

ARTE URBANO PARA REIVINDICAR LAS CULTURAS PRECOLOMBINAS

ANDRÉS FELIPE CARMONA ESPINOSA

Monografía de grado para optar al título de Maestro en Artes Visuales

Asesora

ELENA ACOSTA

Magíster en Estética-Universidad Nacional

INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO

FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES

MEDELLÍN

2019

ARTE URBANO PARA REIVINDICAR LAS CULTURAS PRECOLOMBINAS

ANDRÉS FELIPE CARMONA ESPINOSA

Monografía de grado para optar al título de Maestro en Artes Visuales

INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO

FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES

MEDELLÍN

2019

A quienes leen las paredes

AGRADECIMIENTOS O RECONOCIMIENTOS

A todas esas personas que creyeron en mi motivación y que hacer como artista urbano, les doy mi más grande y sincero agradecimiento por estar ahí desinteresadamente y con todo el amor. Agradecimientos a mi madre Adriana Espinosa, mi abuela Pastora, especial agradecimiento a Harrison Agudelo amigo y fotógrafo; Agradecimientos a un gran investigador de la ciudad de Medellín y gran amigo, Víctor Hugo Jiménez, quien compartió muchas de sus experiencias de todos los años que se ha dedicado a investigar el grafiti. Un gran reconocimiento también a mis maestros de la academia quienes estuvieron acompañando y apoyando en este bello recorrido con sus conocimientos y buenos consejos; Maestra Margarita Villa de Bigliardi, Maestro Juan José Saldarriaga, Maestro Luis Guillermo Vallejo, Maestro Fernando Rojo y en especial a las asesoras de este proyecto y grandes amigas, la Maestra Luz Análida Aguirre Restrepo y la Maestra Elena Acosta, a quien le apasiona tanto todo el arte urbano que abunda en los muros de las calles de la ciudad de Medellín.

TABLA DE CONTENIDO

RESUMEN	8
INTRODUCCIÓN	9
GLOSARIO	12
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	15
JUSTIFICACIÓN	17
OBJETIVOS	18
OBJETIVO GENERAL	18
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	18
1. MARCO TEÓRICO	19
1.1 ARTE URBANO Y GRAFFITI	19
1.2 EUROPA	21
1.3 NUEVA YORK	22
1.3.1 JEAN MICHEL BASQUIAT Y EL GRAFFITI	24
1.4 GRAFITI EN LAS COMUNIDADES LATINAS	25
1.5 GRAFITI EN MÉXICO	26
1.6 GRAFITI EN BRASIL	27
1.7 ARTE URBANO Y GRAFITI EN COLOMBIA	29
1.7.1 ARTE URBANO Y GRAFITI EN LA CAPITAL	30
1.7.2 TRÍPIDO Y LA LEY DE GRAFITI	32
1.7.3 EL GRAFITI Y EL ARTE URBANO DE LA MONTAÑA	33
1.8 EL ARTE URBANO Y EL GRAFITI EN LA ACTUALIDAD	35
1.9 NEO MURALISMO	37
2. METODOLOGÍA	39
3. LA REPRESENTACIÓN DEL COSMOS INDÍGENA	42
3.1 WELCOME TO ABYA YALA. DESCUBRIENDO LAS RAÍCES	42
3.1.1 CLASIFICACIÓN DE PRODUCTO VISUAL	42
3.1.2 ANÁLISIS PRE ICONOGRÁFICO DE LOS ELEMENTOS NARRATIVOS	43
3.1.3 ANÁLISIS ICONOGRÁFICO	44
3.1.4 ESTUDIO DEL CONTEXTO	45
3.1.5 ENUNCIACIÓN	45

<u>4. EL PERRO COMO REPRESENTACIÓN DE LO CRIOLLO Y LO CALLEJERO EN EL ESPACIO URBANO</u>	<u>47</u>
4.1 <i>ÁNGEL CON COLA</i> . DE LA SERIE “CRIOLLO Y CALLEJERO”	47
4.1.1 CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO VISUAL	47
4.1.2 ANÁLISIS PRE ICONOGRÁFICO DE LOS ELEMENTOS NARRATIVOS	48
4.1.3 ANÁLISIS ICONOGRÁFICO	48
4.1.4 ESTUDIO DEL CONTEXTO	50
4.1.5 ENUNCIACIÓN	51
4.2.1 CLASIFICACIÓN VISUAL	52
4.2.2 ANÁLISIS PRE ICONOGRÁFICO	52
4.2.3 ANÁLISIS ICONOGRÁFICO	53
4.2.4 ESTUDIO DEL CONTEXTO	54
4.2.5 ENUNCIACIÓN	55
<u>5. LOS ANIMALES COMO REPRESENTACIÓN DE LO SAGRADA</u>	<u>57</u>
5.1 <i>ARACHNE Y CAOS</i> . CIUDAD APOCALIPSIS	57
5.1.1 CLASIFICACIÓN VISUAL	57
5.1.2 ANÁLISIS PRE ICONOGRÁFICO DE LOS ELEMENTOS NARRATIVOS	58
5.1.3 ANÁLISIS ICONOGRÁFICO	58
5.1.4 ESTUDIO DEL CONTEXTO	59
5.1.5 ENUNCIACIÓN	60
5.2 <i>LUMA SERPIENTE ARCO IRIS</i> . DE LA SERIE “TROPICAL ANDINO”	61
5.2.1 CLASIFICACIÓN DE PRODUCTO VISUAL	61
5.2.2 ANÁLISIS PRE ICONOGRÁFICO DE LOS ELEMENTOS NARRATIVOS:	62
5.2.3 ANÁLISIS ICONOGRÁFICO	62
5.2.4 ESTUDIO DEL CONTEXTO	63
5.2.5 ENUNCIACIÓN	63
<u>6. NEO INDIGENISMO EN EL ESPACIO URBANO</u>	<u>65</u>
6.1 <i>INMIGRANTE LATINO</i> . DE LA SERIE “TROPICAL ANDINO”	65
6.1.1 CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO VISUAL	65
6.1.2 ANÁLISIS PRE ICONOGRÁFICO DE LOS ELEMENTOS NARRATIVOS	66
6.1.3 ANÁLISIS ICONOGRÁFICO	67
6.1.4 ESTUDIO DEL CONTEXTO	69
6.1.5 ENUNCIACIÓN	69
<u>7. CONCLUSIONES</u>	<u>71</u>
<u>BIBLIOGRAFÍA</u>	<u>73</u>

RESUMEN

En la actualidad el arte urbano es una de las expresiones artísticas más comunes que encontramos al transitar las calles de la ciudad, en este caso el Valle de Aburrá. Podemos encontrar desde firmas garabateadas como grandes pinturas murales que resignifican los espacios y transforman las dinámicas del entorno. En esta ocasión se hará una revisión histórica del grafiti y el arte urbano, de lo macro a lo micro, la actualidad de dicha expresión en Colombia y finalmente el estudio iconográfico e iconológico de la pintura neo muralista de quien escribe haciendo una revisión simbólica de los elementos que fueron utilizados para reivindicar y enaltecer las culturas precolombinas por medio de la representación de animales, elementos naturales y símbolos.

Palabras claves: arte urbano, neo muralismo, grafiti, indigenismo, fauna, Medellín, pintura, precolombino, ancestral.

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación/creación es pertinente ya que aborda temas concernientes al arte urbano, el grafiti, el muralismo y la estética precolombina como un todo complementario, de manera simultánea en mi producción artística de carácter neo muralista y cómo estas acciones construyen ciudad de una u otra manera. Para ello se realizaron una serie de recorridos, revisiones bibliográficas e históricas sobre el arte urbano, fotografías propias, creaciones de obras murales, procesos, entre otros.

Esta investigación arroja información pertinente para entender la obra de un artista urbano, además contextualizarse sobre este fenómeno y la presencia del grafiti en la ciudad de Medellín. En los últimos diez años, ha ocurrido el mayor auge nunca antes visto en la ciudad, al mismo tiempo aparecen nuevas dinámicas, las causas y efectos que se generan con cada intervención pictórica que se desarrolla día a día en los espacios urbanos.

El *Street art* o arte urbano, es una expresión que se desarrolla en la calle, es un fenómeno del presente, cuenta con su propio círculo y sus propias redes; los lienzos son los muros de la urbe, que bien o no, obligan a los transeúntes a visualizar las intervenciones. Arte urbano es la realización de obras murales, instalaciones, creaciones con plantillas, *stickers*, incluso en ocasiones, acciones con fines investigativos, de reflexión y por lo general con un permiso legal debidamente diligenciado. Mientras que el grafiti lo encontramos como la mera escritura, ya sea de contenido político o estético, siempre bajo la sombra del anonimato y la ilegalidad, alejado del contexto de las expresiones urbanas con aceptación social.

Es una manifestación que no necesariamente tiene que ser agradable a todas las miradas y que siempre será un factor determinante en el cambio de aspecto del espacio público. El grafiti y el arte urbano tienen una larga historia como medio de confrontación política, la creación de dibujos, grafemas y signos en las paredes, contribuyendo, desde siempre, a la creación de opinión y a la agitación en la urbe. Las intervenciones convierten en organismos vivos los espacios olvidados, las

calles se convierten en lugares de representación y son visibles para nosotros sólo cuando se llevan cabo dichas intervenciones.

Encontramos un sin número de imaginarios generados por las mezclas de actitudes de rebeldía, protesta y expresiones propias. El arte urbano es como un hijo “bastardo” del arte, es una manifestación que no ha estado en la historia oficial, sin embargo, existe y está presente en todas las ciudades del planeta. Es un movimiento que no depende del círculo del arte, tampoco de historiadores, ni de escenas artísticas.

Por ello, el objetivo general del proyecto fue realizar una serie de estudios iconológicos e iconográficos de la pintura mural y el arte urbano que produjo entre los años 2016 y 2019 con el fin de establecer una relación entre las representaciones estéticas y los conceptos del neo muralismo, neo indigenismo y el *Street art*. El estado del arte está fundamentado en la revisión de los conceptos asociados al arte urbano, grafiti, neo muralismo y para complementar, se hizo una revisión historiográfica en el panorama colombiano. Fueron de gran apoyo conceptual las teorías de expertos en materia de estética, filosofía, artes e investigadores de la urbe y las dinámicas que allí se suceden. Algunos de esos teóricos son Armando Silva, Beatriz Elena Acosta, Juan Diego Parra, Félix Duque y Manuel Delgado.

En el primer resultado de la investigación se abordaron las primeras representaciones de elementos precolombinos en las pinturas murales mediante la realización de un estudio iconológico de la obra mural *Welcome to: Abya Yala* (2016).

En el segundo, se hizo una revisión para establecer la relación entre la figura del perro como representación animal de los conceptos “Criollo y callejero” en una de las series que se produjo para esta temática.

En el tercero fue pertinente analizar de manera iconológica los murales que contenían animales como representaciones de lo sagrado en las pinturas murales donde se reivindican las leyes de la naturaleza y, en éstas, el papel de la fauna.

Para el resultado final, se creó un boceto previo para la realización futura de una pintura mural, enalteciendo las culturas indígenas y precolombinas de Colombia y Latinoamérica.

GLOSARIO

Arte Pop: Vanguardia artística norteamericana que surge en los años setenta con Andy Warhol, uno de los representantes más importantes del Arte Pop mundial.

Beat Break: Estilo de baile de música urbana.

Block Party: Fiestas callejeras en los años setenta en la ciudad de Nueva York.

Bloques: Estilo de grafiti con letras en forma de bloque que se realiza para ser leído desde grandes alturas y grandes distancias.

Bombing: estilo de grafiti que se practica de forma ilegal, clandestina y por lo general en horas de la madrugada.

Chicano: hispano que vive en territorio norteamericano

Crew: grupo de personas que se dedican a practicar grafiti o Arte Urbano.

Fluxus: movimiento europeo de escritura poética, contracultural y de reflexión que surge después de “Mayo del 68”.

Galería Urbana: Sectores de la ciudad de Medellín que se han asignado por la Administración para realizar Arte Urbano y grafiti y tienen aceptación dentro de la comunidad.

G-Funk: música rap de los años noventa con temáticas gangsters.

Ghetto: Término que se utiliza para referirse a barrios marginales, de estratos bajos y peligrosos.

Grafema: Letras y símbolos que se convierten en imágenes.

Hampa: Término para referirse a la delincuencia y actividades relacionadas.

Hip-hop: Cultura urbana que surge en los años sesenta en Nueva York, abarca las diferentes expresiones urbanas como el Beat Break, la música Rap, Deejay y la escritura de Grafiti.

Instalación: Todo elemento que se utiliza para modificar los espacios de la ciudad y los espacios en general.

MC: Sigla de la expresión Master of Ceremony o Maestro de Ceremonia, utilizado para referirse a los raperos desde los años setenta.

Merchandise: término utilizado para el comercio de productos y artículos que surgen a partir de una creación artística.

Okupa: Movimiento social que toma terrenos desocupados y viviendas vacías temporal o permanentemente, con el fin de utilizarlos como vivienda, guarida, tierras de cultivo, lugar de reunión o centros con fines sociales, políticos y culturales, entre otros.

Old School: Término para referirse a los inicios o edad dorada de movimientos urbanos o artísticos, se utiliza en el grafiti, en la música Rap, entre otras.

Pixação (pichação): Escritura ilegal juvenil que practican en Brasil.

Re-significar: término que se refiere a un lugar que adoptará nuevas dinámicas y nueva imagen a partir de intervenciones artísticas y culturales.

Rooftop: Grafiti que se realiza en techos y terrazas de casas y edificios.

Sincretismo: Mezcla de culturas; en el arte urbano se refiere a mezclas de estilos y conceptos.

Snobismo: actividad que se hace por moda, o para ser aceptado en ciertos círculos sociales y/o académicos a los que se pretende entrar.

Stickers: pegatina, calcomanía.

Tag: Firma con escritura urbana muy importante para los escritores de grafiti.

Throw up: estilo de graffiti utilizado para bombardear, a más cantidad es sinónimo de respeto en el círculo de escritores de graffiti.

Vándalo: Persona que practica la escritura de graffiti y por lo general, de manera clandestina.

Wild Style: Estilo de graffiti con mayor grado de complejidad en color, forma y elaboración; lo realizan los escritores más experimentados.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

¿De qué manera se puede reivindicar las culturas precolombinas desde las intervenciones murales en espacios urbanos?

El arte urbano es una expresión artística que se realiza en la calle, con brochas, aerosoles, entre otras técnicas. Quienes lo realizan, en ocasiones hacen fuertes sacrificios para llegar al resultado deseado, mientras que otras intervenciones pasan desapercibidas ante las miradas de los transeúntes. Varios movimientos artísticos y artistas a través del Arte urbano, han llevado a cabo sus ideas de carácter político, socio-culturales, económico, entre otros, siempre con un fin de comunicar problemáticas que son censuradas por los medios y la misma ciudadanía.

El Arte urbano se convierte en herramienta de denuncia y/o como medio de comunicación en espacios públicos o privados de la urbe; Pero no solo es denuncia, también es una herramienta que puede ser utilizada para enaltecer y reivindicar la herencia cultural de las comunidades, en este caso, reivindicar las culturas precolombinas de Colombia y Latinoamérica.

El arte urbano como fenómeno social en diferentes ciudades, ha servido de herramienta alternativa y de resistencia frente a las estéticas modernas. El muralismo del siglo XX, nos ha dejado un legado riquísimo y una vanguardia latinoamericana que se utilizó políticamente para generar conciencia de los derechos de las clases obreras, campesinas y la reivindicación de las raíces prehispánicas. Hoy en día con el auge del arte urbano, la escritura de grafiti y el neo muralismo, nos permite continuar reivindicando y fortaleciendo nuestras raíces precolombinas y prácticas de la ancestralidad indígena; no solo desde la imagen como representación política, sino, también desde perspectivas técnicas, estéticas, desde el color y las formas que encontramos en los pueblos originarios y que hoy más que nunca debemos hacer resistencia desde la imagen y el campo de lo visual frente al nuevo orden mundial que imponen los estados autoritarios.

La utilización de los animales como representaciones de los conceptos de lo sagrado, metáforas, alegrías que sobre la base de las historias de origen, de la cosmogonía neo indigenista, los artistas urbanos proponen visualmente en sus creaciones, reivindicar esos saberes ancestrales y que hoy en día, encontramos en las paredes de la urbe; es común encontrarse con murales y obras de arte urbano con imágenes alusivas a la madre naturaleza, la riqueza de la flora y fauna exótica de los ecosistemas tropicales y andinos, esto nos permite hacer lecturas y reflexionar sobre el renacer como seres de un territorio precolombino y ancestral.

JUSTIFICACIÓN

Hoy en día es una necesidad comprender la realización del Arte urbano para entender además, los aspectos que suceden alrededor de esta práctica, como la creación o destrucción que existe en la expresión, también tratar de comprender la agresión de aquellos que lo realizan y también por parte de quienes se sienten agredidos visualmente con acciones polémicas y de discusión interminable. Trataremos de llegar a una aproximación de entendimiento a través de la práctica misma. Para la investigación nos acercaremos a conceptos que propone Armando Silva con su libro “La ciudad imaginada”, también Víctor Hugo Jiménez con su libro “Barrio graffiti”, quienes han estudiado la ciudad, las dinámicas y precisamente estos actos que construyen ciudad y más aún, en Medellín donde realmente es un pueblo urbanizado queriendo llegar a ser ciudad.

La investigación contribuirá al desarrollo y evolución de la propuesta artística y mural del artista Felipe Espinosa, que a la vez contribuirá al desarrollo del arte urbano y las nuevas prácticas de la ciudad para aquellos que desconocen, y, finalmente para nutrir el panorama investigativo y/o para quienes habitamos y construimos la urbe día a día mediante las intervenciones murales en los espacios que ofrece lo urbano.

OBJETIVOS

Objetivo general

Realizar estudios iconográficos en la pintura mural y el arte urbano de Felipe Espinosa para establecer una relación entre las representaciones estéticas y los conceptos del neo muralismo, neo indigenismo y el *Street art*.

Objetivos específicos

1. Realizar un estudio iconológico sobre las primeras representaciones de elementos precolombinos en las pinturas murales.
- 2.-Revisar y establecer una relación entre la figura del perro como representación animal de los conceptos “Criollo y callejero”.
3. Analizar iconológicamente los murales que contengan animales como representaciones de lo sagrado.
4. Crear un boceto previo para la realización futura de una pintura mural, enalteciendo las culturas indígenas y precolombinas de Colombia y Latinoamérica.

1. MARCO TEÓRICO

1.1 Arte urbano y Graffiti

Para el desarrollo del presente trabajo es necesario tener en cuenta el tema del arte urbano y sus antecedentes en Europa, Nueva York y posteriormente en Latinoamérica, donde también hay que abordar la escritura de graffiti, ya que cumple un papel importante para contextualizar y hablar del arte urbano en la actualidad. También se resaltarán las expresiones urbanas en algunos países latinoamericanos, como México y Brasil, que han sido focos principales y potencias en cuanto arte urbano y graffiti.

El *Street Art* o Arte urbano, es una expresión que se desarrolla como su mismo nombre lo indica, dentro de la ciudad. Es un fenómeno del presente, cuenta con su propio círculo y sus propias redes, los lienzos son los muros de la urbe, que bien o no, obligan a los transeúntes a visualizar las intervenciones.

Cabe aclarar las intervenciones que se ejecutan en la urbe son de dos categorías: Arte urbano y Graffiti; ambas expresiones están presentes en el mismo espacio y comparten los muros de la ciudad. Esta categorización es importante porque, para el arte urbano es la realización de obras murales, instalaciones, creaciones con plantillas, stickers, incluso en ocasiones, acciones con fines investigativos, de reflexión y por lo general con un permiso legal debidamente diligenciado. Mientras que el graffiti se concentra en la mera escritura, ya sea de contenido político o estético, siempre bajo la sombra del anonimato y la ilegalidad, alejado del contexto de las expresiones urbanas con aceptación social. El arte urbano es una manifestación que no necesariamente tiene que ser agradable a todas las miradas y que siempre será un factor determinante en el cambio de aspecto del espacio público.

El graffiti y el arte urbano tienen una larga historia como medio de confrontación política. La creación de dibujos, grafemas y signos en las paredes, contribuyeron desde siempre a la creación de opinión y a la agitación en la urbe. Las intervenciones convierten en organismos vivos los espacios olvidados, las calles se

convierten en lugares de representación y son visibles para el transeúnte no sólo cuando se llevan cabo dichas intervenciones.

Hay un sin número de imaginarios enormes y distintos generados por las mezclas de actitudes de rebeldía, protesta y expresiones propias. Estas expresiones en el espacio urbano son como un hijo bastardo del arte; es una manifestación que no ha estado en la historia oficial, sin embargo, existe y está presente en todas las ciudades del planeta.

Es un movimiento que no depende del círculo del arte, tampoco de historiadores, ni de escenas artísticas, mucho menos de una época fija, ya que mientras la historia del arte se cuenta por épocas, el arte urbano tal como se menciona aquí pertenece simplemente a los artistas urbanos.

Por otra parte, el graffiti utiliza un lenguaje codificado que se ve alimentado por “un lenguaje menor”, característico de cada ciudad, comunidad, barrio, grupo universitario, obrero, que se manifiesta a través de imágenes dibujadas o pintadas, y que puede asimilarse a lo que se conoce como jerga o “lenguaje del hampa” y los idiomas de sectores.

Para el artista urbano y los escritores de graffiti, los muros de la ciudad siempre serán un laboratorio donde llevan a cabo sus ideas. Tiene carácter experimental cada trazo que realizan, la ciudad como laboratorio de creaciones es lo contrario a la idea de taller cuyas paredes sirven como soporte de experimentación técnica y donde se permite al artista en la comodidad de su espacio, llevar a cabo sus ideas.

El artista urbano escoge el ámbito público, porque es allí donde todos convergen y transitan en sus recorridos diarios, donde la gente tiene acceso a lo público. Lo que trasmite el arte urbano, es la concepción de “Yo existo, yo estuve aquí y yo hice esta intervención en el espacio público”, el artista urbano traslada sus propias inquietudes individuales y las vuelve públicas y colectivas.

El arte urbano siempre ha estado ligado a las consignas políticas alrededor del mundo, pero quienes desarrollan esta práctica también tienen preocupaciones de carácter estético, material y cultural. El arte urbano tiene sus antecedentes en los

periodos primigenios de la humanidad¹, ha estado presente en todas las épocas como medio de expresión y consigna de signos pertenecientes al período correspondiente.

1.2 Europa

Desde el arte rupestre al graffiti actual, el ser humano siempre ha tenido la necesidad de expresar lo que siente y piensa, la necesidad de comunicar e intercambiar información con los demás a través de manifestaciones visuales, dibujos y grafemas. Desde que el hombre fue consciente de su capacidad para comunicar ideas a través de estas expresiones, ha aprovechado todas las superficies y las paredes como lienzos; prueba de esto son las primitivas intervenciones en las cuevas de Altamira y Laxcaux.

En Europa, las expresiones que utilizaron aerosol como herramienta para la denuncia y la manifestación pública, tienen origen en el movimiento francés de Mayo de 1968, generado por movimientos universitarios que estaban en contra del sistema educativo. En Berlín, las “pintadas” iniciales fueron en los setentas en el muro que dividía el país. Solo se utilizaba aerosol negro y la temática principal o mejor dicho la crítica, era frente a la división de la Alemania Occidental y Oriental de aquellos días.

El arte urbano en el antiguo continente está fuertemente influenciado por la tradición artística y los legados vanguardistas que han sido soporte desde el siglo XX para las expresiones actuales. Muchas de estas vanguardias perduran en las intervenciones de muchos artistas urbanos europeos, permitiendo la creación de obras murales, con diversidad de temas críticos y de reflexión, y con una buena factura estética.

Artistas de la actualidad, que recorren el mundo con su propuesta neo vanguardista, como Belín, que mezcla la técnica del aerosol con el estudio del arte

¹ Las escrituras y pinturas en los muros han estado presentes en cada período de la humanidad, se han encontrado escrituras en ruinas de antiguas civilizaciones como Pompeya, Grecia, la civilización Maya, Egipto, entre otras; importantes expresiones que han servido como medio para representar la riqueza, el poder y la cultura de cada período.

cubista, “arte urbano post-cubismo”, como él lo llama, tiene aceptación y fuerte demanda no solo en el círculo del arte urbano, también en galerías de arte contemporáneo alrededor del mundo. Belín es solo uno de los muchos ejemplos de artistas europeos que se han influenciado de las vanguardias artísticas del siglo XX.

Las subculturas Okupas, Punk y Hip Hop en menor medida, han estimulado el aumento del arte urbano y el graffiti en los países europeos. Muchos de estos grupos utilizan plantillas, rodillos, carteles, stickers y todo tipo de materiales que permitan instalaciones y modificaciones del paisaje urbano; creando una serie de *collages* de cultura Pop y expresiones *fluxus*, abriendo paso a mundos pictóricos imaginarios: “La idea política de la libertad de la palabra en la pared y el pensamiento establecido desde los años sesenta, que transcurre por los caminos del arte conceptual, ha hecho que los artistas busquen una fusión entre palabras y representaciones artísticas”.²

Se puede decir que el padre del arte urbano europeo es Blek Le Rat, quien en los años ochenta, influenciado por la cultura y la música Punk, la cultura del cartelismo y el graffiti de los vagones del metro de Nueva York, que conoció en un viaje a Norteamérica decidió comenzar a usar la técnica del estencil, llenando toda la ciudad de París con ratas, evidenciando desde la técnica de la plantilla que, la ciudad estaba llena de ratas y la desigualdad para muchas personas que vivían allí.

Años más tarde otros artistas urbanos se han influenciado por el uso del estencil y el trabajo de Blek Le Rat. Entre muchos de esos artistas, Banksy, artista de Bristol, es uno de los más controversiales en la actualidad mundial por sus manifestaciones y creaciones contraculturales; él manifiesta haberlo tomado como referente y haber sido fuertemente influenciado por la obra del francés y sus ratas, llegando a decir que, lo que él realiza, Blek Le Rat lo ha hecho mil veces mejor y veinte años antes.

1.3 Nueva York

² STAHL, Johannes. Street Art. España: H. f. Ullmann. 2009. p. 113.

La historia del graffiti en Nueva York se remonta a los años setenta del siglo XX en las calles de los barrios, donde pintaban sus nombres al principio como moda que despertaba el interés de los diferentes grupos de jóvenes que se concentraban en el paisaje urbano y que, por lo general, eran jóvenes de barriadas de afros y latinos que vivían en *ghettos* de la ciudad.

Al ver que esta práctica persistía tras el tiempo, fue denominado como movimiento. Durante aquella época se vivía también el auge de la cultura Hip Hop y la música Rap, que terminó por reunir a todas estas expresiones juveniles callejeras, para convertirse en lo que se conoce como los cuatro elementos de la cultura Hip Hop³.

Los que desarrollaban estos elementos artísticos callejeros se reunían ciertos días cuando los *Mc*'s⁴ programaban los *Block Party*'s⁵ y allí asistían todos estos jóvenes con su fiebre de graffiti. En este periodo el grafitero recibió el nombre de *Writer*, porque se dedicaba a la escritura en los muros. Este periodo fue crucial durante las décadas siguientes del graffiti, ya que vivió un *boom* de estilos que perduran en todo el mundo. Algunos de esos estilos de graffiti que se ven hoy al recorrer la ciudad son: *tag* (firma), *tag con outline* (firma con borde), *bubble letters* (letras pompas), *throw ups* (vomitados o potas), *block letters*, *wild style* (estilo salvaje), *model pastel* (estilo 3d), *dirty* (estilo basura), y *characters* (personajes).

En el Nueva York de principios de los setenta, el graffiti no pierde su esencia comunicativa y se hace visible en la ciudad; pero ahora le atribuyen un componente primordial para la escritura; cobra un valor estético y le añaden la cantidad y el

³La cultura Hip Hop en sus inicios reunió las expresiones callejeras y las integró para su formación, estos elementos son: Dj, Mc (Maestro de ceremonia), BBoy/BGirl y Graffiti (Writer). Años más tarde se incorporarían otras manifestaciones como el *Street Fashion*, *Street Ball*, *Bussines Streets*, *poping and locking* y *Human Beat Box*". The gospel of hip hop. KRS ONE. 2002.

⁴ MC: *master of ceremony*, hoy en día se relacionan con los cantantes de música Rap, especialmente en los años setenta y primeros años de los ochenta. El MC era el encargado de animar la ceremonias o fiestas que se realizaban, limitándose solo a animar y presentar al DJ, en ese tiempo no se dedicaban a cantar.

⁵ *Block Party*: eran las fiestas realizadas en los callejones formados por bloques entre edificios de la urbe. Allí acudían los artistas callejeros a desempeñar sus papeles con sus respectivos elementos, el DJ ponía a rodar los discos de Funky, el BBoy o BGirl bailaba aquellos beat propiciado por el DJ, el MC animaba la fiesta y el *Writer* pintaba a modo de decorar el paisaje de los callejones con graffiti alusivos a la cultura Hip Hop y sus integrantes.

concepto de calidad, por la necesidad de evolución que se evidencia a través del surgimiento de nuevos estilos. La cultura Hip Hop juega un papel importante para la evolución e influencia de la escritura de graffiti y viceversa, sin embargo, no necesariamente el graffiti está ligado a esta cultura musical urbana. Es también importante tener presente los diferentes estilos que han surgido y permanecen vigentes y fieles al estilo *Old School* de Nueva York dentro de la escritura actual.

Técnica y estética, además de la incorporación de materiales y colores, van a marcar la historia de esta expresión artística a través de los años, la mayoría se gestaron en Nueva York gracias a lo que llamaron la guerra de estilos,⁶ lo que permitió (por su rigor de competencia) sobresalir ante los demás por parte de los escritores de graffiti y motivó la evolución y desarrollo masivo de estilos.

1.3.1 Jean Michel Basquiat y el graffiti

En este mismo periodo, en Nueva York, aparece una figura conocida como Jean-Michel Basquiat, artista de gran importancia para la cultura del arte urbano y el graffiti y para la historia reciente del arte contemporáneo ¿Quién era este artista? Fue un artista afroamericano de descendencia puertorriqueña-haitiana que vivió en New York y murió allí. Brilló en el mundo del arte en el periodo de los ochenta, época en la que la historia del arte parecía divagar. Basquiat le dio un nuevo respiro al arte cuando mostró su gran potencial ante el mercado. Pero fue Andy Warhol, el padre del arte Pop, quien descubrió a este talentoso artista.

La obra del artista gustaba, aunque para muchos era extraño su trabajo, ya que combinaba una especie de expresionismo, sin estar en el periodo del expresionismo alemán, con un primitivismo, más los conceptos africanizados de su descendencia plasmados en los lienzos.

A la edad de 25 años ya era famoso en el universo del arte y era conocido en los gremios de arte de Norteamérica, Europa y Tokio. El arte le ayudó a ser sensible frente a las situaciones de racismo que entonces se vivían y siempre luchó a través

⁶ La guerra de estilos o *Style Wars* fue un periodo, entre 1982 y 1983, donde los escritores de graffiti competían por los muros y por el estilo. De este periodo hay dos grandes producciones audiovisuales que se realizaron en estos años, *Style Wars* y *Wild Style*.

de sus obras por los derechos de los afrodescendientes. Este artista dedicó varias obras a atletas y músicos negros intérpretes del jazz. Se afirma que Basquiat “Utilizó el arte como vía para adquirir mayor percepción y como un sistema para digerir lo que había aprendido de la riqueza cultural de la diáspora africana y de sus raíces caribeñas, así la épica lucha de los afroamericanos por su dignidad. Le gustaba la música, en especial el jazz y el entonces recién aparecido Hip Hop”.⁷ Desde su niñez estuvo vinculado con esta cultura y en su adolescencia, realizó graffiti con consignas poéticas y revolucionarias, que incorporaría en sus lienzos por su influencia y que serían atractivo de sus creaciones.

Su arte era original e innovador y más aún con fines de denuncia muy similar al graffiti como se ha podido ver en la historia; y su papel, o más que papel, constituye una herramienta de comunicación en la sociedad.

1.4 Graffiti en las comunidades latinas

Esta expresión no sólo tuvo acción en la Costa Este de los Estados Unidos. Con la popularización y la globalización de la cultura Hip-Hop, la música Rap y el graffiti, como expresiones urbanas, llegaron a este sector estadounidense, donde la mayor población que reside en Los Ángeles, es de origen hispana, creando un sincretismo del arte urbano neoyorkino con las gráficas de la cultura mexicana.

En Los Ángeles se vivía en un ambiente de gangster, lo que dio origen a la música *G-funk* y el *Gangsta Rap*, acompañado de la escritura de las pandillas de hispanos que se apropiaban visualmente de los vecindarios. Muchos de estos jóvenes comenzaron a utilizar las letras góticas y la escritura del antiguo inglés para hacer graffiti.

Este graffiti tiene identidad hispana, colores y dibujos más acordes a su cultura contrario a lo que se veía en Nueva York y en Europa. Muchos jóvenes artistas conocían las raíces del arte de México y sus tradiciones ancestrales precolombinas,

⁷ MAYER, Marc. Brooklyn museum. “Basquiat”. Basquiat en la historia. Lunweg editors. 2011. p. 43.

también aprovecharon la riqueza que se encuentra en la vanguardia muralista mexicana del siglo XX, formando así el arte chicano.

Los chicanos son aquellos descendientes de mexicanos que optaron por quedarse en las tierras situadas al norte de la frontera entre Estados Unidos y México, se convirtieron en una suerte de mexicano/estadounidense.

Los chicanos forman su propia cultura que sobrelleva elementos como la misma anexión de su territorio a otro país, el neocolonialismo interno y la migración, entre otros. Por su parte, el Arte Chicano se desarrolló en la década de los 60 durante la explosión del movimiento de derechos civiles en los Estados Unidos. Él representa la expresión artística de los latinos en los Estados Unidos, quienes hacen frente a una extrema opresión racial, social y política en el que es su propio país. Pero el Arte Chicano no sólo está motivado políticamente, sino que explora la identidad, el humor, la religión y la expresión individual.⁸

Los artistas chicanos han resistido fuertemente a influencias del graffiti tal cual como se conoce hoy y al surgimiento de nuevas tendencias visuales; su arte urbano es una clara imagen de representación, de resistencia cultural y de respeto por sus antepasados precolombinos. La película *Sangre por Sangre* de Taylor Hackford (1993) es un claro ejemplo del estilo de vida de los chicanos y las dinámicas en torno al barrio, las pandillas, la etnia y las gráficas que representan la identidad latina en Los Ángeles.

1.5 Graffiti en México

El graffiti en este país comenzó en la ciudad de Tijuana. Allí se dieron las primeras manifestaciones. Por su condición fronteriza con Estados Unidos, la zona presenta un constante flujo de personas e información, así como un intercambio cultural entre los migrantes procedentes del centro del país con mexicanos residentes en el otro lado de la frontera. Es aquí donde los *cholos* adoptan esta forma de expresión, influenciados por los muralistas chicanos. En Guadalajara, más tarde, se desarrolló

⁸ALVAREZ MUÑOZ. Celia. Arte Chicano: Creación de dos nacionalidades. (Recurso en línea). Arslatino.con. Dirección URL: <http://www.arslatino.com/es/magazine/reportajes/9-arte-chicano-creacion-de-dos-nacionalidades>. [consultado el 27 de marzo de 2018].

el graffiti con mayor intensidad que donde se empezaron a desarrollar los primeros estilos.

En la ciudad de México el graffiti llegó a insertarse en los barrios marginales y periféricos de la capital, donde el proceso de urbanización y de crisis económica de mediados de los años setenta y principios de los ochenta empujó a una enorme cantidad de población a emigrar, procedentes de diferentes estados del interior de la república, dando forma a múltiples zonas urbanas. Es también en esta época cuando los jóvenes de colonias populares, comúnmente conocidas como “chavos banda”, agrupados en colectivos, eran quienes rayaban las paredes con aerosol, para delimitar el territorio de la banda a la cual pertenecían.

Actualmente, existen colectivos integrados por jóvenes artistas plásticos y graffiteros de los barrios, que mezclan graffiti con la tradición muralista del barrio. Es importante señalar que muchas “pintadas” son llevadas a cabo mediante permiso público legal, en la medida en que han sido promovidas o permitidas por las autoridades locales para su realización.

Esta forma de trabajo ha sacado del anonimato a muchos graffiteros pero han dejado de ser apreciados como buenos graffiteros reconocidos por los grupos que aún se mantienen y actúan bajo los principios del anonimato, la ilegalidad y la acción transgresora. Muchas veces también establecen reglas respecto a donde se puede pintar, de tal manera que espacios como las escuelas y las iglesias quedan exentas de esta acción. De igual manera, algunos tienen como principio no pintar sobre graffitis de mayor calidad que los suyos.⁹

1.6 Grafiti en Brasil

Las ciudades más reconocidas por la mayor cantidad de arte urbano son Sao Paulo y los bulevares de Río de Janeiro, el arte urbano y el graffiti florece en cada espacio de las ciudades de Brasil. El centro de atención está fijado inevitablemente en Sao Paulo, cuyos barrios están cubiertos de graffiti, pero hay otras ciudades tales como

⁹ DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Formas de expresión juvenil: Graffiti. Gobierno federal. 2012, s. p.

Río de Janeiro, Recife, Olinda, Belo Horizonte y Porto Alegre, que también tienen escenas muy activas. Brasil tiene una única y diversa escena del arte urbano y del graffiti, la cual en los últimos años se ha ganado una reputación internacional como un lugar primordial para ir a realizar arte urbano.

Internet solo llegó a Brasil muchos años después; a muchos artistas urbanos les tocó crear sin influencias de los *mass media* ni la facilidad que tiene hoy en día la conexión a las redes sociales, pero una muy amplia generación de artistas de arte urbano y graffiti está ahora emergiendo del Brasil con ideas frescas e innovadoras, tanto en técnica como en mensajes.

El arte urbano brasileño está influenciado por la diversidad cultural que posee, el país compuesto de personas descendientes de indígenas, colonos portugueses, esclavos africanos, y posteriormente de inmigrantes italianos, españoles, alemanes, japoneses y rusos. Esta diversidad de cultura ha permitido las influencias para crear un arte único en Brasil.

La innovación en el arte urbano y el graffiti de este país es una remembranza de aquellos primeros días del *boom* en Nueva York, los artistas alrededor del mundo ahora miran a Brasil como fuente de inspiración y como una de las principales plazas para desarrollar arte urbano.

Artistas como Os Gemeos, Edmund, Does, Amazon, Cranio, entre otros, son artistas brasileños que se han ganado el respeto en los círculos del arte urbano y el arte contemporáneo. Sus obras tienen gran demanda en galerías y en festivales internacionales como *Meeting of Styles* y *ArtBasel*, incluso marcas comerciales como *Nike* y *Adidas*, buscan a estos artistas urbanos para que diseñen y personalicen productos limitados, que son lanzados al mercado como marcas suyas.

También otra realidad del arte urbano brasileño es el famoso *Pixacao*, que es la escritura que los jóvenes utilizan y encuentran como medio de manifestación, para hacer visible la desigualdad social y económica que viven las personas en las favelas, con los múltiples problemas de violencia y corrupción que abundan en el país suramericano.

La pobreza crónica de Brasil es mucho mayor que la que había en Nueva York en los setentas, pero tales condiciones habían incentivado una vibrante cultura del graffiti en ambos lugares. El

estilo más notable de escritura en Sao Paulo, es el pixacao, una forma de etiqueta emblemática que se origina en sus más pobres vecindarios. Los pixadores, los maestros de este arte, arriesgan su vida tratando de dejar su marca en la ciudad, desde los edificios más altos hasta la parte inferior de las carrozas, con una cobertura casi general de la ciudad, esta tosca y alargada caligrafía ha sido desarrollada por muchas manos a través del tiempo; un vandalismo folklórico y un deporte urbano por la privación del derecho al voto. A través de las paredes de las ciudades, podemos obtener una visión interna de la vida brasileña donde se extrema la vida de lado a lado.”¹⁰

1.7 Arte urbano y grafiti en Colombia

El grafiti y el arte urbano en Colombia están en constante proceso de evolución ya que es un país de mezclas de estilos, culturas, creencias, etnias y colores. Es un proceso de asimilación del fenómeno urbano. Hacer arte sobre las paredes de las urbes es una práctica realmente contemporánea e innovadora para un país tan conservador, “Un movimiento, por tratarse de una especie de pacto tácito entre sectores marginales o minoritarios, con el propósito de utilizar los espacios y las fachadas públicas para decir o representar lo que es inexpresable por principio en los circuitos oficiales de comunicación”.¹¹ Es una expresión artística y comunicativa autónoma, que según los casos, es de contenido político, sexual, jurídico, informativo, poético o agresivo, y constituye una de las pocas voces auténticas de origen espontáneamente popular destinado a brindar todavía nuevas aperturas a los artistas contemporáneos “Ha sido comprobado el increíble éxito, logrado por muchos Grafiristas neoyorkinos (Keith Haring, Tammellezee, A One, J.M.Basquiat, etc.) igualmente fantasiosos que los colombianos, pero en parte ya cautivados por los alicientes del mercado y de la moda fomentada por las galerías del mundo capitalista y consumista” (Armando Silva, 1988).

En Colombia, a principios de los años ochenta, el grafiti era de carácter político y contestatario, más que estético. Las consignas se podían apreciar en las escrituras realizadas por los estudiantes de las universidades de la capital. La expresión y escritura urbana llegó al país como grafiti moderno, estilizado con influencias

¹⁰ ALFARO ROCA. José María. Graffiti, ... Tatuando las calles. (Recurso en línea). Saopaulo2010.blogspot.com. Dirección URL: <http://saopaulo2010.blogspot.com/2010/08/graffitis-tatuando-la-ciudad.html>. [consultado el 27 de marzo de 2018].

¹¹ SILVA. Armando. Graffiti una ciudad imaginada. Tercer mundo editores. Colombia. 1988. Pág. 10.

neoyorquinas este mismo período. Llega por primera vez a través de películas como *Beat Street*¹², *Wild Style*, *Style Wars* entre otras. Estas películas llegan por medio de los jóvenes que viajaban con sus familias a Estados Unidos, quienes observaban y se impactaban al visualizar las escrituras en las calles de Nueva York y del resto de ciudades norteamericanas. Por aquellos años se veía en cada esquina del Bronx, Brooklyn y demás condados, el *boom* de todas las expresiones de la cultura *Hip Hop*, la música Rap y el baile urbano que denominaron *Beat Break*; todas estas prácticas culturales y artísticas influenciaron también a los jóvenes de Colombia.

Cuando estos jóvenes regresaban a Colombia traían con ellos nuevas modas, de esa manera introdujeron la música *Rap* por medio de los casetes y la música en formato vinilo, el *beat break* y la ropa deportiva, y, finalmente la escritura de grafiti para representar grupos y *Crew's* de cultura Hip-Hop y Rap.

Podemos hablar de arte urbano y grafiti en las diferentes ciudades colombianas; se aprecian intervenciones de arte urbano y escrituras con fuertes exponentes de la expresión, no solo a nivel nacional sino también a nivel latinoamericano, incluso a nivel internacional. Medellín, Bogotá, Pereira, Cali, Manizales, Barranquilla y también algunas zonas rurales del país, cuentan con intervenciones realizadas por parte de artistas urbanos y escritores de grafiti.

1.7.1 Arte urbano y grafiti en la capital

En Bogotá como ciudad megalópolis y capital de Colombia, puede apreciarse una evolución bastante considerable del arte urbano y del grafiti, iniciando con sus consignas políticas universitarias en los años ochenta y pasando por episodios violentos desde aquellos años, que perduraron en los noventa y que continúan hoy en día. Es notable el gran número de personas que practican el arte urbano, también

¹² *Beat Street*, es una película de Break Dance que se realizó a inicios de los ochenta en los barrios de Nueva York, donde mostraban los grupos de BBoy y BGirl bailando al compás del vinilo que el DJ colocaba en las Block Party's.

es visible la preocupación por la evolución conceptual, estética y la técnica para una mejor factura de la obra.

No hay que salir de los hogares para darse cuenta de la problemática que padece Bogotá con el grafiti vandálico, solo basta con sentarse a ver un poco las noticias y mirar como abordan la problemática de los muros pintados por grafiteros, que entre todo son dignos de reconocer su buen trabajo artístico por su concepto y técnica, y, otros por su simple hecho de rayar muros sin ninguna preocupación estética, quienes al final solo reclaman una ciudad más digna para vivir. Ellos solo hacen simples letras, como dicen los reportes del noticiero: *son actos de jóvenes vándalos*. Bogotá es una buena plaza para el grafiti a nivel internacional. Con largas avenidas, la agitada vida de megalópolis y los problemas de movilidad que se viven, son algunas de sus problemáticas que las personas deben padecer a diario y que hacen de este lugar, una sofocante ciudad para sus habitantes, quienes desahogan esa tensión en los muros, plasmando ideas políticas, denuncias de injusticias, desapariciones de personas, de zonas verdes, temas con fuertes cargas emotivas y un sinfín de cosas que los artistas aplican y se apoyan para las construcciones temáticas o escrituras que dejan en los muros de la ciudad.

En años recientes, Bogotá, tiene un cálculo aproximado de más de 5.000 personas activas encargadas de las intervenciones de arte urbano; esta es la suma entre artistas urbanos, muralistas y escritores de grafiti. El arte urbano y el grafiti en la ciudad capitalina, tiene una fuerte demanda y oferta de productos, obras, espacios para el desarrollo de propuestas artísticas, tiendas y lugares culturales que son dedicados a todo el movimiento y las dinámicas que se generan alrededor de las expresiones urbanas.

Allí, hay presencia de reconocidos grupos de artistas urbanos y Crew's de grafiteros que son referentes y fuertes exponentes para el país. Artistas como *StinkFish, Gleo, Toxicómano, Ledania, Franco, Oспен, Dexs, KnoDelix, Skore999, Wosnan*, por mencionar algunos de ellos, tienen un reconocimiento internacional, han realizado murales en varios países y han expuesto obras en galerías de Latinoamérica y Europa.

1.7.2 Trípido y la ley de grafiti

La noche del 19 de agosto de 2011 Daniel Felipe Becerra a.k.a *Trípido*, se encontraba pintando y haciendo grafiti debajo de un puente del centro de Bogotá. Llegaron en una moto de policía dos patrulleros, lo requisaron y solo encontraron pintura en su bolso, pero por algún motivo, el patrullero Wilmer Antonio Alarcón se sintió amenazado y le disparó a este joven que solo estaba pintando en el espacio público.

Según versiones encontradas en periódicos¹³ del país, los policías alteraron la escena y pusieron al lado del cuerpo del joven un arma, para incriminarlo, excusando que lo había amenazado, cuando realmente nunca pasó lo que decían los policías. Hoy, ocho años después de estos trágicos hechos, lo único que se sabe es que el patrullero Alarcón le disparó por la espalda al artista urbano quien únicamente portaba en su mochila seis latas de aerosol y otros elementos para hacer grafiti y que los policías que llegaron al lugar ubicaron de manera predeterminada un arma de fuego para darle soporte a la versión del suboficial. De los motivos que llevaron a dispararle a un joven indefenso, a quien minutos antes había requisado, nada se sabe. A esta conclusión llegó el juez 48 de conocimiento de Bogotá, que condenó en fallo de primera instancia a 37 años y seis meses de prisión al patrullero por su responsabilidad en el delito de homicidio agravado.

Después de lo sucedido, muchos artistas urbanos y escritores de grafiti indignados, comenzaron una guerra contra el Estado. Por aquellos días Justin Bieber visitó la Capital colombiana y fue escoltado por la policía mientras pintaba en un puente del centro. Indignados, los artistas locales no solo por el acto de homicidio de su colega sino también por la desigualdad y la falta de respeto por los derechos de los jóvenes, taparon inmediatamente lo que pintó J.Bieber y realizaron la toma 24 horas de grafiti sin aprobación de la Administración en varios puentes de la ciudad, iniciativa que también se extendió a Medellín y Cali.

La guerra del arte urbano y el grafiti en Bogotá es intensa, cotidianamente se pintan los buses de Transmilenio, las fachadas de casas y edificios, los techos, las

¹³ Caso grafitero. En: *El Espectador*. Recurso en línea: <https://www.elespectador.com/noticias/judicial/caso-grafitero-muerte-de-diego-felipe-becerra-no-fue-un-articulo-675441>. [Consultado el 18 de abril de 2018].

vallas, es una plaga para la Administración, lo cual ha generado que la Policía Nacional establezca un código de malas conductas para ser sancionadas, entre ellas hacer grafiti y arte urbano. El nuevo Código de Policía, contempla en el artículo 140 los comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público, la prohibición para el desarrollo de la actividad artística del grafiti. De manera textual dice en el numeral 9: “Escribir o fijar en lugar público o abierto al público, postes, fachadas, antejardines, muros, paredes, elementos físicos naturales, tales como piedras y troncos de árbol, de propiedades públicas o privadas, leyendas, dibujos, grafitis, sin el debido permiso, cuando éste se requiera o incumpliendo la normatividad vigente”.¹⁴ Situación negativa para un gran número de ciudadanos que consideran una actividad artística el grafiti.

1.7.3 El grafiti y el arte urbano de la montaña

En Medellín el grafiti también llega a través de la cultura *Hip Hop*. Llega con películas a finales de los ochenta. Los primeros en hacer grafiti eran aquellos que bailaban *break dance* y hacían sus firmas sin estilo, intentando hacer una imitación de lo que veían en las películas de Nueva York de los años setenta. Los primeros grafiteros que se destacan de estos años fueron *Franco* y *Ospen*, que aunque son de Bogotá, fueron claves para el grafiti de Medellín. Al lado de ellos pintan los artistas del colectivo artístico *Narkográfica*, liderado por Cesar Figueroa, quien aún está activo como artista urbano en la ciudad; *Spick* que ya no hace grafiti y que era uno de los mejores bailarines de break y *Pepegraff*, quien aún se mantiene vigente y muy reconocido por su estilo *Old School* de las letras.

En la actualidad, Medellín sigue llenándose de nuevos estilos con la incorporación de nuevos graffiteros, artistas urbanos y muralistas. El auge del grafiti se dio en especial en el año 2005, mucho más tarde que en Bogotá, gracias a los procesos artísticos-culturales de escuelas de formación en cultura *Hip hop* y grafiti en los barrios marginales y periféricos de la ciudad. Estas escuelas de formación

¹⁴ LA OREJA ROJA. Recurso en línea <https://laorejaroja.com/ser-grafitero-en-colombia-es-un-delito-nuevo-codigo-de-policia/> [consulta realizada el 1 de Abril de 2018].

artística fueron fundamentales para la actualidad del arte urbano y el grafiti “paisa”, ya que esta es una ciudad que a pesar de tener muchas cualidades y pujanza también es demasiado violenta, donde niños y jóvenes son los más vulnerables a los conflictos urbanos. Y la intervención del elemento pedagógico en las dinámicas barriales a través del arte urbano, ha contribuido a la restauración de tejidos sociales.

En Medellín, hay personas que investigan el fenómeno del arte urbano y el grafiti. Varias investigaciones se han realizado sobre estos temas y se han materializado en artículos, publicaciones web e incluso revistas y recientemente el libro *Barrio Graffiti*, del autor Víctor Hugo Jiménez Durango, investigador e historiador de la Universidad de Antioquia, que ha hecho exhaustivas investigaciones por todos los *parches*,¹⁵ escuelas de grafiti del Valle de Aburrá y artistas urbanos, recogiendo información sobre las actividades y dinámicas que se generan alrededor y el desarrollo de las expresiones urbanas.

En los últimos años el movimiento del arte urbano ha crecido bastante, cada vez es más común encontrarnos al caminar por el centro, intervenciones artísticas, sea por parte independiente de los artistas y escritores, por parte de los festivales o porque simplemente una empresa contrata para que pinten una obra en la fachada del local. Festivales y tomas artísticas han servido para fortalecer la escena y para motivar a nuevas generaciones a realizar arte urbano. Festivales como “Tu Throw up”, “Falange”, “Spray a la mano”, “StreetBall”, “Graffiti Jam”, “Batallas de escritura” y “Pictopía”, han permitido la creación de espacios legales para que los artistas desarrollen tranquilamente sus obras y grafiti sin tener ningún problema con la autoridad, generando las galerías urbanas que encontramos hoy en día en diferentes sectores de la ciudad.

Con la creación de estas galerías urbanas y con la buena cantidad de intervenciones artísticas, se ha generado además que colectivos de artistas urbanos, corporaciones, incluso la misma Alcaldía, desarrollen planes turísticos con los tours por las diferentes zonas que tienen murales, grafiti y obras representativas. Algunos de esos recorridos, se llevan a cabo de la mano de los nuevos diseños

¹⁵ Parches es una palabra de la jerga popular utilizada para referirse a lugar de encuentro para el desarrollo de diferentes prácticas.

urbanísticos que va dejando el desarrollo de nuevas estaciones de transporte del sistema Metro, el tranvía de Ayacucho, los metro cables y corredores verdes. Zonas como Ayacucho, Barrio Colombia, el Parque de San Antonio, el sector del Jardín Botánico y la Universidad de Antioquia, son algunos de los lugares que cuentan con arte urbano para ser visitado.

La comuna 13 una zona que ha sido golpeada fuertemente por el conflicto armado, encontró en el arte urbano una alternativa para paliar el conflicto. Allí se realiza el “Graffitour”, un recorrido por el barrio contado a través de sus murales y los hechos históricos que sucedieron y afectaron el barrio. Hoy en día es uno de los tours más visitados por extranjeros y que es significativo a la hora de visitar Medellín, aunque muchos lo hagan por *snobismo*.

Medellín es una pequeña urbe en desarrollo, cada día se globaliza más y a más ciudad más grafiti, también el aumento del grafiti vandálico es notorio, encontramos cada vez más *tags*, *bombing*, letras bloques, *wild style* y mucha escritura influenciada por la *Old school* de Nueva York.

1.8 El arte urbano y el grafiti en la actualidad

El arte urbano y el grafiti siempre estará presente donde esté la humanidad y en cada urbe alrededor del planeta. Las expresiones de arte urbano, son poesía para los lugares, son poesía visual que irrumpe en la cotidianidad de los muros de lo urbano. Por más leyes que quieran establecer para reprimir el grafiti y el arte urbano, siempre habrá el momento preciso para que los artistas sin pensarlo dos veces hagan sus intervenciones. Encontraremos acciones que se realicen sin aprobación de los demás, como también algunas figuras que son aceptadas socialmente. En este sentido, el estudioso colombiano Armando Silva afirma que:

El graffiti, como acontecimiento de comunicación, marginal, anónimo y colectivo, no solo viene aumentando su frecuencia, sino que además registra notables transformaciones estructurales: de una producción ideológica dominada por las organizaciones políticas, las cuales por ese canal transmitían sus consignas y propaganda de partido, se evoluciona a otra producción de

perspectivas poéticas, con fuerte acento en la cotidianidad, de motivación personal y con reiterado énfasis en el uso de la figura sobre la palabra”¹⁶.

Al transitar las calles de la ciudad contemporánea, es común encontrarse con dibujos ofensivos, signos visuales, grafemas que son la representación de personas, firmas y nombres que reivindican el existir de alguien, que tiene un nombre y que merece ser recordado; la huella que dejan en un preciso momento y en lugares determinados, por lo general se realizan en lugares muy visibles y perdurables en el tiempo. Todo esto forma un entramado de trazos y gestos pictóricos con valor político, de símbolos en las paredes que generan malestar y conflictos de carácter intelectual, ya que cada manifestación artística lo es también política.

Gracias a las tecnologías, el arte urbano no solamente está en los muros de la urbe sino que también se presenta en las redes sociales, páginas web y todo tipo de formatos digitales. Esto ha permitido la inserción del arte urbano como un acto normalizado que se ejecuta en la ciudad, guste o no, las personas son conscientes de que siempre se harán intervenciones gráficas en el espacio público.

Las galerías han aceptado la entrada de obras creadas por artistas urbanos, al círculo del mercado del arte contemporáneo y al *merchandise* que se genera en diferentes productos como mugs, cojines, camisetas, postales y un sinnúmero de productos que surgen a partir de una obra.

Cada día se vuelve más confusa la escena del arte urbano y el grafiti, pues el carácter de ilegalidad se mantiene activo por parte de muchos que reclaman espacios en la ciudad. Hay artistas urbanos que llevan una doble vida, desde la que también ejercen su rol como escritores de grafiti ilegales.

Existen muchas convocatorias de carácter gubernamental y otras por gestiones de colectivos que permiten la realización de festivales, con espacios autorizados y propicios para las intervenciones de arte urbano en la ciudad. Ejerciendo el derecho al espacio público y los lugares que habitamos. Esto significa que se utiliza el arte urbano como una herramienta de re-significación del espacio.

¹⁶ SILVA. Armando. Grafiti una ciudad imaginada. Tercer mundo editores. Colombia. 1988. p. 19.

Los artistas urbanos generan nuevas dinámicas y embellecen los espacios de las urbes. Lo que al final termina redundando en productos decorativos sin intención contracultural. Se trata entonces en este caso de una pintura agradable para una ciudad turística y comercializable, perdiendo su carácter contestatario. Ese es un riesgo innegable.

Para finalizar este marco teórico, hay que señalar que, en ocasiones, el arte urbano también ha entrado a las academias, trabajan de la mano con el arte oficial y el no oficial por igual; algunos artistas urbanos los utilizan como medios de canalización y solución a muchos conflictos sociales. El arte urbano puede ser una herramienta que no solo comunica, sino que también educa y crea pensamiento crítico.

Los siguientes capítulos muestran la propia experiencia alrededor de la creación de arte urbano en distintos espacios de la ciudad, desde la actividad individual, pasando también por el trabajo colectivo. Se trata de la propia herramienta artística y pedagógica que utilizo para manifestar el pensamiento y las dinámicas de vida social estableciendo una relación con todos los vínculos raciales indígenas.

1.9 Neo muralismo

Después del legado del muralismo mexicano del siglo XX y la influencia del arte urbano alrededor del mundo, se da paso al Neo muralismo; tendencia con características más didácticas, pues busca mostrar ideas y metáforas, ya no solo personajes de la política. La idea es crear una metáfora universal, la paleta de colores más llamativa y colorida que la del muralismo clásico, es la mezcla de la academia, las vanguardias y las dinámicas de los entornos urbanos. Como soporte se utiliza las fachadas de edificios y muros de grandes formatos.

El Neo muralismo, es una expresión latinoamericana en especial y con grandes exponentes en cada uno de los países del continente. Algunos artistas a resaltar son: *Inti* de Chile, *Os Gemeos* de Brasil, *Ledania*, *Yurika* y *Nuk* de Colombia *Apitatán* de Ecuador, *Entes & Pésimo* de Perú, *Farid Rueda*, *Cix Mugre* y *Saner* de México. En una entrevista al mexicano *Saner*, dice lo siguiente: “Justo en estos momentos

que se vuelven críticos nos sirven para reflexionar. Ponernos a pensar en qué es lo que podemos cambiar y de alguna manera pensar qué es nuestro trabajo para generar un contexto mejor para las siguientes generaciones, Se nos ha dicho que somos el *neomuralismo* y de alguna manera tenemos muchas cosas en común, sobre todo en mi trabajo, pues busco mucho el arte con concepto, que así lo denominaron en el muralismo y eso es el punto que al final del día nos entrelaza".¹⁷

¹⁷ VILLEGAS, Gabriela. El Norte, Monterrey, México. Editora El Sol, S.A. de C.V. México. 2017. Recurso en línea <https://search.proquest.com/docview/1907248389?accountid=30687> [consulta realizada el 21 de Noviembre de 2018.

2. METODOLOGÍA

Para el desarrollo de esta investigación sobre la pintura neo muralista y el arte urbano fue necesario realizar un recorrido historiográfico del grafiti y el arte urbano, para conocer antecedentes importantes de estas expresiones que han ocurrido en Europa, Nueva York y Latinoamérica. Se consultó en diversas fuentes como documentales, artículos, películas, páginas web y libros que contaban historias e hitos pertinentes y necesarios para la continua contextualización dentro del marco teórico o estado del arte. Un teórico y filósofo importante para el estado de arte fue Armando Silva, quien se ha dedicado a investigar, reflexionar y escribir sobre el movimiento de la escritura de grafiti y el arte urbano en su libro “Grafiti, una ciudad imaginada”.

También se hizo una breve revisión del arte urbano y el grafiti en Colombia, específicamente en las ciudades de Bogotá y Medellín, citando algunos referentes artísticos importantes en el desarrollo de estas prácticas en la urbe que sirven como hilo conductor de las primeras décadas de la expresión urbana dentro de las mismas. Se conocieron las dinámicas y además como rige el nuevo código de policía en cuestión de realizar intervenciones sobre espacio público.

Para la comprensión de las obras se utilizó el método *Una propuesta de análisis* de María Caso, para desarrollar el estudio del lenguaje visual de las piezas murales escogidas. Se hizo la selección de las cinco obras de arte urbano y muralismo más potente en cuanto a técnica y concepto, en las cuales se ha desarrollado todo una serie de composiciones entorno a los símbolos, alegorías, metáforas y elementos estéticos que componen la propia propuesta. Fue necesario utilizar el diccionario de símbolos de Jean Chevalier, para hacer el estudio iconológico y hacer la lectura de cada elemento que se encontraban en los murales con sus respectivos significados.

Para la investigación/creación se desarrollaron diferentes fases para lograr los objetivos propuestos. Una primera fase de indagación consistió en la revisión de fuentes bibliográficas y sitios virtuales que contenían información pertinente para el soporte conceptual en el marco teórico como en el desarrollo de cada unidad temática, desde archivos históricos, crónicas y relatos de quienes iniciaron las

prácticas artísticas en la urbe, estadísticas del desarrollo y evolución del arte urbano, el grafiti y el muralismo latinoamericano; películas que contextualizaron la situación del grafiti en diferentes países latinoamericanos y la creación de nuevas apuestas al desarrollo del arte urbano como una de las tendencias artísticas más vigentes en la actualidad.

Una segunda fase del proceso fue depurar la información, hacer una lectura exhaustiva de las fuentes apropiadas para ser más objetivos, de lo macro a lo micro, además, se resaltó la labor de algunos artistas urbanos y escritores de grafiti que han sido referentes a nivel de Latinoamérica y a nivel mundial, que son importante para entender las dinámicas de las ciudades colombianas.

En la tercera fase fue importante realizar reflexiones en torno a los animales como representaciones sagradas, alegorías y simbolismos que se les adjudica para dar a entender una idea, un significado que hace parte de las composiciones de las obras pictóricas murales. El perro fue un animal importante para nuestro ejercicio de análisis de las propuestas pues aparece pintado en los murales que fueron objetivo de análisis. Se trató de Danger, la mascota del artista, un perro criollo que ha inspirado la creación de bocetos e ideas gráficas para ser la representación de los conceptos “Criollo y callejero”. Danger ha sido el modelo, el objeto de estudio para entender la forma, el color y las texturas del perro como animal en las pinturas murales del artista.

En otra de las fases se puso en práctica los conocimientos adquiridos en el diplomado de “Pensamiento Ancestral indígena”, donde el artista participó en el semestre del año 2017 en la Universidad de Antioquia. Se hizo uso de algunas historias de origen que comparten las comunidades indígenas del territorio andino y el resto de territorios de Colombia, poniendo en evidencia las raíces y la herencia de los pueblos precolombinos del país, reivindicando las estéticas, los conceptos de lo sagrado y lo ritual que otorgan a la naturaleza y la fauna del trópico. Estos conocimientos y prácticas de la ancestralidad fueron pertinentes para enaltecer los pueblos, culturas y expresiones originarias de las comunidades indígenas; que se vieron reflejados en los murales analizados.

Una última fase y que tiene como objeto ser el resultado de toda la investigación, es la creación de un boceto que se convertiría en una pieza mural. Para esta creación, se consultaron fuentes bibliográficas que apoyaron el concepto del neo indigenismo, el neo muralismo, las raíces de las culturas Quimbayas y Caribes. Se realizó el ejercicio de dibujo, estudiando las formas de animales, vasijas y figuras precolombinas apropiadas para enriquecer la pieza gráfica, tanto desde la técnica, la aplicación de los colores, la creación de formas equilibradas y el contenido conceptual, así como la idea que se quiere transmitir por medio de las representaciones que se van a crear y posteriormente a pintar en un mural.

A la hora de realizar las intervenciones en el espacio público, se elaboró un pre-operativo que consistió en hacer bocetos, seleccionar las latas y canecas de pintura, selección de boquillas y demás herramientas necesarias para la elaboración como brochas y rodillos. Por lo general no pido permisos para pintar en la calle, solo en casos especiales. El tipo de pintura que utilizo es pintura acrílica a base de agua y pintura en aerosol marca Montana 94, Auster y Bulldog. Todas líneas profesionales, no acostumbro a trabajar con pintura industrial.

3. LA REPRESENTACIÓN DEL COSMOS INDÍGENA

3.1 *Welcome to Abya Yala*. Descubriendo las raíces

3.1.1 Clasificación de producto visual

La imagen denominada *Welcome to Abya Yala*, es una pintura mural bidimensional pintada sobre la pared de un corredor que está al frente del patio central de la Facultad de Artes y Humanidades del ITM. Institución universitaria, ubicada en el barrio La Floresta al occidente de la ciudad de Medellín. Las dimensiones de esta obra mural oscilan entre 3 metros x 8 metros aproximadamente.

Este mural se pintó como producto y entrega final del curso “Propuesta artística” del programa académico Maestro en Artes Visuales con el propósito de enaltecer las culturas indígenas, reivindicar la ancestralidad, la identidad como latinoamericanos, el sincretismo con las culturas de occidente y las culturas urbanas. Esta intervención visual se encuentra dentro de la categoría que conocemos como Neo Muralismo.

Ilustración 1 Detalle

3.1.2 Análisis pre iconográfico de los elementos narrativos

Esta pieza mural tiene dos características importantes que se deben tener en cuenta. La primera característica es que todo la creación está pintada únicamente en blanco y negro, y la segunda, es que la pieza está creada con una línea de tiempo histórico en los elementos utilizados y la composición. De izquierda a derecha se ve el inicio de culturas ancestrales, pasa a un periodo criollo y finaliza con elementos urbanos y más actuales. En el cuadrante izquierdo inferior de la composición, se ven dos indígenas sentados en el suelo, uno frente a otro, conversando y fumando. Del humo que sale del tabaco de uno de ellos se forma un mapa inverso o bocarriba de Iberoamérica y al lado un fragmento que dice: “El corazón del universo está en mi corazón, mi corazón está en el corazón de la Tierra, el corazón de la Tierra está en mi corazón, mi corazón está en el corazón del universo”. Esta es una oración de la civilización Maya.

En el cuadrante superior izquierdo se lee la palabra *Welcome* y debajo de ésta hay dos serpientes envueltas en sí mismas y mirando una para la derecha y la otra para la izquierda de la composición. Debajo de estas dos hay otra serpiente negra que se dirige hacia la derecha de la composición. En el cuadrante inferior central está el rostro de un indígena con los párpados cerrados; lleva puesto sobre la cabeza un tocado con una máscara y un felino. Encima, y en el cuadrante superior central izquierdo, está escrito el siguiente fragmento de Julio Cortázar: “Los amigos de visita comentan juntos un capítulo del evangelio que ese día era el arresto de Jesús en el huerto, un tema que la gente de Solentiname trataba como si hablaran de ellos mismos, de la amenaza de que les cayeran en la noche o en pleno día, esa vida en permanente incertidumbre de las islas y de la tierra firme y de toda Nicaragua y no solamente de toda Nicaragua sino de casi toda América Latina, vida rodeada de miedo y de muerte, vida de Guatemala y vida de El Salvador, vida de la Argentina y de Bolivia, vida de Chile y de Santo Domingo, vida del Paraguay, vida de Brasil y de Colombia”. Al lado de este texto aparece resaltado en blanco el mapa de Colombia.

Al lado del rostro del indígena, está escrita la palabra *To: Abya Yala* en estilo grafiti *quick piece*, y de mucho mayor tamaño que los demás textos y palabras del mural. Encima de esta palabra y, en el cuadrante central superior, hay un personaje con chaqueta; lleva puesta una máscara antidisturbios y un pequeño sombrero. Sobre su hombro derecho sostiene un bate de beisbol, y detrás del personaje aparecen asomados tres policías del ESMAD encadenados a otro policía. También se observa la figura de un cura sosteniendo en su mano derecha una biblia y más arriba se asoma un lagarto con cachaco fumando un habano.

En los cuadrantes de la derecha de la composición están los elementos finales del mural: en el cuadrante derecho superior hay una fábrica con patas y garras metálicas que devora todos los árboles que se cruzan por donde va pasando. Al lado hay un mapa de Antioquia y están escritas dos definiciones de la palabra “minga”. La primera definición dice: “Minga indígena”, y la segunda, “Minga campesina”. En el cuadrante derecho inferior va una mujer de perfil izquierdo en bicicleta. Ella sonríe.

3.1.3 Análisis iconográfico

El *punctum* de esta pieza mural es la palabra *To: Abya Yala* escrita en estilo grafiti, porque tiene mayor tamaño que los demás textos y palabras que hacen parte del mural. Esta palabra puede leerse desde la distancia y es legible para cualquier persona. De izquierda a derecha podemos notar que hay un interés por los antepasados, los pobladores antes de la invasión occidental, la colonización, el mestizaje y el sincretismo social. Por tanto, hay tres momentos en el mural: un estado puro de los pueblos precolombinos, una mezcla de lo afro y lo criollo y por último el cruce del americanismo y las culturas urbanas. El mapa de Iberoamérica al revés es la representación simbólica del continente desde una perspectiva indígena, y se refiere a “Abya Yala”, término utilizado por varias comunidades indígenas de Colombia, Venezuela y demás países Latinoamericanos para referirse al continente de América antes de ser colonizado.

Las serpientes, los indígenas y las máscaras reivindican las raíces, la ancestralidad, los animales como seres sagrados con la sabiduría. El texto de Julio Cortázar pone de manifiesto el estilo de vida e incertidumbre que se vive en todas las ciudades y pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Las figuras de los policías, el cura y el “lagarto” con cachaco, son la representación de las herramientas y armas de manipulación y control social, lo que regula la sociedad e infunde el miedo al abrir los ojos frente a las situaciones y las problemáticas sociales, vigilar y castigar.

Los personajes como la mujer en bicicleta *Lowrider* y el personaje con chaqueta ancha son lo más parecido a la estética urbana y *hip-hop*, son la representación actual de todas las culturas urbanas que llegan y se mezclan con el contexto latino y afro y da paso a nuevas estéticas, nuevas dinámicas y nuevas formas de vida alrededor de unas prácticas y unas músicas extranjeras pero que se adaptan a los nuevos contextos.

3.1.4 Estudio del contexto

Esta obra mural fue pintada en uno de los corredores del patio central Facultad de Artes y Humanidades del ITM. Se pintó durante una semana en horarios libres de clases. No hubo ningún inconveniente, pues al pintarse dentro de la Universidad tenía aceptación por parte de profesores y estudiantes, también se solicitó el permiso para realizar dicha intervención y no generar malestar en la comunidad académica.

El mural solo permaneció pintado durante dos semanas, y luego debía retornarse el color original. El mural solo era parte de una entrega final de una asignatura y no decorativo para la universidad, lo cual fue el único requisito que los directivos universitarios pidieron, volver a pintar del color que se encontraba la pared antes de realizar la pintura mural.

3.1.5 Enunciación

El mensaje manifiesto de este mural es sobre las culturas indígenas en el continente, la colonización, las diferentes prácticas y dinámicas que se desarrollan en los diferentes contextos. El mensaje latente es conocer el significado simbólico de las culturas ancestrales, resaltar el sincretismo latinoamericano, las culturas urbanas y las dinámicas que hay detrás de un gobierno, un territorio, una comunidad y las prácticas que desarrollan.

Ilustración 2 Welcome to: Abya Yala (2016). (Intervención mural) 3 m x 8 m., Facultad de Artes y Humanidades del ITM. Institución universitaria, ubicada en el barrio La Floresta. Felipe Espinosa

4. EL PERRO COMO REPRESENTACIÓN DE LO CRIOLLO Y LO CALLEJERO EN EL ESPACIO URBANO

4.1 *Ángel con cola*. De la serie “Criollo y callejero”

4.1.1 Clasificación del producto visual

La presente imagen denominada *Ángel con cola* es una pintura mural bidimensional en acrílico y pintura en aerosol sobre una vieja fachada lateral de un local de comidas llamado “Jugos y Sanduches” ubicado en la Calle 44 San Juan con Carrera 76, en el sector conocido como La América, comuna 12 de la ciudad de Medellín y ejecutado en el año 2017. Las dimensiones oscilan entre 5 metros x 2 metros aproximadamente.

Este mural fue pintado con el fin de resignificar el espacio por medio de la pintura y el color con un tema de reflexión frente al amor y el respeto por la vida representado en los perros callejeros desamparados e indefensos que son para lo humano sus “ángeles con colita”. Esta intervención visual está dentro de lo que se conoce como arte urbano o *Street Art*.

Ilustración 3 *Ángel con cola* (2017). De la serie "Criollo y callejero" (Intervención mural urbana) 5 m x 2 m., Calle 44 con Carrera 76, Felipe Espinosa y Laura Ojeda

4.1.2 Análisis Pre iconográfico de los elementos narrativos

Se observa en el primer plano de la composición un perro con alas sobre un fondo negro. Éste se encuentra ubicado entre los cuadrantes de la parte izquierda y central de la composición. El perro es de color amarillo y café, lleva un corbatín blanco de puntos rojos y detrás se despliegan sus alas de color azul y negro delineadas con blanco. El perro está sedente con su cabeza de perfil izquierdo y lleva una aureola de color azul delineada en blanco y negro. Alrededor de la figura del animal se observa una veladura de color violeta. Además de la presencia del perro, dentro del mural hay otros elementos complementarios de la estructura compositiva. Se trata de la figura de espaldas de una mujer que lleva una blusa amarilla y un short de jean de color azul y tenis verdes. De su espalda se desprenden dos grandes alas de color blanco y azul que la cubren hacia adelante mientras va en una bicicleta que pedalea a través de una autopista. En la imagen están representadas dos autopistas iluminadas con lámparas de color amarillo: una autopista de ida con líneas diagonales rojas que convergen en perspectiva hacia la línea de horizonte en el cuadrante superior derecho de la composición; y otra de regreso, ubicada en el cuadrante superior derecho y central con un punto de fuga del cual se desprenden líneas amarillas hacia el primer plano de la composición.

En la parte superior izquierda de la composición aparecen escritas las siguientes palabras: amor, respeto, criollo y callejero. Las primeras, de mayor tamaño, de color violeta con brillos blancos; y las segundas, de color verde oscuro encerradas en una viñeta. En la parte inferior izquierda aparecen dos firmas que se leen así: “Arché” (encerrada en una viñeta de picos de comics) y “Van Bart” (encerrada en una viñeta de nube). Ambas firmas de color morado. En la parte inferior derecha aparece otra firma que reza “Ventura”. Esta es de color anaranjado brillante y en letra pegada. Más arriba, junto al borde de la autopista se lee “Respeto la vida 2017”.

4.1.3 Análisis iconográfico

El punctum del mural es el perro con alas, porque se destaca mucho más que los otros elementos de la composición que se pintó y algunas de ellas son, el color el tamaño y la ubicación en primer plano, la postura y actitud que tiene el animal sentado y firme mirando hacia lo profundo del lado izquierdo con su mirada fija y sus orejas alertas en disposición y en guardia, un ser con divinidad y sus grandes alas que se despliegan sobre el animal. El corbatín que lleva puesto también llama la atención junto a su aureola de colores azul, blanco y negro y la veladura de color violeta que está por todo el borde del perro alado.

Encontramos en el mural varios símbolos que permiten realizar lecturas y entender un poco los conceptos que se trabajaron en la composición. Las alas tienen un significado espiritual, divino, un símbolo de espiritualización de los seres que, provisto de estas, sea una figura humana o una forma animal, así lo determinan. Poseer alas es dejar lo terrenal y acceder a lo celestial, las alas indican una liberación y una victoria y hacen parte de los héroes que matan los monstruos, de los animales fabulosos, feroces o repugnantes.

Las líneas diagonales que van hacia los puntos de fuga en la línea de horizonte, representan dos autopistas. Las líneas de color rojo aluden a las luces traseras de los vehículos. Esto se puede observar en las vías reales cuando los carros pasan y se ve su parte trasera con las luces encendidas, un carro tras otro viéndose desde la lejanía proyecta las líneas rojas por la repetición de la luz. De igual forma, las líneas amarillas que también se desprenden del horizonte hacia un primer plano, también representan las luces de los carros. En este caso, son las luces frontales que van formando las líneas amarillas pintadas en la composición. La figura de la mujer con alas es la representación de lo femenino, lo divino. Se trata de “la vida que va pedaleando en bicicleta por una de las autopistas”.

En este mural también aparecen escritas las palabras “amor, respeto, criollo y callejero” y una serie de firmas (Vanbart, Arché, Ventura), todo escrito en estilo *graffiti Tag*. En los murales y el *graffiti* se acostumbra a utilizar este tipo de escritura, que es más sencilla que otros estilos de mayor elaboración pues son las formas básicas para la elaboración de un grafiti; además se utilizan los “props”, que corresponden a las dedicatorias, saludos y reconocimientos.

4.1.4 Estudio del contexto

Este mural fue pintado por los artistas visuales Laura Ojeda (Ventura) y Felipe Espinosa (VanBart). Ojeda, es muralista, interesada por el arte urbano y procedente de la ciudad de Bogotá. Su trabajo se enmarca en resaltar el papel de la mujer en la sociedad y el arte, las raíces indígenas y el respeto por la vida y todos los seres del universo. Vivió durante tres años en la ciudad de Medellín y durante su estadía participó de la intervención de varios espacios urbanos. Junto a Felipe Espinosa, artista urbano desde 2007, e influenciado por la cultura Hip Hop y el grafiti neoyorquino de los años ochenta y noventa del siglo XX ha llevado el trabajo a otro nivel de profesionalización. Su paso por la academia (ITM. Institución Universitaria), le ha permitido conocer diferentes corrientes artísticas, entre ellas el neo muralismo, el arte urbano, la pintura y la historia del arte. También participó del diplomado “Pensamiento ancestral indígena” que se llevó a cabo en la Universidad de Antioquia lo que le ha dado las bases para construir y desarrollar su propuesta artística en lienzos y muros de la calle. Algunos conceptos importantes de su trabajo son el neo-muralismo, neo-indigenismo, grafiti, arte urbano, criollo y callejero.

La obra mural en cuestión fue pintada sobre una vieja fachada lateral de un local comercial, ubicado en la calle 44 San Juan con carrera 46, en el sector conocido como La América, en el centro occidente de la ciudad de Medellín. Se realizó un día domingo porque la ciudad es poco transitada este día de la semana en aquella zona. Es una zona con varios locales comerciales y de comidas, talleres de autos y motos y poco residencial. Los artistas llegaron con los materiales y se instalaron tranquilamente, ya habían hablado con el dueño para solicitar el permiso de pintar sobre su fachada. Se pintó con normalidad durante 2 días continuos en el mes de octubre de 2017.

Los transeúntes que pasaban por allí, luego de que terminaran el mural, hicieron algunos comentarios positivos acerca de lo se había pintado. Algunos de ellos se sintieron identificados y con especial agrado por el perro con alas ya que varios de ellos tenían perros en sus casas y manifestaban tener amor y respeto por los

animales. Esto se puede decir que es un punto a favor, cuando se pinta y ello tiene aceptación social, se logra la empatía que se necesita hacia los perros callejeros y la vida humana.

4.1.5 Enunciación

Como mensaje manifiesto se percibe que se quiere incentivar el respeto y el amor por los seres vivos, tanto para los animales como por las personas. En la composición ello está representado en un perro con alas y la figura femenina que pedalea la bicicleta. El mensaje latente es que un perro es más que un animal, son nuestros compañeros de viaje, de vida, nuestros guardianes, son compañía para todos en el plano terrenal, y en el plano divino se consideran “ángeles con cola”, pues enseñan sobre el amor, la lealtad, el cariño y la compañía.

Ilustración 4 Ángel con cola, detalle.

4.2 Guardián. De la serie “Criollo y callejero”

4.2.1 Clasificación visual

La imagen que corresponde a la obra “Guardián: de la serie Criollo y callejero”, es una pieza mural bidimensional pintada sobre una columna del viaducto del metro al lado del Jardín Botánico de Medellín Joaquín Antonio Uribe, entre las estaciones del Metro Universidad y Hospital. Esta obra mural fue realizada en el marco de la quinta versión del “Foro de arte urbano Pictopía Medellín” que se llevó a cabo en los meses de septiembre y octubre de 2017. Con estas intervenciones de pintura mural se buscaba resignificar y embellecer varios espacios grises de la ciudad o en estado de abandono con temas alusivos a la diversidad y la cultura latinoamericana. El tamaño de esta intervención urbana oscila entre 3 metros x 1 metro aproximadamente. Esta obra fue pintada con el fin de resaltar las raíces precolombinas y enaltecer, de nuevo, la presencia de los perros callejeros que son guardianes para las personas en el plano terrenal pero también en el reino de los dioses precolombinos. Esta intervención se considera Arte urbano o *Street Art*.

4.2.2 Análisis pre iconográfico

En esta pieza mural, se observa en el primer plano, dentro de los cuadrantes, derecho, central e izquierdo de la composición, un perro de color café con blanco sentado sobre el torso en una acera de color gris. El perro tiene sus orejas levantadas y mira hacia el lado izquierdo de la composición. Su cola termina en una flecha. Alrededor de su cuello tiene un collar de piedras de color verde aguamarina y blanco que rodea su pecho. En el cuadrante izquierdo de la composición hay una vasija ancestral representada con los colores verde aguamarina, azul cian, morado, magenta y borde negro con brillos blancos. De la vasija sale un brazo que sostiene un tarro de aerosol de color blanco en posición de presionarlo para pintar. En el cuadrante derecho de la composición detrás del perro hay otro recipiente de característica antropomorfa con la misma gama de colores de la vasija anterior. Esta tiene un rostro sonriente y en el pecho pende una válvula con líneas alrededor.

En la parte superior de la composición, en el cuadrante izquierdo, hay una figura precolombina con la misma gama de colores que las otras dos vasijas. Esta figura tiene una expresión seria en su rostro. En la parte superior derecha, detrás de todas las vasijas, hay un cráneo de color amarillo y borde negro; los ojos son de color azul cian; sus dientes de color blanco, y en el cráneo lleva puesta una gorra de color blanco y azul cian. En la parte frontal de la gorra tiene escrito: “CRIOLLO Y CALLEJERO”, en color negro y borde azul. Toda la composición está pintada sobre un fondo de color morado oscuro.

4.2.3 Análisis iconográfico

En esta obra el punctum de la composición es el perro porque se destaca sobre los demás elementos compositivos debido a su posición puesto que se encuentra en modo de alerta, vigilante, como un guardián siempre en disposición de lo que ocurra; también destaca por los colores que se utilizaron para pintarlo, el café y blanco que contrastan con los colores pasteles, que generan armonía; se destaca, además, por la ubicación en primer plano delante de las vasijas y el cráneo. Este mural resalta la virtud que poseen los perros que son llamados criollos, llamados así porque no tienen pedigrí y deambulan sin rumbo fijo por las calles.

Uno de los fines de esta creación fue generar consciencia sobre la condición de vida de aquellos perros que están en situación de calle y abandono, resaltando de estos las virtudes que tienen, pues se trata de animales leales, cariñosos, nobles y guardianes. En el mundo prehispánico la función de algunos perros era servir de guardianes y se consideraba que al morir estos ayudaban y guiaban para llegar donde los dioses. Se pensaba que los perros cuidaban de lo humano en el inframundo llamado así por algunas comunidades indígenas de Colombia, purgatorio para los judeocristianos y Mictlán para las culturas prehispánicas de Centroamérica.

Las vasijas precolombinas están relacionadas con el uso que daban algunas comunidades indígenas a estos recipientes, unas con motivos rituales, celebración, ceremoniales, domésticas y otras como urnas funerarias. La figura precolombina

inspirada en las figuras de piedra de San Agustín en Huila, Colombia, conserva aquí en esta representación su carácter de guardián, de espíritu protector, quien cuida del animal, pero también cuida de todos los seres del cosmos. El cráneo, como símbolo de transformación de la materia, y la conexión que hay entre el plano de la muerte y el plano terrenal, más la transición de la materia a lo etéreo, es la representación de lo que se abandona en el plano terrenal y pasa a un plano celestial. La frase “Criollo y callejero”, hace alusión al mestizaje que está representado en los elementos del mural pintado, representan parte de lo que es Colombia, parte de su riqueza y también la diversidad cultural latinoamericana. La frase también es un juego de palabras para referirse a los que hacen grafiti en Latinoamérica: callejeros en búsqueda de muros en toda la urbe, pintando el gris del asfalto. Por eso quienes son escritores de grafiti y artistas de la ciudad son criollos y callejeros como perros de la calle, luchando y sobreviviendo, deambulando entre calles, expuestos al peligro y a la muerte. Son vulnerables al animal más peligroso de la selva de cemento que es el hombre mismo.

4.2.4 Estudio del contexto

Este mural fue pintado en una columna del viaducto del Metro ubicada en el tramo entre las estaciones Universidad y Hospital a la altura del Jardín Botánico de Medellín Joaquín Antonio Uribe. Es un lugar cercano al sector conocido como Lovaina, en el nororiente de la ciudad caracterizado por las problemáticas sociales de drogadicción y prostitución; y también es cercano al sector del Parque Explora y el Parque de Los deseos, al igual que de la Universidad de Antioquia. La intervención se realizó tranquilamente y sin ningún problema en el marco del “Foro de arte urbano Pictopía” en todas las columnas de las estaciones del Metro y varios lugares de la ciudad. Todas las intervenciones se hicieron de manera simultánea. Personas ajenas al círculo de artistas y amistades de los participantes llegaban a los lugares de intervención para observar los procesos creativos y compartir experiencias con los artistas. La pintura quedó en un sector que es muy transcurrido por aquellos que visitan el Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe, el Parque

Explora, la Universidad de Antioquia y el Parque de Los deseos. Por allí, pasan muchas familias con niños, estudiantes de colegios y universitarios; también es frecuente que deambulen habitantes de calle y drogadictos. Este mural urbano aún se conserva porque se utilizaron buenos materiales que resisten a la intemperie. Aunque la pintura acrílica en aerosol y el vinilo se desgastan y pierden color con el sol y la lluvia, se sigue conservando. A pesar de ser afectado por las condiciones climáticas y el paso del tiempo, el guardián criollo y callejero sobrevive.

4.2.5 Enunciación

El mensaje manifiesto de esta obra es enriquecer y conocer más sobre nuestras raíces precolombinas, entender el papel que desempeña los perros para respetarlos como a todos los seres vivos. El mensaje latente es el de incentivar al apoyo y cuidado de los animales callejeros, brindarles el respeto que merecen, conocer más sobre nuestras raíces indígenas y reivindicarlas en la sociedad.

Ilustración 5 Guardián (2017). De la serie "Criollo y Callejero (intervención mural urbana) 3 m x 1 m. Sector Jardín Botánico de Medellín, Felipe VanBart.

5. LOS ANIMALES COMO REPRESENTACIÓN DE LO SAGRADA

5.1 *Arachne y caos*. Ciudad apocalipsis

5.1.1 Clasificación visual

La imagen que corresponde al título “Arachne y caos”, es un detalle de la pintura mural realizada sobre la fachada lateral de una casa residencial que está ubicada en el barrio La Floresta, hacia el occidente de Medellín; este mural fue pintado con el fin de embellecer y resignificar un espacio sin color y abandonado. El mural se pintó para celebrar el final de semestre de los estudiantes de artes visuales de la Facultad de Artes y Humanidades del ITM. Institución Universitaria a finales de 2016. Como el muro solo tenía rayones vandálicos, este fue un motivo para realizar la intervención mural. Las dimensiones de esta obra oscilan entre los 7 metros x 4 metros aproximadamente. Esta intervención se encuentra en lo que conocemos como arte urbano o *Street Art*. El mural completo se refiere a la invasión de insectos gigantes en una ciudad imaginaria.

Ilustración 6 *Arachne y Caos*. Detalle

5.1.2 Análisis pre iconográfico de los elementos narrativos

Esta pintura mural contiene en su estructura compositiva una araña gigante de colores verde, azul, morado, y fucsia. Su cuerpo está conformado por líneas negras para representar los pelos. Con los colores, rojo, anaranjado, verde y negro se configuran sus patas. Tiene dos ojos grandes en el centro y dos ojos pequeños a los extremos de los otros dos. Estos son de color negro con un sutil brillo blanco; también posee dos grandes colmillos de color verde, morado y negro. La araña se está mirando y caminando entre hojas y plantas de color verde oscuro hacia el lado izquierdo de la composición. Entre los cuadrantes de la derecha y el centro de la composición, detrás de la araña, en todo el fondo, está dibujada una ciudad en color rojo delineada con color negro. La ciudad está siendo destruida por el paso de la gran araña. Se ve salir humo de los edificios que están en el cuadrante superior derecho de la composición. Entre los edificios y la araña aparece dibujado, en color negro, el eje de una gran rueda mecánica, un pistón. La ciudad es un caos, los edificios se están derrumbando. En el cuadrante superior central se ve caer sobre la ciudad tres proyectiles; encima de la ciudad de color rojo y negro, en toda la parte superior de la composición, hay otra ciudad formada por las siluetas de edificios pintados de color gris oscuro y un cielo de color blanco. Debajo de la araña en colores verde, azul y café, hay seis personajes de una tribu que también caminan hacia el lado izquierdo de la composición.

5.1.3 Análisis iconográfico

El *punctum* de esta obra mural está representado en la araña porque fue pintada de mayor tamaño, y por los detalles en la elaboración. Esta figura tiene más complejidad ilustrativa en comparación con la representación de la ciudad de color rojo. La araña resalta por sus colores fríos en verde y azul contrastados con el rojo cálido y agresivo del fondo. Esta obra mural fue pintada como contracultura frente a lo que se considera como estética de lo bello donde parece que, para la Alcaldía de Medellín solo es válido pintar en la calle figuras de pájaros y flores. Se buscaba

que el mural transmitiera un mensaje contracultural, incomodando con insectos grandes que van destruyendo la ciudad, atacando el *statu quo*, y también influenciados por la película *Mad Max* donde aparecen representadas, en la composición, varias personas de una tribu urbana quienes se pelean por lo poco que se puede rescatar en una ciudad consumida por el caos.

La araña es el símbolo de poder, inteligencia, se les concibe como tejedoras de vida, del universo, y como símbolo de la sabiduría. El color rojo predomina en el mural pues, psicológicamente para las personas tiene una connotación de carácter peligroso. El fuego que quema, la agresividad y la violencia.

5.1.4 Estudio del contexto

El mural completo fue pintado junto a los artistas urbanos conocidos como el colectivo de arte *Lemm & Buda* conformado por Estefanía Morales y Alejandro Beltrán en asocio con Felipe Espinosa. Los primeros se encargaron de pintar insectos como el escarabajo y la libélula, así como una mosca.

Como se indicó anteriormente, esta obra mural fue pintada en una fachada lateral de una casa residencial, ubicada en el barrio La Floresta a occidente de Medellín. Al frente de la casa se encuentra la Facultad de Artes y Humanidades del ITM, el mural fue pintado durante la última semana de noviembre y la primera semana de diciembre de 2016. No hubo ninguna anomalía durante la elaboración, los vecinos del sector se mostraron conformes y contentos de lo que se estaba pintando en el barrio. Los vecinos invitaron a comer natilla con buñuelo a los artistas por la temporada navideña que ya comenzaba en aquel tiempo.

Este mural se conserva en la actualidad. Los vecinos del sector se han apersonado de éste y lo cuidan, también los estudiantes de la Facultad de Artes. La Floresta es un barrio residencial y su población en general son adultos mayores, jubilados y no es muy frecuente que se pinten murales o grafitis en la zona. La casa sigue estando habitada y la “ciudad apocalíptica” también.

5.1.5 Enunciación

El mensaje manifiesto de esta obra mural es la destrucción de una ciudad por el paso de una gran araña que derriba los edificios con su caminar. El mensaje latente es el sentido contracultural desde la representación estética de pintar insectos en vez de pájaros y flores como los solicita la administración en proyectos para la resignificación de espacios de la ciudad.

Ilustración 7 *Arachne y Caos* (2016). (Intervención mural urbana) 7 m x 4 m. Barrio La Floresta, Medellín, Felipe VanBart.

5.2 *Luma serpiente arco iris*. De la serie “Tropical andino”

5.2.1 Clasificación de producto visual

La imagen denominada “luma serpiente arco iris”, es una pintura mural bidimensional pintada sobre la parte de una fachada trasera de una casa residencial ubicada en la glorieta de la estación Hospital del Metro, en el barrio San Pedro en el sector conocido como Lovaina en el nororiente de Medellín. Las dimensiones de esta obra mural oscilan entre 4 metros x 5 metros aproximadamente.

Este mural se pintó con el fin de enaltecer las culturas indígenas y reivindicar la ancestralidad y las raíces indígenas de Colombia. Esta intervención visual se encuentra dentro de los que conocemos como arte urbano o Street Art.

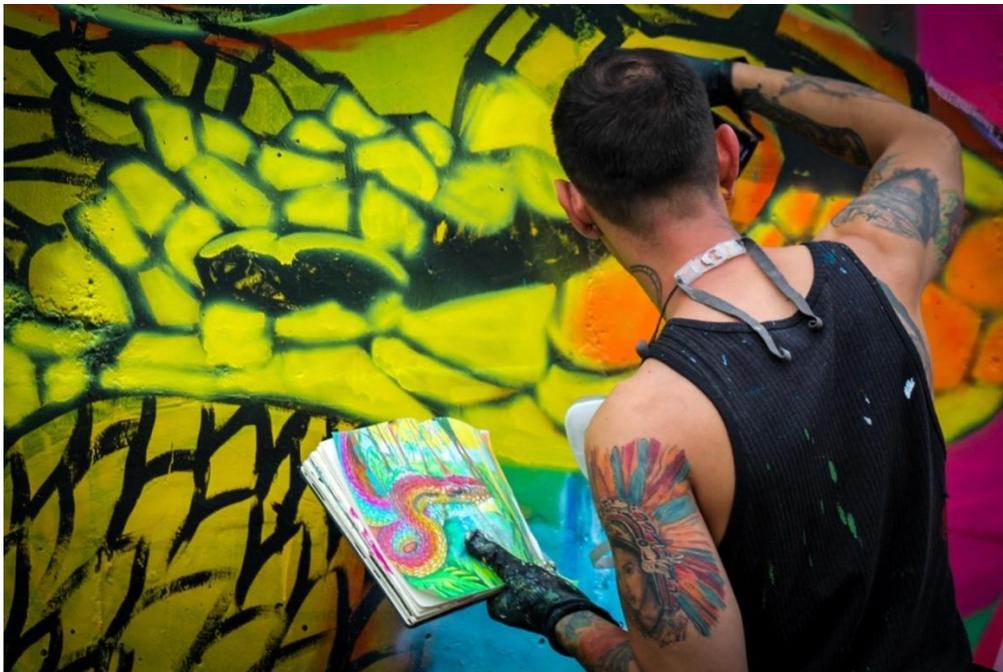

Ilustración 8 *luma, serpiente arco iris. Detalle*

5.2.2 Análisis pre iconográfico de los elementos narrativos:

En esta obra mural encontramos pintada en la composición una serpiente con muchos colores, amarillo, rojo, anaranjado, magenta, violeta, morado, verde aguamarina, azul cian. la serpiente aparece ubicada en los cuadrantes izquierdos superior e inferior de la composición. La serpiente está observando hacia el lado derecho de la composición del mural, su cuerpo baja por el costado izquierdo y su cabeza se levanta hasta el centro de la composición pintada. En el cuadrante central superior, hay un horizonte formado por montañas verdes que dividen la tierra con el cielo azul oscuro, en el cuadrante inferior central hay un lago de colores azul cian, verde limón, azul oscuro y blanco. En el cuadrante inferior y central derecho hay pintado la parte de un graffiti en colores rosados, fucsia, verde aguamarina y verde oscuro. La serpiente aparece mirando al hacia el costado derecho y posicionada por encima de la letra graffiti en medio de un lago y una selva, en el horizonte se ve montañas y un cielo azul oscuro formando un paisaje tropical.

5.2.3 Análisis iconográfico

El punctum de esta intervención visual es la serpiente, por los colores tan intensos que atrapan la mirada del espectador, la posición en la que se encuentra el reptil, por el tamaño y los detalles que tiene casi realista sobre sale del mural y entre la selva que hay de fondo y paisaje.

La creación de esta obra mural tubo referencia de imágenes de serpientes que habitan bosques lluviosos y húmedos de la región andina, como la cuatro narices y lorito, serpientes propias de esta región colombiana; La propuesta hace referencia al significado que es dado al arco iris por el pueblo indígena Embera; para ellos el arco iris que va de la montaña hacia el cielo es la representación de una serpiente que llaman luma o serpiente arco iris. La serpiente fue pintada con una paleta de colores que se asemeja al arco iris y en un contexto de selva tropical andina o selva de montaña, la vegetación y los colores que se utilizaron para pintar el paisaje son propios de la región andina de Colombia. La región andina es donde habita la comunidad indígena Embera.

5.2.4 Estudio del contexto

El muro donde se realizó la intervención está ubicado en el sector de Lovaina, afuera de la estación del metro hospital. Esta intervención mural fue pintada en el mes de marzo de 2018, un fin de semana lluvioso y tranquilo. La comunidad del sector está acostumbrada que allí lleguen graffiteros y artistas urbanos a hacer intervenciones visuales cualquier día a la semana.

Las personas que pasaban por allí les gustó lo que se pintó, algunos se arrimaban y dejaban monedas o billetes para comprar gaseosa y comida. Otros escritores de graffiti y artistas urbanos llegaron al lugar para pasar la tarde allí.

El sector de Hospital, es una galería de arte urbano, donde grupos de jóvenes y turistas llegan en recorridos para visitar todo el lugar. El muro donde se pinto esta obra mural en especial es muy apetecido por los graffiteros, por la ubicación estratégica y visibilidad que tiene y por estar cerca a una estación del metro. El mural ha perdido color por las condiciones climáticas como el sol y la lluvia que decoloran la pintura acrílica, el muro que fue pintado pertenece a una pequeña parte de una gran fachada trasera de un casa, la cual ha sufrido diversas intervenciones alrededor por parte de otros graffiteros. La serpiente se conserva, recientemente unos artistas plásticos quisieron negociar el espacio para intervenirlo en un proyecto del sector pero les fue negado el permiso para ceder el espacio, porque este muro se ha intervenido y pintando por el mismo artista durante 8 o 9 años seguidos aproximadamente.

5.2.5 Enunciación

El mensaje manifiesto de esta obra mural es sobre la fauna silvestre y las selvas tropicales que son parte del paisaje andino colombiano. El mensaje latente es sobre las historias de origen del pueblo y la cultura Embera, comunidad indígena que pertenece a los territorios andinos de Colombia; también enaltecer la riqueza cultural, indígena y el cuidado de los ecosistemas para preservar los animales exóticos que posee Colombia.

Ilustración 9 Iuma, *Serpiente arco iris* (2018). De la serie "Tropical Andino" (intervención mural urbana) 4 m x 5 m. Sector Estación Hospital, Felipe VanBart.

6. NEO INDIGENISMO EN EL ESPACIO URBANO

6.1 *Inmigrante latino*. De la serie “Tropical andino”

6.1.1 Clasificación del producto visual

La presente imagen denominada *Inmigrante latino* es un boceto previo para desarrollar una pintura mural bidimensional en pintura de vinilo acrílico y pintura en aerosol, sobre una pared del Museo de Ciencias Naturales La Salle del ITM. Institución Universitaria. Ubicado en la Calle 54 # 30-01 en el Barrio Sucre (sede Fraternidad), al centro oriente de la ciudad de Medellín, y será ejecutado en el año 2019, en la muestra de grados del pregrado universitario Maestro en Artes Visuales. Las dimensiones oscilarán tentativamente entre 3 metros X 2 metros aproximadamente.

Esta intervención visual está dentro de lo que se conoce como Neo Muralismo.

Ilustración 10 Proceso de Boceto.

6.1.2 Análisis pre iconográfico de los elementos narrativos

En esta composición, en formato vertical, hay una variedad de elementos que hacen parte de la obra. En los cuadrantes inferiores, ubicadas en primer plano, aparecen cuatro figuras precolombinas; una vasija antropomorfa de color gris con sombras de color morado y negro en el cuadrante izquierdo inferior, tiene las manos apoyadas sobre el cuerpo de la vasija. También hay una figura antropomorfa sentada, de color café y amarillo con sombra negra, ubicada en el cuadrante inferior central; tiene la mano izquierda sobre la rodilla izquierda, la mano derecha levantada y su mirada está dirigida hacia el espectador. Esta pieza está junto a un jarrón de color café y amarillo, además hay otra figura precolombina, a la derecha, con las mismas tonalidades. La figura antropomorfa está de pie en el cuadrante derecho inferior, con las manos hacia arriba tocando su rostro.

En el segundo plano de la composición y en todo el centro de la misma, de mayor tamaño que los otros elementos, aparece una serpiente con una postura erguida mirando de perfil hacia el lado izquierdo. La serpiente tiene en todo el cuerpo los colores predominantes rojo, negro y amarillo; luego de su cabeza de color negro y amarillo, hay una franja azul, seguida por el rojo y nuevamente el color negro repitiéndose alternadamente hacia el resto del cuerpo.

En el cuadrante izquierdo superior de la composición hay una lanza en posición diagonal izquierda con la punta de colores blanco, gris y negro, amarrada con una venda roja hasta el asta descendente de color café, atravesada por la parte trasera del cuerpo de la serpiente. Al lado de la punta de la lanza hay dos troncos de árboles en diagonal sin ramas que salen desde la parte inferior izquierda que van hacia arriba de la composición, ubicados al fondo de la serpiente y demás elementos; se trata de un tronco de color azul oscuro y otro de color negro.

En el cuadrante centro derecho superior de la composición, hay otra lanza en posición recta hacia arriba con los mismos colores y características de la anterior; al lado derecho hay otros dos troncos de árboles cruzados en el fondo, también de color azul oscuro y negro.

En el extremo derecho de la composición, desde el cuadrante inferior hasta el cuadrante superior, aparece otro tronco de un árbol sin ramas de color café y amarillo, casi arqueándose hacia el lado izquierdo. Desde el cuadrante inferior izquierdo hasta el cuadrante superior, sube una hilera de ramas de color verde y amarillo formando un arco hacia el lado derecho de la composición, pasando un por encima de la serpiente. La serpiente, al igual que los árboles y las ramas están sobre un fondo azul claro.

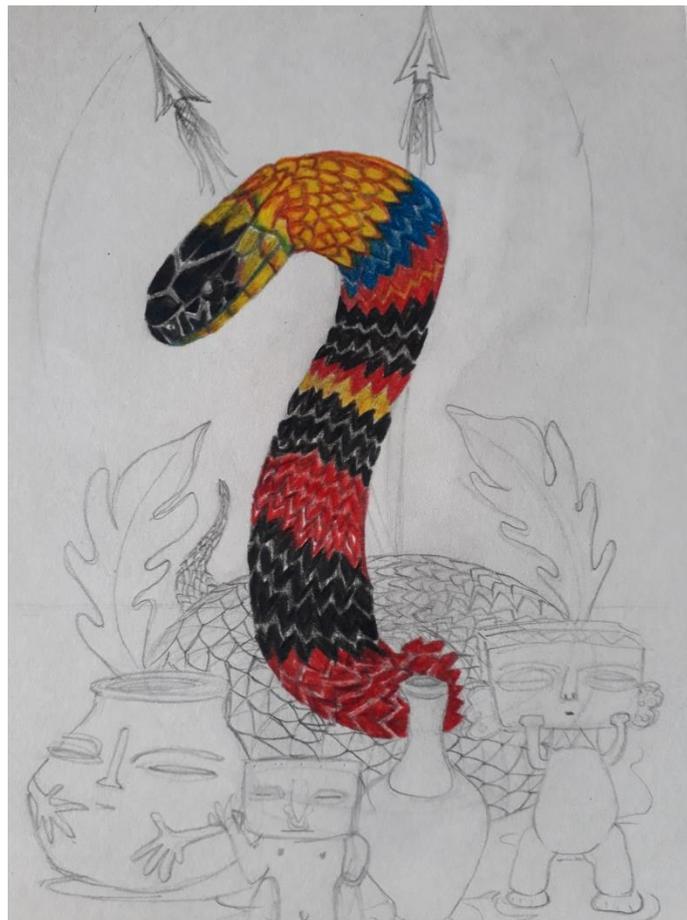

Ilustración 11 *Inmigrante Latino. Detalle Boceto*

6.1.3 Análisis iconográfico

El *Punctum* de este boceto es la serpiente que está ubicada en el centro de la composición, de colores rojo y negro. Llama la atención su postura erguida y la

mirada penetrante que tiene fija hacia el costado izquierdo de la composición, parece estar alerta y preparada para lo que se avecine. En la historia de la humanidad, la serpiente ha tenido muchos significados, representaciones y alegorías. Es el símbolo del alma y la libido alusivas a la fuente de la vida. En esta ocasión la serpiente dibujada es la representación de la fauna del trópico andino que hay en común en el Orinoco colombiano y el Orinoco venezolano. La serpiente está pintada de colores rojo y negro, los colores que representan la fuerza y la revolución. Estos colores son propios de la serpiente coral. En un tramo del cuerpo tiene una franja del mismo color de las banderas de Colombia y Venezuela, y hace alusión a la situación del pueblo venezolano con la emigración debido a la crisis que sufre este país latinoamericano; teniendo en cuenta que como latinos en Colombia y cualquier otro país latinoamericano, compartimos el temor de la vida y las problemáticas sociales que padece el continente, la violencia, la pobreza y el conflicto constante de los estados.

Alrededor de la serpiente hay unos elementos que forman una especie de arco. Se trata de las hojas que suben por el cuadrante izquierdo y el árbol sin ramas que sube por el cuadrante derecho, ambos elementos están arqueados, encerrando la serpiente en un fondo, que como ya se indicó antes, es de color azul claro y que da la sensación de profundidad. En ese fondo de color azul claro, hay otros árboles sin ramas de color negro y están inclinados hacia el lado derecho y ubicados a lado y lado detrás de la serpiente; los árboles de color azul oscuro, están inclinados hacia el lado izquierdo, nuevamente, a lado y lado de la serpiente.

Los cinco troncos son la representación de la deforestación de las selva amazónica y del continente iberoamericano que, debido al consumo abusivo del hombre, están acabando con los pulmones verdes del planeta. Las plantas que aparecen en la pieza gráfica, están inspiradas en la *Monstera Deliciosa* y es conocida comúnmente como Cerimán o Costilla de Adán; es una especie de trepadora endémica de selvas tropicales y se distribuye desde México hasta Argentina.

Las lanzas son la representación de los guerreros caribes y los guerreros quimbayas, dos comunidades indígenas de Colombia y Venezuela; son la

representación de la resistencia indígena frente a la deforestación, haciendo frente a las nuevas dinámicas y estéticas del nuevo orden mundial, ese mismo régimen que por incentivar la vida moderna simultáneamente borra las raíces y creencias de las culturas indígenas.

Las figuras precolombinas del primer plano de la composición pertenecen a la cultura Quimbaya y la Caribe: la vasija antropomorfa de color gris, y, la figura sentada con la mano derecha levantada son de la primera; el jarrón y la figura antropomorfa de la derecha de la composición, pertenecen a la segunda. Estas figuras y vasijas precolombinas son la representación de las culturas indígenas latinoamericanas, y a la vez, reivindican la hermandad de los pueblos indígenas, la estética, símbolos y raíces de *Abya Yala*, palabra utilizada por algunos indígenas para referirse al continente americano.

Inmigrante latino hace alusión a los pueblos indígenas y la herencia precolombina, pero también al sueño de Simón Bolívar: “Una Hispanoamérica unida; la visión bolivariana, era nada más y nada menos que la creación de un imperio hispánico independiente en América”.

6.1.4 Estudio del contexto

Este boceto corresponde al ejercicio previo para la intervención mural en la muestra de grado del pregrado Maestro en Artes Visuales de 2019. Será pintado en una pared, a convenir, del Museo de Ciencias Naturales de La Salle, ITM. Institución Universitaria.

6.1.5 Enunciación

En el mensaje manifiesto se percibe la reivindicación de las culturas indígenas, la fauna y la flora de las selvas tropicales. El mensaje latente es enaltecer las culturas indígenas de Colombia y Venezuela como pueblos hermanos que comparten un mismo territorio, un mismo continente con estéticas similares. La reivindicación y la resistencia de los pueblos indígenas; también la reflexión de la situación de la inmigración de los hermanos venezolanos en el territorio colombiano.

Ilustración 12 Inmigrante Latino. Boceto

7. CONCLUSIONES

El desarrollo de esta investigación/creación, transcurrió con tranquilidad, no se presentó ninguna dificultad a la hora de hacer cada análisis en cada pieza gráfica propuesta para el ejercicio. Fue oportuno recurrir a los conocimientos obtenidos en el diplomado de “Pensamiento Ancestral Indígena” ofrecido por la Universidad de Antioquia, conocimientos que obtuve mediante la tradición oral de los hermanos indígenas estudiantes de la universidad; y que logré aplicar y recurrir a ello para las representaciones visuales incorporadas en sus obras murales y el arte urbano.

Con esta investigación se logró organizar la propia forma de trabajo, aportar un valor agregado a las intervenciones murales y al arte urbano que se crea, no solo por meramente pintar muros y ya. Mediante el proceso de investigación apoyado en la metodología del análisis de las propuestas murales, se obtuvo que, dentro de cada composición que el artista creó, se pueden encontrar una cantidad de elementos, símbolos, representaciones estéticas y formas que nos hablan de las raíces precolombinas, de la reivindicación de la herencia precolombina. Un proceso que me ayudó y enriqueció mi propuesta visual y neo muralista. Ahora soy más consciente de qué manera debo utilizar los simbolismos, cuáles representaciones son las más apropiadas para llegar al mensaje deseado y al público que se propone.

Cada pieza que se ha sometido al proceso de análisis iconológico, descriptivos y el ejercicio de darle un orden a las ideas, fue propicio para dejar a la ciudad un lenguaje interesante y amplio para seguir siendo descubierto por los transeúntes; un amplio universo como lo es el arte urbano, el grafiti y el neo muralismo, que cada día sigue expandiéndose, profesionalizando cada trazo y técnica que el artista visual se propone.

Se puede decir que se ha cumplido a cabalidad con lo propuesto desde el inicio de este proyecto, se logró reivindicar las raíces precolombinas y la estética indígena mediante las intervenciones murales. Se reivindica, a la hora que se pintan, representaciones animales como representaciones de lo sagrado, la representaciones humanas y antropomorfas que nos hablan de las historias de origen y de unos ancestros que hay que seguir enalteciendo y recordando; que la

vida moderna no borre ni corte las raíces de nuestros árboles, de nuestra herencia y la riqueza del territorio colombiano y latinoamericano; practicar la ancestralidad y brindar respeto y honor mediante la creación de obras murales y arte urbano.

BIBLIOGRAFÍA

ACOSTA Ríos, Beatriz Elena. ROJAS López, Manuel Bernardo. PARRA Valencia, Juan Diego. Mitópolis. Medellín, Colombia. Editorial ITM y Editorial UNAL. 2017.

ALFARO ROCA. José María. Graffiti,...Tatuando las calles. (Recurso en línea). Saopaulo2010.blogspot.com. Dirección URL: <http://saopaulo2010.blogspot.com/2010/08/graffitis-tatuando-la-ciudad.html>.

AHEARN, C., (Productor) y Ahearn, C. (Director) (1983) Wild Style [Cine dramático/Drama musical] EU: Wild Style.

ALVAREZ MUÑOZ. Celia. Arte Chicano: Creación de dos nacionalidades. (Recurso en línea). Arslatino.con. Dirección URL: <http://www.arslatino.com/es/magazine/reportajes/9-arte-chicano-creacion-de-dos-nacionalidades>.

BURGEMEISTER, S., MULLER, C., (Productores) y Gaag, F., (Director) (2006) Wholetrain [Cinta Cinematográfica] Alemania.: Aerodynamic Films

CHALFANT, H., Silver, T., (Productores) y Silver, T., (Director) (1983) Style Wars Documental [Música/Documental] EU.

DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Formas de expresión juvenil: Graffiti. Gobierno federal. ssp. 2012.

DUQUE, Félix. Arte urbano y espacio político. Ediciones Akal S.A. Madrid, España. 2001.

MAYER, Marc. Brooklyn museum. "Basquiat". Basquiat en la historia. Lunwerg editors. 2011.

MÉNDEZ, Jorge. "GRAFFITI". (Recurso en línea). Valladolidwebmusical. Dirección URL: <http://www.valladolidwebmusical.org/graffiti/historia/09morfologia.html>

SILVA. Armando. Graffiti una ciudad imaginada. Tercer mundo editores. Colombia. 1988.

SENO, Ethel. McCORMICK, Carlo. SCHILLER, Sara & Marc. Trespass: Historia del arte Urbano no oficial. Tashen. Barcelona. 2010.

STAHL, Johannes. Street Art. H. f. Ullmann. España. 2009.

VILLEGAS, Gabriela. El Norte, Monterrey, México. Editora El Sol, S.A. de C.V. México. 2017. Recurso en línea

<https://www.elspectador.com/noticias/judicial/caso-grafitero-muerte-de-diego-felipe-becerra-no-fue-un-articulo-675441>.

<https://laorejaroja.com/ser-grafitero-en-colombia-es-un-delito-nuevo-codigo-de-policia/>

REISS, J., WARES, T., LEVY-HINTE, J., CHRISTENSEN, K., (Productores) y REISS, J (Director) (2008) Bomb it [Documental] EU.: Antidote Films.