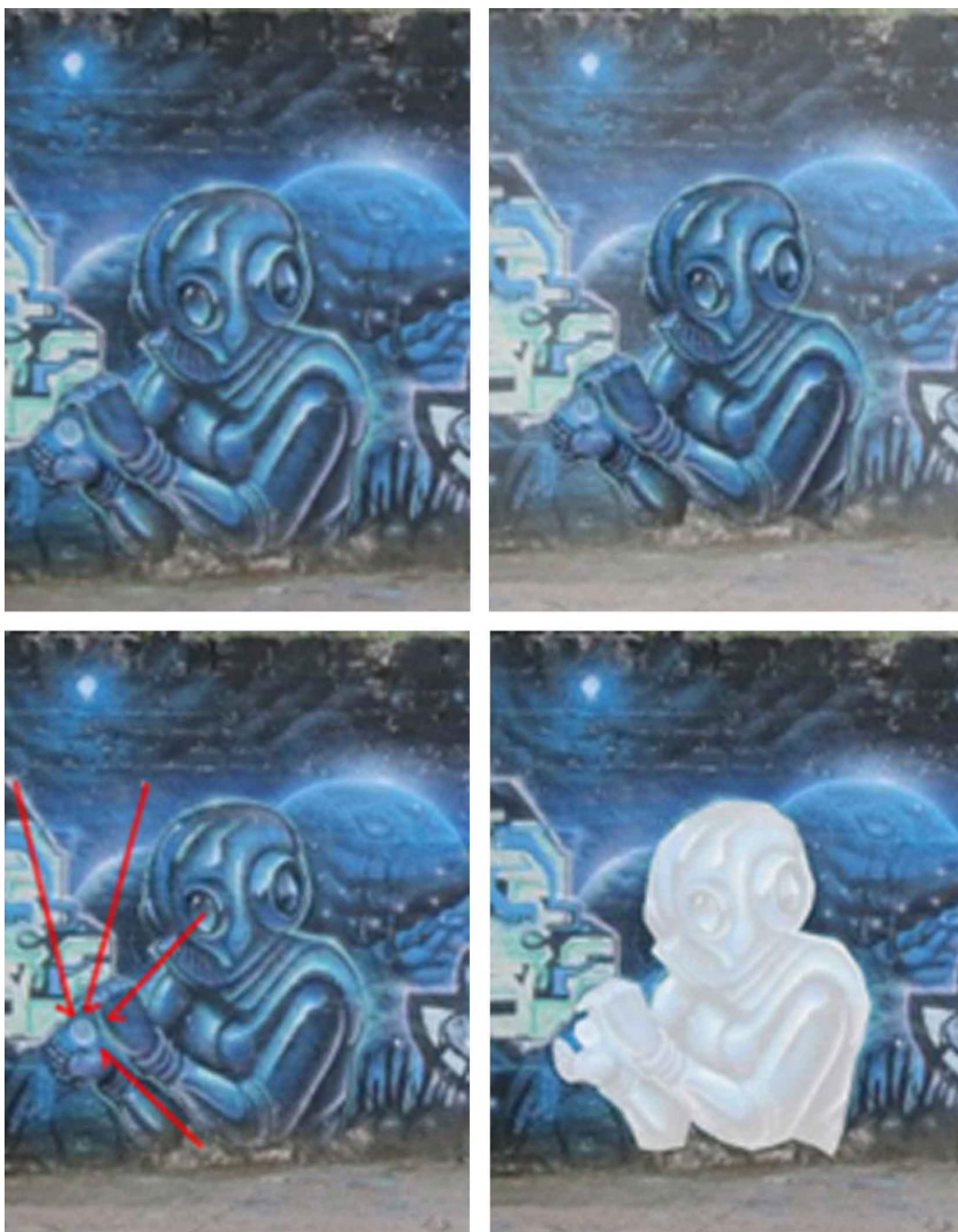

Ilustración 6. Análisis de graffiti.

Mensaje: es un ser que abraza cuidadosamente una gota de agua, hace crítica a los procesos de contaminación masiva en el mundo. Muestra ya los efectos de lo que podría llegar a ser la consecuencias de la contaminación, donde el ser tiene la forma

de un humano pero esta protegido con elementos tipo careta y armadura (hermetizado).

Percepcion visual: alberga concentracion sobre un punto especifico en un entorno inmenso, planetas, la atmosfera, el universo. Y en cierra el punto focal

La atmosfera de los colores: son azules verdosos, evocado a elementos como el agua, el aire, la volatidad, dan el efecto de estar degradados

La dinamica de las formas y contrastes: hay un objeto en un primer plano, que tiene el protagonismo (el ser que envuelve la gota) sin embargo el fondo se emplea como escenario y se le da el detalle suficiente para convertirse en otro foco atractivo. El contraste que se da no es marcado sin embrago el poder del contorno de la primer figura es claro.

Ilustración 7. Análisis de grafiti.

Mensaje y Percepción visual: el rostro de una mujer con la mirada penetrante y sensual hacia el espectador con una expresión serena, bella, en su frente una pirámide, símbolo de sabiduría, fuerza y belleza.

La atmósfera de los colores: El azul es el color del espacio, de la lejanía y del infinito. En publicidad se le relaciona con la limpieza y la frescura. Es un color, como todos los fríos, que parece alejarse, y simboliza ideas de tranquilidad, afecto, frío e inteligencia. **Fuente especificada no válida.** Predomina sobre la obra ligándose al carácter y expresión femenina del rostro

La dinámica de las formas y contrastes: hay tres elementos que le dan movimiento a la obra dando su dinamismo; primero, las líneas horizontales que surgen de la cabeza; segundo, el pelo que ondula el rostro; tercero, el triángulo formado con puntos ligeramente desviados. Hay un contraste claro oscuro de azules que permite diferenciar del rostro, más claro y suave; que el pelo y el fondo, más oscuro.

Ficha de analisis 2 (segundo nivel de agrupacion)

En el segundo grupo se relaciona la idea del tag o firma del graffiti que se mezcla con un dibujo que complementa el estilo del graffitero y en donde participan mas de un elemento hecho por mas de un artista.

Ilustración 8. Análisis de graffiti.

Composicion: la obra se compone por un tag o firma que esta encerrada por dos figuras. Las figuras son el complemento de la firma, que dotan de el estilo unico de cada graffitero.

Percepcion visual: el elemento parece estar suspendido, que flotara dadas las burbujar rojas, es de confusa lectura, son embargo se aprecian el trabajo de los colores la suntuosidad marcada por los destellos.

La atmosfera de los colores: negros, rojos azules. Son tensionales, dan a entender sangre.

La dinamica de las formas y contrastes: el contraste se da por colores calientes-frios, las formas manejan el estilo wild style. Aparecen formas y detalles muy bien logrados, como la corona detras del craneo, las sombras, brillos, destellos, degradado de las letras, las pequeñas firmas, etc.

Ilustración 9. Análisis de graffiti.

Composicion: tres figuras situadas en diferentes planos, los dos de las derecha en mas al fondo y aprovechando el anden como plano de sustento y el de la izquierda mas hacia adelante con una mirada hacia los otros, como fondo un paisaje natural que le da sentido al cuadro articulándolo.

Percepcion visual: al ver el cuadro se aprecia el mensaje, lo natural en la ciudad, la belleza de la fauna.

La atmosfera de los colores: hay variedad de colores que dan una atmosfera de tranquilidad

La dinamica de las formas y contrastes: las formas son claras, se entienden como un elemento literal, sin embargo en el caso de la figura del centro, presenta un juego de burbujas en su piel que dan el mistiscismo propio que genera la naturaleza al ser humano.

Ficha de análisis 3 (tercer nivel de agrupación)

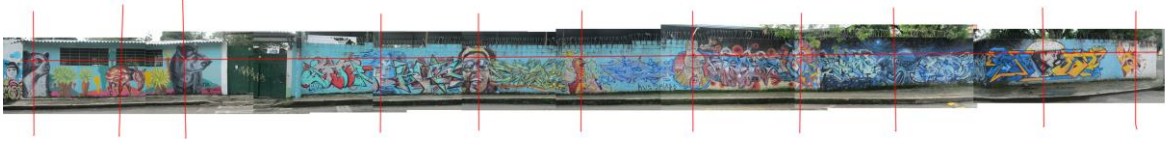

Ilustración 10. Mural complete.

Composicion: en todo el mural se percibe una acomodacion de las formas relguladas, que guardan una distancia acorde y se disponen de manera a ejes de composicion horizontales y verticales.

Tamaño: las dimensiones de las obras son amplias en relacion con la escala humana lo que le dan relevancia a la obra.

Reccorrido: se forma un museo al aire libre por su relacion estrecha con el andén.

Ilustración 11. Escala humana.

Ficha de análisis 4 (cuarto nivel de agrupación)

Ilustración 12mural (Javier 2017) fuente: fotografía propia

Ilustración 13mural (Javier 2017) fuente: fotografía propia

Velo natural: el mural armoniza en la naturaleza, se relacionan de tal manera que por ejemplo el ave a la derecha pareciera un espécimen más del entorno, los colores vivos del grafiti generan un contraste que evoca emoción. Por todo el recorrido se ven estos juegos de relaciones visuales.

Ficha comparativa

Ilustración 14. Lugar antes de la intervención.

Ilustración 15. Lugar después de la intervención.

Tabla 2. Intervenciones urbanas tipo grafiti.

Intervenciones urbanas tipo grafiti				
País-Ciudad	año	Proyecto	participantes	Resultados
Estados unidos-Philadelphia	1984 - 2017	Consiste en combatir grafiti con más arte grafiti: se contratan artistas profesionales para mejorar o asesorar desde el punto artístico a los grafiteros de la ciudad y así sus obras fueran más buenas. Aprovechan los resultados para ofrecer tures, también los ciudadanos comienzan a solicitar que pinten sus paredes (Carballo, 2016)	Gobierno, empresa privada (Philadelphia mural arts.) ciudadanos, grafiteros	Los grafitis mejoran notablemente sus cualidades, tanto que los grafiteros pueden tomar un rumbo lucrativo y convertirse en un trabajo.
Irán Teherán	2017	En Teherán el grafiti conlleva grande multas, sin embargo los jóvenes artistas grafiteros se niegan a realizar su arte y a expresarse en un medio de tensión social. Un ejemplo famoso es Banksy, quien en sus obras plasma mensajes y críticas. De manera totalmente anónima. (Abadi, 2017)	Jóvenes iraníes	El resultado son grafitis efímeros, pues se borran en menos de una semana, sin embargo el mensaje se guarda con más aprecio y genera la revancha del grafiteros
Inglaterra. Londres	2017	Los propietarios de las viviendas o locales comerciales dejan a los grafiteros pintar sobre sus paredes para aumentar la clientela. (Carballo, 2016)	Propietarios, grafiteros	Al dejar realizar grafiti los artistas se amalgaman y crean varias obras transformando lo urbano, surge un recorrido tipo museo grafiti
Colombia-Medellín	2012- 2015	Tour grafiti: en una zona altamente estigmatizada y con problemas de violencia, las personas intentan mejorar su imagen contando sanamente su historia y acoplándose a proyectos urbanos como las escaleras eléctricas a través del grafiti	Turistas, ciudadanos, grafiteros, municipalidad	Los grafitis ayudan a eliminar los estigmas e imaginario que se tienen sobre la comuna 13 (lugar donde se hace la intervención}, posibilita el turismo y con él la resignificación del territorio

Discusión

El inventario y el análisis de las obras reflejan un gran contenido de valores estéticos, sociales y significantes, el análisis del nivel de agrupación 4 refleja la posibilidad de poderse vincular el grafiti con los diversos sistemas de la ciudad, la tabla intervenciones urbanas tipo grafiti posibilita los proyectos urbanos viables desde varios puntos de vista como el económico, social y cultural. La ficha comparativa muestra como en un edificio que no brinda diseño en fachada, puede ser tratada dándosele un sentido, posiblemente hasta que este decida rediseñarse como edificio.

Para evaluar los resultados se categorizan varios aspectos: el social, el estético y por último el significativo.

Aspecto Simbólico y Significante

En un primer momento en estados unidos el grafiti se da como un simple efecto de escribir una firma en la pared para reivindicar la existencia del que lo hace, cuando esta actividad llega a latino américa, encuentra un escenario en la que los problemas políticos, sociales, económicos están por todos lados, así que el grafiti toma un sentido que refleja dichos aspectos, de expresión de inconformismo, toma una nueva cara y concepto más profundo (Silva, 1993).

Los grafitis del tramo escogido reflejan dicho concepto, dado su análisis anterior, sin perder la herencia del grafiti de estados unidos (realizar un tag o firma en una superficie de la ciudad).

El grafiti tiene como fin comunicar, lo hace de una manera peculiar, a través de un mensaje o conjunto de mensajes que están enmarcados dentro de la marginalidad, el anonimato y la espontaneidad, además dicha expresión se hace sin importar la legalidad o normativa dentro de su territorio (Silva, 1988).

Según el inventario *nivel de agrupación 2*, el anonimato está dado por los diversos seudónimos reflejados en las firmas o tags (como llaman a los seudónimos pintados en la pared los grafiteros), lo espontáneo se da por el modo en que se realizaron: en un día llegaron con sus equipos y los pintaron.

Los grafiteros viven la calle. La mayoría de sus experiencias se dan allí, por lo cual la hacen suya y deciden dejar su huella, señas y marcas cargadas simbólicamente (Moranta, 2005). tal es el afán de los grafiteros que se esmeran en que sus huellas queden bien realizadas y sean reconocidas para plasmar su calor simbólico.

Aspecto estético

Según la historia afirma Ramos (1993): los grafiteros en Estados Unidos comienzan a profundizar en los valores artísticos de la firma para aumentar su popularidad y resaltar compitiendo entre ellos obteniéndose diferentes estilos donde las cualidades artísticas o bellas son más sobresalientes requiriendo más tiempo.

De igual forma los grafiteros que pintaron sobre el tramo investigado se esmeran por superar al otro, dado lo que muestra el inventario, una serie de obras que inspeccionan en detalles artísticos, donde se ve el trabajo en cada una de las partes de las obras, así, por ejemplo el ojo de un rostro presentara la proporción debida, con los brillos y sombras para dar efecto de tridimensionalidad, o se abstraerá de una manera bella, etc.

Aspecto social y de inclusión

De acuerdo al nivel de agrupación 3 el mural presenta características de composición unificadas, lo que indica que se realizó en grupo, se observa que en varias partes del muro aparece la palabra crew. Que significa la organización de un grupo de personas que trabajan para un fin bajo la dirección de un líder (Lopera Molano & Coba Gutiérrez, 2016).

Así el crew se convierte en un aspecto fundamental por el cual hablar: Dentro del grafiti es una práctica social la que incluye el cuidarse el uno con el otro, enseñar al

principiante, divertirse, por otro lado es una forma de control y logística; por ejemplo determinan si el grafiti requiere hacerse solo por las condiciones de encubrimiento en que se tiene que hacer o si se necesita un determinado número de participantes (Lopera Molano & Coba Gutiérrez, 2016)

En el sentido de inclusion

La ciudad es el centro de union, de mezcla cultural, donde los gustos, actividades, ideas se comparten y se aprende del otro, la cultura se forma allí como una costura generada por la colectividad (Pere, 1988)

Los grafiteros son una parte de la ciudad, y es importante resaltar que se atreven a vivir la calle, lo urbano y a participar de las actividades que posibilita, por lo tal aportan a la mezcla, dan vida y proponen nuevas maneras de ver la ciudad.

Graffiti y ciudad

La tabla proyectos urbanos muestra como se puede aprovechar el graffiti, ser un punto clave para conformar una ciudad abierta a nuevas posibilidades. Diversos son los motivos que hacen que imponer normas totalitarias hacia el graffiti no funcionen.

“Las políticas anti graffiti extremas no son efectivas, mal gastando recursos públicos y no cumpliendo con su objetivo, empeorando el problema, proliferando la aparición de grafitis de menor calidad debido a la rapidez con la que tienen que actuar los escritores (grafiteros), aumentando el instinto de rebeldía del grupo” (Ballaz, 2009, pág. 100).

Utilizan el grafiti para darle color a la ciudad, de quitarle el gris marcado la tendencia de pensar que la ciudad es una máquina, recuperan espacios abandonados, los embellecen, de igual forma funciona como una actividad que reivindica a la persona, y funciona para mitigar los vicios como el abuso de drogas o alcohol (Lopera Molano & Coba Gutiérrez, 2016).

Conclusiones

La intervención urbana tipo grafiti que se llevó a cabo en el barrio Versalles, tuvo gran éxito en la medida en que: se realizó bajo la permisión del municipio, las obras se hicieron con tiempo, alcanzaron un nivel artístico alto, no tuvo inconvenientes con la población, etc.

En Ibagué se pueden realizar proyectos que fomenten actividades alternativas donde en muchas ocasiones sirven para mejorar la ciudad en cuanto a su dinámica social, parte estética y significado.

La actividad grafiti se mezcla muy bien con los diversos sistemas de la ciudad, lo que la hace propia para ser tenida en cuenta en proyectos urbanos en la línea de arte urbano de los espacios públicos por ejemplo.

Se pudo cumplir con el objetivo: encontrar y resaltar los valores artísticos sociales y significantes del grafiti, donde se indagaron las potencialidades de este, se vieron ejemplos, y se realizaron comparaciones.

El grafiti puede funcionar como una actividad de referencia nacional e internacional como lo han sido diferentes proyectos en el mundo, dada la calidad en los trabajos vistos en los inventarios realizados.

Bibliografía

- Abadi, M. C. (10 de febrero de 2017). *foto reportajes*. Recuperado el 20 de noviembre de 2017, de foto reportajes: <https://www.equaltimes.org/la-efimera-libertad-del-arte?lang=es#.WhOUhVXibiU>
- Ballaz, x. (2009). graffiti como herramienta social. *asociacion española de neuropsiquiatria*.
- Carballo, M. F. (5 de junio de 2016). *Conde nast traveler*. Recuperado el 20 de noviembre de 2017, de Conde nast traveler: <http://www.traveler.es/viajes/rankings/galerias/ciudades-de-grafiti-y-arte-callejero/708/image/34364>
- Lopera Molano, Á. M., & Coba Gutiérrez, P. (2016). Intervención del espacio público: percepción ciudadana del graffiti en la ciudad de ibague, colombia. *Revista Encuentros, Universidad autonoma del caribe* , 14 01,pp 55-71.
- Mora, J. (15 de diciembre de 2014). *prezi*. Recuperado el 20 de noviembre de 2017, de prezi: <https://prezi.com/zxzhzziteing/registro-fotografico-en-la-investigacion-educativa/>
- Moranta, T. V. (2005). La apropiación del espacio: una propuesta teórica para. *anuario de psicología*, 281-897.
- Pere, S. (1988). Estética de todo o teoria de lo light. *Valencia, instiuto Shakespeare*.
- Silva, A. (1988). Ciudad imaginada. *El tiempo*.
- Tetovel, P. (febrero de 7 de 2012). *Pintura antigraffiti: ¿barrera contra el vandalismo o cepo a la libertad de expresión?* Recuperado el 21 de noviembre de 2017, de Pintura antigraffiti: ¿barrera contra el vandalismo o cepo a la libertad de expresión?: <https://www.merca20.com/pintura-antigraffiti-barrera-contra-el-vandalismo-o-cepo-a-la-libertad-de-expresion/>