

Imágenes de la calle: análisis de la expresión cultural a través del grafiti*

Michel Álvarez Gutiérrez**

Mariana Mesa Tabares***

RESUMEN

El presente estudio tiene como finalidad realizar un análisis iconográfico de los estilos y elementos presentes en la elaboración de grafitis urbanos en el Área Metropolitana de Medellín. Esta investigación parte de la metodología cualitativa y se ubica en la revisión histórica sobre la pertinencia del grafiti, en la ciudad, cabe resaltar la importancia social que se impone en movimientos artísticos urbanos, que más allá de expresar talento también conllevan resignificaciones del contexto colombiano y su historicidad. Actualmente el grafiti implica un elemento de restauración social para la ciudad de Medellín y sus alrededores, modificando las dinámicas sociales de los jóvenes y mejorando la marca-ciudad desde el turismo, sobre todo entre los públicos juveniles y extranjeros; a partir de ello, se establece la exaltación de elementos emblemáticos y de reconocimiento social, contando con una realidad ligada siempre a lo establecido de manera general para los ciudadanos, desde el progreso, la historia y la necesidad de cambio.

Palabras clave: grafiti; jóvenes; arte; Medellín; Colombia; cultura.

* Artículo de investigación derivado del proceso académico e investigativo del Semillero Específico en Comunicación Gráfica Publicitaria, bajo el acompañamiento de la profesora María Isabel Zapata C.

** Estudiante de séptimo semestre del programa de Comunicación Gráfica Publicitaria de la Universidad de Medellín. Participante del semillero específico en Comunicación Gráfica Publicitaria. soydelineas@gmail.com

*** Estudiante de sexto semestre del programa de Comunicación Gráfica Publicitaria de la Universidad de Medellín. Participante del semillero específico en Comunicación Gráfica Publicitaria. Maritaba200015@gmail.com

Images of the Street: Analysis of Cultural Expression through Graffiti

ABSTRACT

This study has as its purpose to perform an iconography analysis of the styles and elements present in the urban graffiti making in the Metropolitan area of Medellin. This research arises from a qualitative methodology and its located within the historical review of the pertinence of graffiti; in the city, it is worth mentioning the social significance that is imposed in urban artistic movement, that beyond expressing talent also lead to re-significations of the Colombian context and its historicity. Currently, graffiti implies in itself an element of social restoration for the city of Medellin and its surroundings, modifying the social dynamics for the youngsters and improving the City-brand from tourism, mostly among the juvenile and foreign populations; from that, an exaltation of significant elements is established, as well of some social recognition ones, taking into account a reality which is always generally linked to what's established for the citizens, from progress, history, and the need for change.

Keywords: graffiti; young people; art; Medellin; Colombia; culture.

Introducción

Actualmente hay diferentes perspectivas sociales sobre el grafiti. Este tiene componentes comunicativos y artísticos que transforman la apariencia de la ciudad. En ese sentido, la ciudad se convierte en un espacio de representación y expresión de los acontecimientos sociales, culturales y políticos. Este estudio tiene como objetivo principal analizar la expresión cultural de las costumbres, flora, fauna y multiculturalidad de Colombia por parte de los jóvenes grafiteros de la ciudad de Medellín que a través de sus obras de arte apelan a la representación del imaginario del país; para ello, se utilizaron fotografías publicadas en la web de manera anónima, y fotografías tomadas por el grupo investigativo; el estudio adquiere pertinencia a partir de la relevancia de reconocer y analizar las expresiones artísticas que se realizan, y que además, terminan enmarcando lugares de apropiación del espacio público como se menciona anteriormente, volviéndose referente de ubicación y de seguridad para el convivir sin inhibiciones como el miedo al encuentro o a la exaltación del sitio privado como fundamento de la vida social. Específicamente, los grafitis utilizados se ubicaron en la ciudad de Medellín, y abarcan La comuna 9: Buenos Aires, la comuna 13: San Javier y la comuna 14: El Poblado.

El grafiti tiene sus primeros reconocimientos en la época pre-histórica, aunque su asentamiento fue en 1960 en Nueva York, en donde fue reconocido como grafiti moderno; su finalidad era la representación social y se plasmaba en trenes y paredes de edificios; posteriormente toma mayor posicionamiento en las subculturas de los estratos medio-bajo, utilizando pintura, rodillo, aerosoles y unos destacados marcadores llamados *Posca*, para ser finalmente denominado con un tono político y de protesta que pertenecía no solo a ciertos grupos sociales sino a otros grupos de ciudadanos a partir de su transformación como elemento de expresión desde el arte; solo allí deja atrás su característica ilegal y permite la creación de piezas mucho más elaboradas y comprometedoras para los artistas.

La presente investigación va inscrita en una metodología explicativa sobre el desarrollo de ciudad a partir del arte, profundizando en los conocimientos que se imparten en piezas gráficas de visión pública, por lo que se desarrolla desde la observación participativa y no participante.

Una de estas manifestaciones artísticas de la calle es el grafiti el cual ha existido a lo largo de la historia; como expresión artística, humorística o crítica que es dibujada o escrita en los muros de la ciudad, ha tenido como principal objetivo hacer público un mensaje, idea o pensamiento en un espacio determinado para llamar la atención del público urbano; normalmente trata de mostrar inscripciones o pinturas que reflejan la ideología popular y realidades sociales del momento, pero su origen como término griego, *graphein*, tiene como significado escribir y luego en el italiano *graffito*, se utilizaba para designar el movimiento artístico cultural del arte libre.

Imagen 1. Mezcla de murales e intervenciones alrededor del grafiti en Medellín.

Fuente: elaboración propia.

1. MÉTODOS

El entendimiento de la imposición cultural hacia el turismo como oportunidad de desarrollo y de restauración del tejido social nos permite desarrollar procesos de análisis que nutren la investigación. Desde allí se intensifica la utilización de la técnica del grafiti de manera aceptada como forma ilustrativa y de necesidad social, en una perspectiva de conocimiento de masas y conocimiento del ambiente colombiano. Para ello, se utilizó un modelo de investigación instaurado en el siguiente orden:

1. Recolección gráfica y sintetización de la misma a partir de sus elementos y reconocimiento social.
2. Cuadros-matriz: se hace un análisis en estructura y función de recolección de datos sobre 12 grafitis realizados en el Área Metropolitana de la ciudad de Medellín en Colombia, en donde se expone su estilo figurativo, estilo gráfico, función pictórica y colorización.

Para mayor entendimiento, se expone una de las matrices diseñadas, un grafiti realizado por Apolo Trece, gran exponente del arte en los barrios de la ciudad:

Tabla 1. Desarrollo de la matriz de análisis de los grafitis en Medellín.
Ejemplo: Honorífico a Mirra

Ficha preiconográfica para esquema figurativo

1. Código (s)
IMG_20201016_130005.jpg
2. Nombre de autor Anónimo
3. Asunto o tema Honorífico a Mirra

- 4 Esquema figurativo Paisaje-Natural _ Elementos folclóricos _ x _ Figura humana _ x _ Abstracto _ _ Otros esquemas _ _
- 5 Motivo Representación gráfica de Mirra
- 6 Símbolo (S) Hombre de tez clara, banderas y logo.
- 7 Signo (s) Hombre de tez clara, con barba, cabello negro y gorro; bandera de Colombia y bandera de estados unidos.
- 8 Metamorfosis del sistema La imagen presenta al hombre en plano primerísimo primer plano, ángulo frontal, sin expresión de emoción en su rostro, va acompañado de la bandera colombiana y la bandera de estados unidos como referencia a su cambio de país.
- 9 Pseudomorfosis U.S.A se ve la oportunidad de salir del país para mayor progreso y además, como un viaje de no retorno a la patria, por lo que el honorífico da a entender que podría estar muerto, pero realmente es que se va y esto también es tomado de esta misma manera.

- 10 Estilo gráfico

Tag	Íconos	Wild style	Bubble letter	Throw ups	Characters	Otra
	x	x			X	

Ficha preiconográfica para esquema figurativo

11	Explicación	Las banderas son íconos reconocidos de respectivos países, además, se representa un personaje, por lo que se incluye el estilo <i>characters</i> y por último, se utilizan tipografías de manera alocada al estilo <i>wildstyle</i> , donde las tipografías tiene libertad de modificación y tienden a ser poco legibles.																			
12	Relación Texto/Imagen	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ilustración</th> <th>Ejemplificadora</th> <th>Título</th> <th>Mnemotécnicas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mutua determinación</td> <td>Escritura con imágenes</td> <td></td> <td>No Aplica</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> </tr> </tbody> </table>				Ilustración	Ejemplificadora	Título	Mnemotécnicas	Mutua determinación	Escritura con imágenes		No Aplica				X				
Ilustración	Ejemplificadora	Título	Mnemotécnicas																		
Mutua determinación	Escritura con imágenes		No Aplica																		
			X																		
13	Explicación	El presente grafiti quiere dar a entender, que, a pesar de la lejanía, siempre lo recordarán como un personaje emblemático. Y por ello, adorna las paredes del Parque de las Ruedas en Medellín, ubicado en inmediaciones de la Calle 4 Sur, El Poblado																			
14	Función de la imagen	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Conativa</th> <th>Fática</th> <th>Referencial</th> <th>Emotiva</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>Poética</th> <th>Metalingüística</th> <th>Descriptiva</th> <th>Otra</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Conativa	Fática	Referencial	Emotiva		X			Poética	Metalingüística	Descriptiva	Otra				
Conativa	Fática	Referencial	Emotiva																		
	X																				
Poética	Metalingüística	Descriptiva	Otra																		
15	Explicación	La representación busca atraer la atención de las personas que recorran o habiten el sitio, para darle el reconocimiento a Mirra como habitante del sitio y perteneciente a él desde la distancia.																			
16	Paleta de color	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Monocromática</th> <th>Complementaria</th> <th>Tríada</th> <th>Análogos</th> <th>Otra</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td>X</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Monocromática	Complementaria	Tríada	Análogos	Otra			X	X							
Monocromática	Complementaria	Tríada	Análogos	Otra																	
		X	X																		
17	Explicación	La paleta de color utilizada va desde los análogos, en donde se presenta utilización de rojo en diferentes tonalidades, y amarillo; además, la paleta de color utiliza armonía de tríada al combinar amarillo, azul y rojo y nuevamente, amarillo y azul.																			
18	Otros comentarios	Está ubicado debajo del puente interurbano Calle 4 Sur, intercambio vial Gilberto Echeverri Mejía. Es un sitio destacado por las aglomeraciones de jóvenes para la realización de trucos o práctica de deporte, además de ser un sitio socialmente activo y un lugar de encuentro de colectivos sociales.																			

Fuente: elaboración propia.

- a. Nivel preiconográfico: este nivel, según Panofsky (2001, citado en Rodríguez, 2005, p. 5), va encaminado a una interpretación primaria o natural desde la vista del

espectador, da cuenta y conocimiento de las figuras y objetos que se presentan sin relación de temática, e identifica iconos y detalles sin conocimientos previos; este ítem se abarca en nuestra tabla matriz desde la identificación de signos, símbolos, esquema figurativo y metamorfosis del sistema.

- b. Nivel iconográfico: en este segundo nivel, se da un análisis de los elementos temáticos utilizados, desde la lógica y la tradición cultural, trayendo a colación diferentes fuentes en conexión desde el asunto representado que, en nuestro caso, se da en la pseudomorfosis, estilo gráfico y paleta de color, ya que permite desentrañar dichas definiciones colectivas.
- c. Nivel iconológico o iconografía en sentido profundo: por último, esta dimensión desentraña los elementos ocultos o no figurados directamente en la obra, abarcando contexto y perspectiva del artista, por lo que se realiza una investigación y fundamentación desde textos que requieren mayor complejidad hacia la objetividad; este nivel se dio a partir de los análisis de las características destacadas y determinantes de cada matriz de análisis de la imagen.

Imagen 2. muralismo en Medellín.

Fuente: @apolo.mde. elaboración propia.

Para la realización de los últimos dos puntos del modelo investigativo, se utilizaron 12 matrices de análisis, con lo que se dio paso al proceso de análisis de datos, partiendo de las características más destacadas en el esquema figurativo entre paisaje-natural,

elementos folclóricos, figura humana, abstracto y otros esquemas, estilo gráfico entre tag, iconos, *Wild style*, *Bubble letter*, *Throw ups*, *Characters* y otra; relación texto / imagen entre ilustración, ejemplificadora, título, mnemotécnicas, mutua determinación, escritura con imagen y no aplica; la función de la imagen entre conativa, fática, referencial, emotiva, poética, metalingüística, descriptiva y otra; y por último, el establecimiento de paleta de color desde las armonías monocromáticas, complementaria, tríada, análogos y otra, lo que generó una nueva categorización de acuerdo a las características cumplidas por el total de las imágenes analizadas. A continuación, se agrupan los valores totales de los grafitis abordados:

Tabla 2. Esquema general de acuerdo con el total de grafitis que cumplen con las características y elementos propios del estilo.

Ítem	#	#	#	#	#					
Esquema figurativo	Paisaje Natural	3	Elementos folclóricos	5	Figura humana	6	Abstracto	7	Otros esquemas	2
Estilo gráfico	Tag	1	Íconos	7	<i>Wild style</i>	3	<i>Bubble letter</i>		<i>Throw ups</i>	2
	Characters	6								
Relación texto/imagen	Ilustración	2	Ejemplificadora	1	Título		Mnemotécnicas	2	Mutua determinación	
			Escritura con imágenes		No aplica	8				
Función de la imagen	Conativa	1	Fática	6	Referencial	6	Emotiva	3	Poética	3
	Poética	2	Metalingüística	1	Descriptiva	1	No aplican			
Paleta de color	Monocromática	1	Complementaria	4	Tríada	7	Análogos	3	No aplican	2

Fuente: elaboración propia.

Para la realización del análisis de la tabla 2, se utilizó una base conceptual sobre el interaccionismo simbólico de Blumer (1986), quien expone que el significado de una conducta se forma en la interacción social, y da como resultado un sistema de significados intersubjetivos y un conjunto de símbolos de cuyo significado participan los actores; según esto, la interpretación de elementos destacados como la utilización de tríada, figura humana y elementos abstractos, íconos en el estilo gráfico, la no utilización de texto y la función fática del mensaje vendrían siendo una creación de la colectividad de la ciudad desde la interconexión, tanto de personajes como de imaginarios sociales. El autor resume el interaccionismo simbólico en tres tesis a las

que llama tres premisas simples: la primera es que las personas actúan con relación a las cosas a partir del significado que las cosas tienen para ellas; la segunda dice que el contenido de las cosas se define a partir de la interacción social que el individuo tiene con sus conciudadanos, y la tercera implica que el contenido es trabajado y modificado a través de un proceso de traducción y evaluación que el individuo usa cuando trabaja las cosas con las que se encuentra.

Por otro lado, desde la perspectiva de la simbología, el grafiti cumple con una finalidad contextual, pues comunica un mensaje de acuerdo con el lugar donde se encuentre. Según Reznikov (1970, citado en Chávez, 2020, p. 2)

el signo es un objeto (fenómeno o acción) material, percibido sensorialmente, que interviene en los procesos cognoscitivo y comunicativo (...) y que se utiliza para percibir, conservar, transformar y retransmitir una información relativa al objeto representado o sustituido. Asimismo, proporciona una fácil lectura del lenguaje que quiere denotar a un objeto por lo que los signos son productos de tradiciones, situaciones y condiciones de vida diferentes siendo imposible desligarlos de su realidad.

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Es importante destacar que la comunicación, como resultado de la interacción social, es la facultad que tiene una persona para prever las respuestas que sus actos producen en las demás personas, lo cual implica que, para comunicarse, la persona tiene que saber qué significan para el resto de las personas los símbolos que maneja o, en consecuencia, tener la capacidad de apropiarse asumiendo el papel del otro u otros. Desde el principio de la humanidad el hombre ha tenido la necesidad de comunicación; es así como en la era paleolítica retrataba lo que era la sociedad en ese entonces, la convivencia, y la caza de animales en pinturas rupestres aplicando pigmentos en paredes. Esta necesidad se ha extendido de diferentes maneras a través del tiempo hasta evolucionar a la escritura, las artes gráficas, el muralismo, y el grafiti que son representantes de estos movimientos prehistóricos.

En este contexto cobran valor las manifestaciones artísticas como apropiación no solo del espacio público sino también por el significado que se le confiere a las mismas, evidenciando una identidad ciudadana o individual donde personas crean vínculos emocionales con los espacios, lo cual conlleva significado, memoria e identidad colectivos que les otorgan particularidades únicas a los territorios.

En este orden de ideas el arte en las calles de las ciudades puede definirse no solo como una manifestación artística sino también como un movimiento social que conserva una estrecha relación entre las personas y su entorno, y que busca establecer una comunicación con el receptor del mensaje con la finalidad de hacerle ver algo o

cambiar sus actitudes; es así como este arte se transforma también en un mecanismo de denuncia que procura visibilizar a quienes no tienen voz en la sociedad.

Podríamos decir que los elementos que componen al grafiti constituyen un pilar fundamental en el desarrollo de las culturas y la sociedad, además de que este está muy ligado al arte con ascendencias prehistóricas y del mural, con elementos característicos como el uso de colores vibrantes, diferentes estilos gráficos y perspectivas que logran una forma de expresión única. En este sentido, el hecho de que el artista en mención pueda expresar sus sentimientos por medio del grafiti permite que esta técnica se convierta en una herramienta de exploración personal, además de un distractor de temas como la drogadicción y la alcoholemia, permitiendo un proceso de integración con la comunidad (Lopera & Coba, 2016).

Finalmente, luego de analizar 12 grafitis de la ciudad de Medellín se puede evidenciar que el uso de íconos representativos de la cultura colombiana contribuye al establecimiento de marca-ciudad a partir de grafitis en lugares frecuentados en el turismo, junto a los elementos folclóricos; la figura humana y la abstracción son esquemas figurativos utilizados continuamente de manera conjunta para generar mayor identificación y representación, con lo que también se entremezcla el estilo gráfico *characters* al representar al humano; en lo que respecta a la función de la imagen, destaca la fática, en donde es utilizado para reconocimiento social, y la función referencial, en donde se utilizan elementos y se representan para generar quizá, recordación también sobre ellos; esto define más allá de la apropiación de espacialidad, la necesidad de apropiarse de elementos que enmarcan al país y al ser humano; aquí, además, se abarca la fuerte presencia de la violencia; desde allí parte su necesidad de marca ciudad y otros estilos alternativos, guiados a la representación de la violencia que aún sucede, como los asesinatos de líderes sociales o los grafitis de movilización que son usados durante acciones sociales como marchas y protestas, en las cuales el grafiti tomó un papel característico dentro de las mismas, al convertirse en el mejor medio de expresión (Martínez, 2018) de aquellas personas que no tienen voz ayudando a visibilizar las problemáticas que se están viviendo en su entorno con el objetivo de buscar un cambio.

3. CONCLUSIONES

El grafiti moldea y transforma la ciudad. Los artistas que provocan este cambio buscan expresar lo que viven en su entorno cercano a través discursos que tienen origen en los diversos modos de entender la realidad y el espacio. Estas imágenes no son solo un resultado creativo, sino que también modifican el espacio y la imagen que se tiene de este en la ciudad; son una nueva forma de entenderlo, de comunicarse en él y apropiarse de la identidad cultural del país.

Actualmente el grafiti ha tomado dos caminos: por una parte, seguimos observando pinturas en muros, y otros normalmente en forma de firma, y por otro lado, en las

ciudades se han habilitado espacios para el desarrollo artístico urbano que, incluso en algunas ocasiones forman parte del patrimonio ciudadano, y muestran un gran valor de como entes culturales ; por ello dejan de ser considerados como vandalismo y pasan a ser incluido como una expresión callejera aceptada socialmente, capaz de transformar un territorio, como en el caso de la Comuna 13.

Es así como el análisis de los grafitis urbanos en Medellín resulta fundamental para entender las dinámicas sociales que se generan colectivamente, en donde la exaltación histórica es repetitiva y demuestra la apropiación cultural de Medellín en Colombia; es así como el arte trasciende hacia la liberación y difusión barrial y turística, y la marca-ciudad toma un papel principal, junto a los emblemas colombianos, la historia y el progreso.

La ciudad, además, trae consigo el concepto de habitar y, como consecuencia, la realización de manifestaciones de contacto social, cultural y político, incluyendo en ello las costumbres y la representación del imaginario colectivo, representado de manera diversa en las 12 matrices diseñadas y analizadas desde la metodología explicativa enfocada en el desarrollo de la ciudad y la imposición del grafiti como elemento restaurador, en donde resaltan el folclor, la figura humana y la búsqueda de identificación del público desde el simbolismo.

Finalmente, es de vital importancia construir y mantener la identidad cultural en el país, ya que esta promueve el turismo y el sentido de apropiación cultural por parte no solo de los colombianos sino también de los extranjeros.

4. BIBLIOGRAFÍA

- Blumer, H. (1986). *Symbolic Interactionism. Perspective and Method* (First). University of California Press.
- Chávez, E. (2020). Reseña de semiótica y teoría del conocimiento de Lazar O. Reznikov. *Refracción. Revista Sobre Lingüística Materialista*, 2(Julio), 1–8. https://revistarefraccion.com/wp-content/uploads/2020/07/no2_eduardo-chavez-herrera.pdf
- Martínez, A. (2018). *Paisajes tatuados: grafitis en el Norte Centro Histórico de Barranquilla (2012-2017)* [Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO Ecuador]. <https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/13591/14/TFLACSO-2018AMMG.pdf>
- Lopera, Á., & Cobián, P. (2016). Intervención del espacio público: percepción ciudadana del grafiti en la ciudad de Ibagué, Colombia. *Revista Encuentros*, 14(1), 55–71. <https://doi.org/10.15665/re.v14i1.669>
- Panofsky, E. (2001). *Estudios sobre iconología*. Alianza universidad (AU).
- Rodríguez, M. (2005). *Introducción general a los estudios iconográficos y a su metodología*. Liceus, Servicios de Gestión y Comunicación, S.L.

5. ANEXOS

Glosario de términos del grafiti (en inglés):

1. **Tag:** El tag es la representación más rápida del grafiti, dependiendo de la habilidad del artista se puede desarrollar en fracciones de segundo. Con el pasar del tiempo los artistas del Tags evolucionan la técnica, integrando una gama más amplia de colores y formas. Dejando a un lado la simple firma y convirtiéndola en una fusión de elementos que a simple vista no muestran la connotación real de la firma del artista.
2. **Íconos:** Se crea un personaje y se recrea una y otra vez en diferentes lugares de la ciudad. Se da un reconocimiento visual que se convierte en una firma con un grado de complejidad alto.
3. **Wild style:** Son formas complejas en su construcción, la escritura se estira y su tipografía está llena de picos y curvas. Tiene una gran gama de colores, se apoya de sombras para resaltar los caracteres. Su estructuración tiene un alto grado de complejidad. El artista debe tener gran dominio de la forma y debe tener mucha experiencia en la combinación de colores.
4. **Bubble letter:** Son otro género de grafiti que se caracterizan por tener una tipografía robusta, inflada, soplada. Necesitan de un gran espacio para poder ser desarrolladas. Vistas de cerca no son legibles, pero a la distancia se da a entender la intención del artista, lo que hace necesario la apreciación visual por parte del espectador desde una distancia no inferior a los 4 metros.
5. **Throw ups:** Tienen un diseño más simple, no hay calidad en su estructura pues lo que se busca es crear cantidad. Tienen gran variedad de colores, pero su gama se puede cerrar a tres latas de colores. Son diseños rápidos que buscan rellenar vacíos en los muros. No se rellena del todo el dibujo y por eso su aspecto atigrado o rayado.
6. **Characters:** Se crean personajes muy estructurados, y su diseño cuenta una historia que deja volar la imaginación del lector. Son de gran belleza e impacto, hay una gran paleta de colores y en su construcción se requiere una gran movilización de herramientas.