

**UNIVERSIDAD DE CUENCA
FACULTAD DE ARTES
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO EN ARTES**

**“Urbanismo y Arte no Convencional:
El Grafiti en Cuenca-Ecuador”**

**TESIS DE GRADO PREVIA A LA OBTENCIÓN
DEL TÍTULO DE MAGÍSTER EN ARTES CON
MENCIÓN EN FILOSOFÍA DEL ARTE.**

AUTORA:
MARCIA SOLEDAD CABRERA GARCÍA

DIRECTORES:
MST. VINICIO ORDOÑEZ JARA
MST. GINA LOBATO CORDERO

CUENCA - ECUADOR

2015

RESUMEN

La presente investigación explora detenidamente las diferentes manifestaciones que adopta el arte urbano no convencional, el Grafiti en sus formas, tipos, estilos, soportes y relaciones con el urbanismo y la colectividad.

La información levantada, provista por críticos de arte, gestores culturales, practicantes de graffiti muestran el estado actual de graffiti en Cuenca-Ecuador.

La investigación tuvo como grupo objetivo a los grafiteros cuencanos que practican este arte y que se encuentran organizados bajo el patrocinio del Departamento de Cultura de la Ilustre Municipalidad de Cuenca y también aquellos que actúan libres o en grupo pero sin la tutela institucional, en el período 2012-2013.

PALABRAS CLAVE: *GRAFITI, ARTE, ESTÉTICA, CONTENIDO, CONTENDORES, TIPOLOGÍA, PÚBLICO, EVOLUCIÓN.*

ABSTRACT

This research explores carefully different manifestations that adopt the unconventional urban art, graffiti in their shapes, types, styles, supports and relations with urban planning and community.

The information collected, provided by art critics, cultural managers, graffiti practitioners show the current status of graffiti in Cuenca, Ecuador.

The research had as target group the graffiti artist of Cuenca, who practice this art and are organized under the sponsorship of the Department of Culture of the Municipality of Cuenca and also those free acting or in group but without institutional supervision in the period 2012-2013.

KEYWORDS: *GRAFFITI, ART, AESTHETICS, CONTENT, CONTENDS, TYPOLOGY, PUBLIC, EVOLUTION.*

ÍNDICE GENERAL

Portada	
Resumen	
Abstract	
Índice	
Autoría y cesión de derechos	
Introducción.....	8
Capítulo I.....	13
1. Urbanismo y la estética del graffiti.....	15
1.1. El graffiti en el espacio urbano.....	15
1.2. Graffiti: Punto de vista ciudadano.....	18
1.3. Graffiti como forma expresiva callejera.....	19
1.4. ¿Qué es el arte?.....	20
1.5. Estética del graffiti.....	20
Capítulo II.....	25
2. Antropología Cultural y Método Cualitativo.....	27
2.1. Categorías de Análisis del Graffiti en la ciudad de Cuenca.....	27
2.2. Objeto de estudio.....	28
2.3. Técnicas de recolección de la información.....	28
2.4. Explicación del instrumento elegido.....	28
2.5. Universo de estudio, selección y tamaño de la muestra, unidad de análisis y observación.....	30
2.6. Procedimientos e instrumentos para la recolección de información.....	30
Capítulo III.....	34
3. Observaciones Estéticas. Análisis e interpretación de la información.....	35
3.1. Categoría Arte/Estética.....	35
3.2. Categoría, contenido y contenedores.....	45
3.3. Categoría Tipología.....	52
3.4. Categoría Pública del Graffiti.....	54
3.5. Categoría evolución del graffiti.....	58

Capítulo IV.....	66
4. El Grafiti en Cuenca.....	67
4.1. Grupos e individualidades representativas del graffiti cuencano.....	67
4.2. Arte y estética del graffiti.....	89
4.3. Contenido y contenedores.....	91
4.4. Tipología del graffiti.....	95
4.5. Público del graffiti.....	125
4.6. Evolución del Grafiti.....	127
Conclusiones.....	130
Bibliografía.....	132

Anexos

Universidad de Cuenca
Clausula de derechos de autor

Yo, Arq. Marcia Soledad Cabrera García, autora de la tesis "URBANISMO Y ARTE NO CONVENCIONAL: EL GRAFITI EN CUENCA-ECUADOR", reconozco y acepto el derecho de la Universidad de Cuenca, en base al Art. 5 literal c) de su Reglamento de Propiedad Intelectual, de publicar este trabajo por cualquier medio conocido o por conocer, al ser este requisito para la obtención de mi título de "MAGÍSTER EN ARTES CON MENCIÓN EN FILOSOFÍA DEL ARTE". El uso que la Universidad de Cuenca hiciere de este trabajo, no implicará afección alguna de mis derechos morales o patrimoniales como autora.

Cuenca, 31 de julio de 2015

Arq. Marcia Soledad Cabrera García

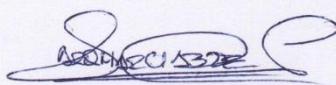
C.I: 0101410140

Universidad de Cuenca
Clausula de propiedad intelectual

Yo, Arq. Marcia Soledad Cabrera García, autora de la tesis "URBANISMO Y ARTE NO CONVENCIONAL: EL GRAFITI EN CUENCA-ECUADOR", certifico que todas las ideas, opiniones y contenidos expuestos en la presente investigación son de exclusiva responsabilidad de su autora.

Cuenca, 31 de julio de 2015

Arq. Marcia Soledad Cabrera García

C.I: 0101410140

INTRODUCCIÓN

Según las investigaciones realizadas en “la estética del graffiti en la socio-dinámica del espacio urbano: Orientaciones para un estudio de las culturas urbanas en el fin de siglo” (Jesús de Diego: 2010) a lo largo de todo el mundo se ha denominado graffiti a las manifestaciones, expresiones pictóricas con una diversidad extensa en su forma creativa, valores expresivos y técnicos; pero a su vez, con rasgos comunes que hacen de ella una verdadera creación artística, teniendo en cuenta constantemente la naturaleza crítica enigmática y de clave que este arte posee. Graffiti o como se diría en castellano, los grafitos o pintadas, se refiere a letreros o dibujos trazados o garabateados en paredes u otras superficies de carácter popular y ocasional, producido por un grupo humano en el espacio urbano, cuyos miembros se reconocen entre sí por su actividad más o menos clandestina con una riqueza inagotable de significados y matices que el observador ajeno al grupo no puede apreciar por su desconocimiento de los códigos gramaticales y semánticos de las formas realizadas”.

En la revista Arte y Graffiti. BRAIN DAMAGE (2003) Arte y Graffiti. (en línea). Disponible en: http://rapidshare.com/files/136936923/Alloverkill_Graffiti_Magazine_Issue.1.-2003-AEROHOLICS.pdf, manifiesta que ya los romanos se pronunciaban sobre las paredes y los sitios públicos con profecías y protesta, con el deseo de compartir con sus ciudadanos. Los macedonios, los griegos o los antiguos egipcios con sus indescifrables jeroglíficos ya utilizaron los muros como soporte de su escritura y de su arte; el ejemplo más significativo está en las pinturas rupestres realizadas por el hombre primitivo en las paredes de las cuevas donde se representó animales, escenas de caza, etc. con el único propósito de comunicarse.

La pintura mural tuvo a la pared como uno de los principales soportes de la producción artística hasta el siglo XIV; sin embargo, en la actualidad este no es un espacio creativo libre, tanto es así, que a este fenómeno espontáneo se lo interpreta como una amenaza, una transgresión.

“A partir de los años sesenta en la ciudad norteamericana de Filadelfia el bombing o bombardear, acto de pintar el nombre por todas partes, sienta los primeros antecedentes del graffiti tal y como hoy lo conocemos; se realizó el bombardeo de jóvenes artistas en las paredes de la ciudad con su nombre o apodo, con la finalidad de llamar la atención de la sociedad y de los medios. Posteriormente, esto evolucionó y se trasladó a la parte sur del barrio neoyorkino del Bronx (SouthBronx), donde el arte del writing o escribir en paredes y vagones toma la conformación definitiva de diálogo con la sociedad en general. Es en Nueva York, donde se desarrolla plenamente esta cultura que evoluciona hasta donde hoy la conocemos”. <http://www.zonagraffitis.com>.

El libre acceso al mayor lienzo del mundo no tiene regulaciones ni especificaciones claras ni definidas; y, posiblemente por eso, éste se ha llenado de trazos incontrolables, extendiéndose a todo tipo de superficies. El muro y sus extensiones metonímicas (puertas, mobiliario urbano, vagones, autobuses...) son el soporte de lo que ha sido nuestro objeto de estudio, el graffiti.

“El graffiti nace como una expresión gráfica de un amplio movimiento cultural en el que la afirmación de lo individual se confunde con la del grupo en el marco de los barrios populoso y degradados de las grandes ciudades occidentales. Allí se genera una terminología y un lenguaje icónico y textual autóctonos y originales que son de imprescindible conocimiento para la comprensión adecuada de las nuevas formas del arte contemporáneo que muy probablemente estén marcando las pautas de lo que será la producción artística del siglo XXI”. (Jesús de Diego, 1997, La estética del graffiti en la socio-dinámica del espacio urbano, Departamento de Historia del arte, Universidad de Zaragoza, España).

El graffiti cuencano contemporáneo, como arte de expresión callejero nos muestra una voz oculta que protesta y que intenta alterar el orden público en sus diferentes aspectos: social, cultural, lingüístico o moral al exponer lo que es precisamente prohibido o no permitido; a veces, es visibilizado por la institucionalidad pero curiosamente es la más vista y leída porque está allí en el espacio público compartiendo y relacionándose con la cotidianidad.

De la bibliografía revisada, estudios sobre el graffiti en la Ciudad de Cuenca se encuentran únicamente en reportajes y editoriales de ciertos diarios de circulación local. Existen algunas tesis de nivel universitario que realizan un acercamiento fotográfico únicamente a las diferentes formas y estilos del graffiti presente en la urbe en la década de los '80. Más que un estudio se trata de un registro fotográfico comentado.

El trabajo actual tiene las pretensiones de explorar y describir las manifestaciones artísticas no convencionales contemporáneas de la Ciudad Patrimonial de Cuenca – Ecuador.

La Ilustre Municipalidad de Cuenca a través del Departamento de Cultura organizó a los grafiteros, los asignó lugares donde puedan realizar sus pintadas, bajo una normativa que rige la correcta utilización del espacio público. En estos espacios pueden plasmar diversos temas de interés colectivo sin que representen “ofensas” para nadie.

El graffiti en nuestra ciudad está en constante cambio y transformación debido al aparecimiento de una nueva generación con formación artística/académica que plantea y despierta nuevos aires de renovación estilístico-plástica.

En este contexto de actuación el presente estudio se centró en las formas, estilos de los diferentes grupos e individualidades que practican el graffiti tutelados por la Ilustre Municipalidad de Cuenca, Departamento de Cultura, o los que lo hacen de manera libre e individual.

Calle Padre Aguirre y Larga. Cuenca-Ecuador (2013)

...y entonces la marca graffiti expone, acá se evidencia su mecánica delirante, lo que precisamente le es prohibido, lo obsceno (socialmente hablando), lo que lo constituye como un tipo de escritura perversa, que dice lo que no puede decir y que, precisamente, en este juego de decir lo no permitido se legitima.

Armando Silva Téllez

Capítulo 1

Urbanismo y la Estética del Graffiti

- 1.1. El graffiti en el espacio urbano
- 1.2. Graffiti: Punto de vista ciudadano
- 1.3. Graffiti como forma expresiva callejera
- 1.4. ¿Qué es el arte?
- 1.5. Estética del graffiti

Armando Silva en su libro “Graffiti: Una ciudad imaginada” manifiesta que “Si el graffiti busca un efecto social transgresor del orden establecido y de fuerte carga ideológica, sus imágenes urbanas definen la ciudad desde rincones con fluctuantes y la marcan con tatuajes beligerantes en muchas ocasiones;” Frente a esta aseveración nos interesa conocer la actividad y las manifestaciones culturales de ciertos grupos que dentro de las ciudades producen signos, señales o arte, a través de imágenes urbanas que marcan a la ciudad y a veces son o no aceptadas dentro de los espacios públicos hacia la comunidad en general.

“El Graffiti” como “arte” de expresión popular callejero, está siendo fuertemente sancionado y sus autores estigmatizados; esta fue una de las razones que me llevó a plantear esta investigación, el tema del graffiti ha cobrado actualidad en la ciudad por el debate apasionado que despierta entre los que están a favor y los que lo desacreditan fuertemente. En nuestra ciudad la polémica y contrapuntos recién han comenzado, pues el “movimiento grafitero” considera estos trazos como “arte de expresión popular” y como tal merece un reconocimiento público, y para otros, instituciones y personajes de la cultura cuencana, es una expresión vandálica, una trasgresión social.

La afirmación reiterativa de los Colectivos de Grafiteros de que el Graffiti es “arte popular” nos llevó a entrar en su mundo de imágenes y trazos, formas y colores para abordarlo e interpretarlo desde una perspectiva histórica y cultural, para indagar sobre las causas que permitieron su origen o hicieron posible su surgimiento en la ciudad de Cuenca; sin embargo, estuvo siempre presente la motivación personal sobre este sugestivo y mal entendido tema del Graffiti.

Mi interés como profesional y como ciudadana de una urbe en constante transformación y reconstrucción de identidades fue otra razón para tomarlo como objeto de estudio.

1. Urbanismo y la Estética del Grafiti

1.1. El Grafiti en el Espacio Urbano

Urbanismo es una ciencia cuya misión es proporcionar las bases fundamentales para resolver los problemas de las ciudades, tanto su configuración física como la dinámica de las actividades económicas, sociales y culturales.

El espacio urbano, conformado por edificaciones, plazas, calles peatonales, parques, etc., donde se realizan actividades sociales. En ellos la población circula, se reúne o recrea. Lo componen el espacio público y el espacio privado.

Wirth en su ensayo tiene una definición de ciudad, es un “asentamiento relativamente grande, denso y permanente de individuos socialmente heterogéneos”. Sobre la urbe, se dan transformaciones sociales; así, vemos que la urbanización latinoamericana pasa por la dimensión estética donde los fantasmas sociales hacen efecto en las construcciones de los espacios físicos y de sus símbolos para hacer la ciudad urbana. Esto significa que no es necesario referirse solamente a una condición material o a un cosmos físico de quienes allí habitan, sino buscar razones fundamentales algo más abstractas.

De acuerdo a lo comentado por Ángel Silva, en el libro “En busca de la ciudad”. Existen manifestaciones que tienen que ver con el uso e interiorización de los espacios y sus respectivas vivencias concurrentes en un sector de la población dentro de su correlación y actividad social; porque la ciudad es un escenario del lenguaje, de evocaciones y sueños, de imágenes, es decir de variadas escrituras.

En ocasiones la ciudad ha sido definida como la imagen de un mundo, sin embargo se puede complementar diciendo que la ciudad es lo contrario: el mundo de una imagen, que colectiva y constantemente se va construyendo.

Estudiaremos a la ciudad como lugar del acontecimiento cultural, y como escenario de un efecto imaginario, por sus expresiones y por la construcción de su propia mentalidad urbana dentro de la vida moderna y su entorno de ritmo, tiempo, imágenes y tecnología; en espacios a los que se los podría llamar simulados, para indicar a las zonas de ficción que se los encuentra a diario: las

vallas, la publicidad, los graffiti, los avisos callejeros, los pictogramas y tantas otras fantasmagorías. (Teresa Caldeira. "Un Espacio Público Cuestionado").

Cada ciudad hace una mentalidad urbana o urbanización social que le es propia desde el punto de vista de la construcción imaginaria de lo que representa. Debe responder por unas condiciones físicas naturales y construidas, por unos usos sociales; por modalidades de expresión y por un tipo especial de ciudadanos en relación con las de otros contextos, se autodefine por sus vecinos y visitantes, de tal manera que se puede establecer las diferencias y similitudes entre residentes de un lugar y de otros, por su carácter, emotividad y costumbres.

Así la ciudad aparece como una densa red simbólica en permanente construcción y expansión, donde sus creadores se le parecen. En las ciudades de Latinoamérica analizamos "ser urbano" no solamente por el hecho de vivir en la ciudad, en un cosmos físico. Se pretende ir más allá y analizar a la ciudad como escenario del lenguaje, de evocaciones y sueños, de imágenes, de variadas escrituras y lugar del acontecimiento social, donde el arte urbano forma parte de una trama emblemática en permanente evolución.

Durante toda la década de los ochenta el graffiti se hacía en Centro América por razón de las luchas que se libraban; en Colombia, Perú y en parte de Ecuador, por su tradición guerrillera y por los nuevos aires de renovación estético-plástico en movimientos políticos y universitarios; en México y Venezuela, con nuevos intereses artísticos contemporáneos; en Argentina, Brasil y Uruguay por sus gobiernos verticales y en Chile bajo un mayor hostigamiento socio militar. Obligaba pues a buscar otras formas de respuesta ciudadana, así fue gestándose y naciendo un "movimiento" plástico coyuntural, en medio de distintas razones sociales, políticas y contra-ideológicas; estas coincidían en un término común: deshacer las antiguas formas panfletarias y acudir a nuevas suspicacias formales, la escritura graffiti, introduciendo el afecto y el efecto social en una forma de arte con figura y no sólo el verbo, para concebir un nuevo proyecto estético de su iconoclástica contemporánea. (<http://www.zonagraffitis.com>)

Para analizar las tendencias artísticas y culturales urbanas no convencionales en la ciudad Patrimonial de Cuenca-Ecuador, tomamos como referente las investigaciones realizadas por Armando Silva su estudio sobre

simbología urbana y sobre el arte urbano y las marcas graffiti a la que le llama “registros visuales de la imagen como condición externa del observador”. (SILVA Armando, 1988, Gaffiti: una ciudad imaginada, Editorial Tercer Mundo, Colombia)

El graffiti dentro de la ciudad, responde a algunas posturas teóricas, sin embargo la decisión está en optar por la manifestación de Armando Silva, que permite establecer claramente la distinción entre grafittis y otros mensajes. La clasificación que establece el autor colombiano es más completa y disiente con el planteo de Craig Casstleman (1982), respecto de que mensaje debe considerarse graffiti.

Para el norteamericano las pinturas en los subtes tienen como “directriz primordial” el getting up (dejarse ver), y el estilo, la forma y la metodología son las preocupaciones más comunes de los escritores, que realizan bocetos previos y organizan el momento y la metodología para plasmar sus firmas, esta organización previa los alejaría de la clasificación graffiti para involucrarlos con la categoría de “proyectos murales”, por su falta de espontaneidad.

Según Armando Silva, (Revista Diálogos, nº 23 1989) para que una inscripción urbana pueda llamarse graffiti debe estar acompañada de las siete valencias que actúan a manera de correlatos: marginalidad, anonimato, espontaneidad, escenificación, precariedad, velocidad y fugacidad.

Las tres primeras son pre-operativas es decir que constituyen los condicionantes para que el graffiti sea tal.

La marginalidad traduce la condición del mensaje de no caer dentro de los circuitos oficiales, es decir contra la ley.

El anonimato implica una necesaria reserva en la autoría por lo cual quien hace graffiti actúa real y simbólicamente enmascarado.

La espontaneidad alude a una circunstancia psicológica del grafitero de aprovechar el momento para la elaboración de su pintura.

Las condiciones operativas son valencias que dependen a circunstancias materiales y de realización del texto.

La escenificación apunta a la puesta en escena, el lugar elegido, el diseño empleado, los materiales, colores utilizados y las formas elegidas para lograr impacto, es la teatralización del mensaje dentro de la ciudad.

La velocidad atiende al mínimo tiempo de elaboración material del texto, por razones de seguridad de sus enunciantes o por la presuposición de la poca importancia que se le otorga a su escritura.

La precariedad se refiere al bajo costo de los materiales empleados, y a que todas las actividades que rodean al grafiti requieren una mínima inversión y un alto impacto dentro de circunstancias efímeras.

La última valencia corresponde a lo que llamaremos post-operativo.

La fugacidad se refiere a la corta vida del grafiti, que puede desaparecer en segundos, ser modificado o recibir una contundente repuesta contraria. Esta actúa posteriormente a realizada la inscripción, se puede considerar como la valencia que asume el control social, pues entre más prohibido sea aquello que exprese, más rápido será borrada por quienes ejercen funciones de control.

Hay mensajes que no cumplen con todas estas valencias, solo con algunas, en ese caso se originan mensajes intermedios, a los que Silva los llama: la información, el manifiesto, o el proyecto mural. Cuando carece de marginalidad técnicamente estamos en presencia de información mural, si lo que falta es anonimato esa inscripción urbana es un manifiesto mural, y cuando carece de espontaneidad estamos en presencia de un proyecto mural.

1.2. Grafiti: Punto de vista ciudadano

Por “punto de vista ciudadano” se entiende una serie de estrategias discursivas por medio de las cuales los ciudadanos narran las historias de la ciudad, aun cuando tales relatos pueden, igualmente, ser representados por imágenes visuales.

Se emplea dos sentidos para observar como la ciudad es vista por sus ciudadanos:

-Primero: Como estrategia de enunciación porque en la construcción de la imagen ya está previsto un ciudadano destinatario, con características de especial competencia comunicativa, tanto verbal como visual.

-Segundo: En relación con un Patrimonio Cultural implícito, que siempre actuará como especial sugerencia identificadora en esta relación dialógica de participación ciudadana.

Al lograr deducir sus características inherentes a su expresión se define el graffiti y los otros tipos de imágenes que por oponerse a éste, como intención social comunicativa, van a plasmarse como de otra naturaleza. De este modo a lo que diametralmente se opone el graffiti es a la publicidad: Mientras el primero busca un efecto social de fuerte carga ideológica o de cualquier modo transgresora de un orden establecido, la publicidad busca el consumo de lo enunciado y así su intención comunicativa es, antes que todo, funcional a un sistema social, político o económico. (Silva Armando, 1987, Punto de vista ciudadano, Editorial Tercer Mundo, Colombia)

1.3. Graffiti como forma expresiva callejera

El graffiti es el arte de expresión callejero que impulsa y manifiesta diferentes pensamientos en las vías; luego este arte urbano empieza a tomar diversas formas y estilos y así mismo se empieza a extender por muchos países del mundo. Es el resultado de pintar letreros en las paredes, frecuentemente de contenido político o social, con o sin el permiso del dueño del inmueble.

En algunas ocasiones el Graffiti está complementado por texto e imagen de tal manera que el uno explica al otro en su aspecto superficial, su causa de producción, simbología y el estilo en su escritura y composición de formas y letras.

La historia, las técnicas, las influencias y la morfología de este arte callejero con su argot propio provoca todo tipo de reacciones en la colectividad; unos lo consideran arte con creatividad y diseño, otros vandalismo y para los demás les es indiferente, sin embargo estamos conscientes de que existe una polémica.

1.4. ¿Qué es el Arte?

Theodor Adorno en su *Teoría Estética*. (1970) dice: “**Ha llegado a ser evidente que nada referente al arte es evidente**”. Tal incertidumbre es la contracara de aquella segura afirmación de Benedetto Croce de 1912 con la que da comienzo a su *Breviario de Estética*: “A la pregunta ¿Qué es el arte? puede responderse bromeando, con una broma que no es necia completamente, que “**El arte es aquello que todos saben lo que es**”. Entre ambas afirmaciones se impone un tiempo de sustanciales cambios en la Historia del Arte.

El concepto de arte cambia en el tiempo, siendo las obras de arte expresiones de los diferentes modos culturales de la historia humana. Resulta imposible entender el arte del siglo XX y XXI si no tenemos en cuenta la ruptura del paradigma tradicional. Un arte basado en la categoría de la belleza, en el buen gusto o en lo aurático no parece ser la más adecuada manifestación del mundo contemporáneo. El arte, es síntoma de su tiempo, del espíritu del tiempo y el nuestro no parece caracterizarse precisamente por la belleza o la armonía sino más bien por lo feo o lo disonante. “**A un mundo sin certezas corresponderá asimismo un arte des-definido**”. (OLIVEROS, Elena, 2008, *Cuestiones de arte contemporáneo*, Emecé Editores S.A, Buenos Aires).

El espectador de la obra de Arte Contemporáneo en el siglo XXI deberá mirar y pensar, deberá trabajar para hacer una lectura artística, para que poco a poco la obra vaya mostrando las respuestas a sus enigmas. Queda atrás entonces el caso del tranquilo contemplador que se dejaba estar en la obra, que gozaba de su pura apariencia

1.5. Estética del Grafiti

La pintura artística del graffiti se diferencia de cualquier otro tipo de pintura en que su práctica no corresponde necesariamente a una demanda, corresponde a:

- La búsqueda personal de un mensaje visual.
- La trascendencia del material usado en sí, emergiendo detrás de las formas, las tonalidades y sus colores.

- Un contenido que invite al espectador a explorar un camino que se recorre a través de las manos del mismo pintor.
- La utilización de técnicas elementales de la pintura como lo es la composición, el equilibrio, el ritmo, forma, color y valor.

A través de la pintura se produce la expresión de ideas, pensamientos y sentimientos, que se plasma en el papel, madera, paredes, etc. Para esto el pintor necesita una habilidad para pintar y además una situación en que se base, es decir un conflicto, problema o situación en la que este se encuentre. La pintura puede ser expresada sobre una gran variedad de superficies con características distintas de absorción y textura.

Los grafitis por su incomprendión son considerados más o menos actividades clandestinas en el espacio urbano, y son manifestaciones pictóricas de naturaleza enigmática. La diversidad de estas formas creativas, no oculta los numerosos rasgos comunes que hacen de ella una verdadera unidad de creación artística- estética en lo que a sus valores expresivos y técnicos se refiere.

La comunidad de escritores y pintores de grafitis es considerado como un grupo cerrado de creación cultural y estética, con normas propias de comunicación interna. Muestra una riqueza inagotable de significados y matices que la observación del espectador ajeno o indiferente no puede apreciar por su desconocimiento de los códigos gramaticales y semánticos de las formas realizadas.

La pintura en una pared expresa cualidades y aptitudes artísticas de los pintores y escritores del arte callejero, surgidas en la originalidad del artista y las capacidades que este tenga para poder dibujar de una buena manera lo que está pensando, la capacidad de maniobra con los aerosoles o la pintura que se utiliza y la virtud de reproducción, la imaginación la creatividad, la experiencia y vivencia del artista.

La pintura en una pared responde a:

- La necesidad de expresión.
- La idea de dejar una marca más allá del individuo.

- La intención de transformar la realidad mediante la singularidad de cada persona
- La voz de los que no son escuchados, de los que son invisibilizados.
- La liberación del subconsciente, del yo, representando ideologías, mensajes, y hasta temas de actualidad o de interés social.
<http://www.slideshare.net/ibeyese/la-estética-del-grafitis-1991301>.

Calle Daniel Córdova. Cuenca-Ecuador (2012)

La muralla: Papel del que no calla

María Andrea Peñaloza Romero

Capítulo 2

Antropología Cultural y Método Cualitativo

- 2.1. Categorías de análisis del grafiti en la Ciudad de Cuenca
- 2.2. Objeto de estudio
- 2.3. Técnicas de recolección de la información
- 2.4. Explicación del instrumento elegido
- 2.5. Universo de estudio, selección y tamaño de la muestra, unidad de análisis y observación.
- 2.6. Procedimientos e instrumentos para la Recolección de información

Esta investigación corresponde a un estudio basado en la perspectiva cualitativa, su orientación principal busca analizar examinar el pensamiento de los gestores culturales de las instancias culturales representativas en Cuenca y casos concretos de los Grafiteros en su particularidad temporal y local, a partir de las expresiones estéticas en el espacio urbano, analizando la realidad, su forma de representación e identificación que estos jóvenes tienen en torno al tema.

La metodología cualitativa y las técnicas utilizadas fueron la entrevista estructurada con los representes de las instituciones culturales y críticos de arte, diálogos a fondo con los actores y registros fotográficos, que resultaron esenciales para abordar significados subjetivos que los individuos atribuyen a sus actividades y sus ambientes; no se intentó buscar la verdad o la moralidad, sino una comprensión detallada de las perspectivas de las personas.

El estudio tuvo un carácter *exploratorio y descriptivo*, se realizaron acercamientos con los involucrados al fenómeno del graffiti en cuanto a su concepción artística, a sus propuestas, formas asociativas, materiales y métodos, y concreción de las “pintadas”.

El tema del Graffiti en la ciudad de Cuenca es amplio; el mismo se presta para un estudio multidisciplinar sin embargo para la presente investigación se lo ha delimitado a cinco categorías o variables, subdivididas en dimensiones y que a continuación se expone en el siguiente cuadro:

1. Antropología Cultural y Método Cualitativo

2.1. Categorías de análisis del graffiti en la ciudad de Cuenca

CATEGORÍAS	OBJETIVO	DIMENSIONES	TÉCNICA	INSTRUMENTO
ARTE/ESTÉTICA Arte: Acto mediante el cual imita o expresa el hombre lo material y lo invisible, valiéndose de la materia, de la imagen o del sonido, y crea copiando o imaginando./ Estética: Ciencia que trata de la belleza y de la teoría fundamental de la filosofía del arte	Analizar al Graffiti como arte y/o expresión popular portadora de una estética propia	Arte callejero Expresión popular Expresión vandálica	Entrevista estructurada Conversatorio	Guía Formulario
CONTENIDO/CONTENEDORES Contenido: Significado de un signo lingüístico o de un enunciado/ Contenedor: Es el espacio donde se realiza el enunciado con significado del arte público o arte callejero.	Aproximación al significado y significante del graffiti	Contenido: -Político -Romántico -Mensaje social -Por respeto o autorrealización Contenedor: -En la vía pública -En telas -En vehículos	Entrevista estructurada Conversatorio/ debate	Guía Formulario
TIPOLOGÍA Estudio o clasificación realizado sobre cualquier disciplina	Identificar las diferentes manifestaciones del graffiti y clasificarlos de acuerdo a patrones específicos	Tacks Territorialidad Político Poéticos Arte mural	Entrevista estructurada Conversatorio Registro fotográfico	Guía Formulario Cámara fotográfica
PUBLICO Público: conjunto de personas que participan en unas mismas aficiones, gustos e intereses.	Identificar los públicos de las diferentes manifestaciones del graffiti	Público culto/letrado Público inculto/iletrado	Entrevista estructurada Conversatorio/ debate	Guía Formulario Cámara fotográfica
EVOLUCIÓN DEL GRAFFITI ...Desarrollo y aceptación en el arte, la moda, el diseño, la decoración así como instrumento publicitario, es el reflejo de la democratización de este arte y de la apertura de la sociedad para lograr no sólo su aceptación sino su reconocimiento y utilidad.	Explorar las causas o circunstancias que permiten o no la evolución o mutación del graffiti	Influencia externa Identidad/cultura urbana Aculturación Control social e institucional	Entrevista estructurada Conversatorio/ debate	Guía Formulario Cámara fotográfica

2.2. Objeto de estudio

El objeto de estudio lo constituyen las representaciones gráficas y textuales, opiniones, apreciaciones, juicios de valor que tienen los grafiteros y gestores culturales acerca del graffiti.

En este sentido para la investigación fue fundamental plantear una distinción entre:

- **Recolección de datos:** Representó algo externo al investigador, algo posible de capturar sólo con la llegada al contexto de estudio pues fue un objeto palpable, evidente a los ojos
- **Producción de la información:** involucró un proceso activo en el investigador, en el cual se tomó conciencia de la influencia que tiene sobre los datos, y lo difícil que es su manejo, principalmente cuando estos son producto de percepciones y conversaciones, en las cuales están presentes todas las dificultades que presenta la técnica cualitativa.

2.3. Técnicas de recolección de la información

Recurrimos a las entrevistas, observaciones *in situ* y diálogos a fondo. Las entrevistas semi estructuradas buscaron aprehender la subjetividad de los sujetos en estudio, las visitas *in situ* permitieron observar las “pintadas” su concreción espacial y territorial en cambio los diálogos a fondo con grafiteros y expertos contribuyeron a entender en lo personal estas expresiones que están irrumpiendo en el espacio urbano.

2.4. Explicación del instrumento elegido

2.4.1 Entrevista semi-estructurada

Fue la técnica inicial de la investigación, se caracterizó por ser flexible y dinámica, ya que se adecuó a los cambios que se produjeron en la interacción entrevistado-entrevistador. Aplicada la entrevista se pudo obtener información relevante de partida sobre las categorías sujetas a análisis: Arte y estética, Contenido y Contenedores, Tipología y Evolución del Graffiti. Esta información se transformó en la guía para los siguientes pasos de la investigación

2.4.2 Diálogos a fondo

Se realizaron reiterados encuentros cara a cara entre el investigador y los grafiteros, líderes de grupo o Crew. Esta técnica cualitativa nos permitió abonar el tema de estudio con información relevante en cuanto estuvo dirigida a obtener información sobre sus inicios, formas asociativas, materiales y métodos utilizados en las *pintadas* y concepción del arte.

Por la alta variabilidad de escenarios donde se da la acción de estos grupos, se hizo difícil participar de todos ellos. Por esta razón se buscó la entrevista en los contextos que ellos utilizan lo que le dio riqueza a la investigación.

2.4.3 Observación *in situ*

Nuestro rol de observador siguió una lógica pasiva, pues si bien se participó del contexto en el cual se desarrolló la *pintada*, ésta, nos permitió sentir en carne propia la ansiedad y la alegría, toda una carga de adrenalina, así como también observar el o los estilos, habilidades y destrezas en los trazos y la sincronización de un trabajo en equipo que requiere una obra a mediana y/o a gran escala.

Es en este punto, que junto a la observación, se instó a los sujetos a establecer aclaraciones en cuanto a la actividad, como por ejemplo: el sentido de los trazos que diseñan (técnicas), tipos de pinturas, con objetivo de aclarar la información que se había recogido en lecturas y diálogos previos realizados con anterioridad.

La observación *in situ* permitió situarnos en el mundo del grafitero y a través del mismo proceso ir registrando el proceso de las pintadas, la flexibilidad de la técnica, la experiencia empírica ratificó que es esencial el no ingresar con imágenes preconcebidas, hipótesis o preconceptos específicos.

La observación *in situ* nos permitió también sumergirnos en su mundo conocer el ambiente en que se desenvuelven los y las jóvenes, acercándonos a estas nuevas formas asociativas de integración y cohesión entre personas y grupos.

2.5. Universo de estudio, selección y tamaño de la muestra, unidad de análisis y observación

Considerando que dentro de la investigación cualitativa la muestra es flexible, dirigimos nuestra atención a aquellas situaciones que revistieron importancia para el presente estudio, se abordó a jóvenes que realizan arte urbano o las llamadas “pintadas” con la finalidad de asegurar la calidad y la riqueza de la información:

Informantes clave.

- Representante por los roles dentro de la ciudad, gestores culturales, artistas profesionales.
- Grafiteros de la ciudad.

Para las entrevistas semi-estructuradas se esogió a las siguientes personas: al ex director del Departamento de Cultura de la Ilustre Municipalidad de Cuenca, a Paola N. practicante de Grafiti y que en la actualidad estudia en la Flacso en la ciudad de Quito, un artista pintor cuencano (no grafitero), un crítico de arte y estudioso del grafiti y a seis líderes de grupos activos y máximos exponentes del graffiti cuencano.

Los conversatorios se realizaron en ambientes propicios como las dependencias de la “Casa de la Juventud”, Departamento de la Dirección de Cultura de la Ilustre Municipalidad de Cuenca, en un evento denominado *Joven Café* al que asistieron alrededor de 15 jóvenes cuyas edades oscilaban entre los 18 a 30 años, se privilegió la entrevista a los jóvenes provenientes de distintos sectores de la ciudad de Cuenca, los que opinaron e involucraron al investigador en las actividades que desarrollaban.

2.6. Procedimientos e instrumentos para la recolección de información

Previo a la aplicación de la entrevista semi-estructurada se preparó una guía de preguntas la misma que, antes de su aplicación, fueron socializadas y validadas.

Considerando que la Investigación cualitativa llega a una descripción profunda de los eventos, fue importante saber escoger las técnicas y para el efecto se recurrió a conversatorios colectivos y diálogos individuales.

Se recurrieron a fuentes primarias y secundarias. Las fuentes primarias proporcionaron información valiosa de primera mano, y la elaboración del referencial teórico que provino de fuentes secundarias.

Calle Bolívar y Huayna Capac. Cuenca-Ecuador (2012)

... punto de vista, son posibilidades narrativas de fuerte arraigo cultural en cada geografía urbana. La suma de estos integra la lectura simbólica que se hace de la ciudad.

Armando Silva

Capítulo 3

Observaciones Estéticas. Análisis e interpretación de la información

- 3.1. Categoría Arte/Estética
- 3.2. Categoría, Contenido y Contenedores
- 3.3. Categoría Tipología
- 3.4. Categoría Público del Grafiti
- 3.5. Categoría Evolución del Grafiti

3. Observaciones Estéticas. Análisis e interpretación de la información

3.1. Categoría Arte / Estética

VARIABLE	OBJETIVO	INDICADOR	TÉCNICA	INSTRUMENTO
ARTE/ESTÉTICA Arte: Acto mediante el cual imita o expresa el hombre lo material y lo invisible, valiéndose de la materia, de la imagen o del sonido, y crea copiando o imaginando. Estética: Ciencia que trata de la belleza y de la teoría fundamental y de la filosofía del arte	Valorar las expresiones realizadas en el espacio público	Arte callejero Expresión popular Expresión vandálica 2 gestores culturales 2 grafiteros 1 Artista profesional.	Entrevista estructurada	Guía Formulario

3.1.1. Preguntas para la categoría Arte y Estética

1. ¿Puede ser considerado arte el graffiti?
2. ¿Es el graffiti un arte de expresión callejero?
3. Los Grafiteros organizados con el tutelaje de cualquier institución pierden su libertad creativa, espontaneidad expresiva y premura en su concreción (por su propio carácter beligerante y prohibido), a más del estilo la forma y la metodología. ¿Cuál es su criterio?
4. ¿Podemos hablar de la existencia de un movimiento grafitero en Cuenca?

Pregunta 1. ¿Puede ser considerado arte el graffiti?

RESPUESTAS	ANÁLISIS	INTERPRETACIÓN
Entrevistado 1 Ex director del departamento de cultura de la Ilustre Municipalidad de Cuenca. Dr. Jorge Villavicencio: El graffiti es un arte en la medida que es una representación sensible del mundo como lo viven o lo sienten los Grafiteros	Entrevistado 1 Está de acuerdo en que es un arte porque son manifestaciones pictóricas donde intervienen las vivencias cotidianas.	Entrevistado 1 Se puede apreciar que hay una valoración de las manifestaciones estéticas de los movimientos Grafiteros. Los Grafiteros depositan su intención estética y creatividad en cada pintada, lo viven y lo sienten de manera particular. La mirada del receptor recibirá este arte con su propia interpretación estética y subjetividad.
Entrevistado 2 Grafitera, realiza pintadas. Sra. Paola Pila: Depende de la interpretación estética y la subjetividad de la o el receptor.	Entrevistado 2 La categoría de arte para el graffiti lo desplaza hacia la propia interpretación y catalogación que podría venir desde el espectador.	Entrevistado 2 La palabra graffiti es utilizada actualmente para referirse a cualquier escritura mural (wall writing), imágenes, símbolos o marcas de cualquier clase y en cualquier superficie, sin importar la motivación del escritor. (GADSBY, 1995: 2) Para esta entrevistada la variedad en las expresiones de graffiti hace que los Grafiteros no estén convencidos de su actividad desde el punto de vista artístico.
Entrevistado 3 Artista pintor cuencano. Sr. Pablo Cardoso: Sin duda, si hablamos	Entrevistado 3 Para el artista cuencano la intención estética y creativa del graffiti, lo lleva a adquirir la	Entrevistado 3 El graffiti es arte porque sus practicantes tienen talento, creatividad e intención

<p>por supuesto de las expresiones que tienen una manifiesta intención estética y/o creativa. Hay mucho talento en las calles de nuestra ciudad, hay Grafiteros de cualquier condición: mucha gente con estudios de artes, diseñadores, estudiantes –e incluso profesores– de universidades, también hay quienes aprendieron solos y le están invirtiendo todo su tiempo a esto.</p>	<p>condición de arte</p>	<p>estética. Se da el caso de grafiteros que son artistas reconocidos y cuyas obras son cotizadas pero que de vez en cuando se escapan con los colegas para hacer el graffiti de siempre.</p>
<p>Entrevistado 4 Estudioso del graffiti Lcdo. en Arte. Diego Montero: Si, el graffiti puede ser considerado arte, por la esteticidad de las figuras logradas que provocan un buen atractivo visual, además hay muy buenos grupos que realizan excelentes obras visuales estéticamente realizadas, ya que no conlleven solo a lo político como lo fue realizado y creado a gran escala en Estados Unidos, pues muchos de estos hacen una crítica de rebeldía ante distintas situaciones que les molesta tanto a ellos y al pueblo, por otro lado hay personas que realizan muy buenas caricaturas o dibujos con este medio utilizando sus aerosoles para dar color y vida a ciudades o parte de las paredes de ellas. Podemos ver el caso a la subida del centenario en la calle Benigno malo antes de</p>	<p>Entrevistado 4 El gran atractivo visual que provoca la esteticidad de las figuras lo convierten en arte callejero. Sin embargo existe el graffiti que sólo posee texto y que conlleva a situaciones de tipo político - poético como fue en gran escala en los inicios del graffiti a partir de los años sesenta muy especialmente en los estados unidos pues muchos de estos hacen una crítica de rebeldía ante distintas situaciones que les molesta tanto a ellos como al pueblo.</p>	<p>Entrevistado 4 Para llegar a una valoración del graffiti dentro de la categoría de arte, es menester realizar una clasificación entre las diferentes manifestaciones del graffiti.</p>

<p>llegar a la calle Larga, hay unos buenos grafitis que decoran la pared(a mi modo de ver) y que han permanecido ahí por mucho tiempo. Aunque en la gran mayoría de lugares en las que realizaron fueron borradas, el motivo arte vandálico.</p> <p>Pero hay gran cantidad de "grafiti" que en realidad no es arte, son manchas o vandalismo propiamente dicho ya que escriben cosas obscenas o simplemente frases de amor dedicado a las novias o a la venganza, esto ya no sería arte.</p>		
---	--	--

Pregunta 2. ¿Es el graffiti un arte de expresión callejero?

RESPUESTAS	ANÁLISIS	INTERPRETACIÓN
<p>Entrevistado 1 Ex director del departamento de cultura de la Ilustre Municipalidad de Cuenca. Dr. Jorge Villavicencio: Si es arte callejero, El graffiti moderno es visto por todos en la vía pública como expresión, ya que con palabras cortas o dibujos se puede expresar diferentes ideas, firmas, dibujos, nombres de grupos de rock, propaganda política, manifestaciones sobre religión, sexo, etc.</p>	<p>Entrevistado 1 Es arte callejero porque está allí en el espacio urbano de las ciudades.</p>	<p>Entrevistado 1 En Cuenca, el graffiti moderno es una expresión del arte callejero, donde intervienen momentos sociales y de participación política que surgen como expresión artística, pero que también cumple su rol comunicativo como voz de algunos grupos que sienten la necesidad de transmitir sus preocupaciones y sentimientos.</p>

<p>Entrevistado 2</p> <p>Grafitera, realiza pintadas. Srta. Paola Pila: Si, los que tienen estética-creativa; sin embargo, la calle nos enseña a abrir los ojos, a pensar en los que están a nuestro alrededor y desde ahí salen los mensajes que pueden verse en las paredes “tu hambre me alimenta” (graffiti ubicado en la calle 24 de mayo, cerca de la UDA en Cuenca).</p>	<p>Entrevistado 2</p> <p>Considera al graffiti como arte de expresión callejero, pero pone especial énfasis en los mensajes que estos nos transmiten.</p>	<p>Entrevistado 2</p> <p>En la actualidad, el arte callejero de la ciudad de Cuenca, muestra una marcada evolución, en su campo artístico, respecto a otras expresiones de arte. En el graffiti el imaginario social deposita según su propia vivencia, contenidos latentes, mostrando a la sociedad lo que sienten, o los gustos que tienen. Son verdaderos artistas callejeros, que a bajo costo, sin necesidad de inversiones elevadas, muestran a su público lo que saben hacer.</p>
<p>Entrevistado 3</p> <p>Artista pintor cuencano. Sr. Pablo Cardoso: El graffiti es un arte de expresión callejera.</p>	<p>Entrevistado 3</p> <p>Es arte callejero con un contenido mensajes de diferente tipo.</p>	<p>Entrevistado 3</p> <p>Actividad estética realizada en el espacio público.</p>
<p>Entrevistado 4</p> <p>Estudioso del graffiti Lcdo. en Arte. Diego Montero: En si el graffiti fue un arte callejero inicialmente creado en la calle valga la redundancia, pertenecientes a grupos de hip hop los cuales preferían el anonimato de los autores que solo ocupaban “apodos” (sobrenombres) para firmar sus obras. Pero mediante el uso que le den o le vean puede pasar a ser más que arte callejero arte mural. El</p>	<p>Entrevistado 4</p> <p>Describe al arte callejero no solamente dentro de la línea del graffiti, lo hace extensivo para cualquier actividad de expresión artística que se realice en el espacio público con un aspecto de la cultura popular.</p>	<p>Entrevistado 4</p> <p>El carácter urbano y de reflejo de la sociedad con la ventaja de localizarse en lugares públicos muy transitados. El arte urbano pretende sorprender a los espectadores con un llamativo mensaje subversivo que critica a la sociedad con ironía e invita a la lucha social, la crítica política o, simplemente, a la reflexión. Sin embargo, existe cierto debate sobre los objetivos reales de los artistas</p>

<p>arte también puede ser callejero no solo por pintar imágenes en las paredes que son sus lienzos, ya que el este tipo de expresión se empezó a dar en los grupos de Hip-Hop para marcar sus nombres, consignas, o realizar muy buenos trabajos visuales (critica personal). Entonces podríamos considerar también arte callejero a artistas escénicos que realizan sus obras en parques, plazas o en las calles de las ciudades también, que lo llamamos performance, este también es un tipo de arte callejero.</p>		<p>que actualmente intervienen el espacio público.</p>
--	--	--

Pregunta 3. Los Grafiteros organizados con el tutelaje de cualquier institución pierden su libertad creativa, espontaneidad expresiva y premura en su concreción (por su propio carácter beligerante y prohibido), a más del estilo la forma y la metodología. ¿Cuál es su criterio?

RESPUESTAS	ANÁLISIS	INTERPRETACIÓN
<p>Entrevistado 1</p> <p>Ex director del departamento de cultura de la Ilustre Municipalidad de Cuenca. Dr. Jorge Villavicencio: Todo tutelaje cierra el círculo a la libertad, se reconoce la utilidad de las organizaciones y sus mensajes serán publicidad política, el graffiti es el pensamiento de quien lo traza o lo expresa. Aunque los ideales son comunes, la sensibilidad es propia.</p> <p>Entrevistado 2</p> <p>Grafitera, realiza pintadas. Sra. Paola Pila: Siempre habrá graffiti sin tutela, el graffiti político no podrá ser tutelado por autoridad alguna “fuera todos, fuera Lucio” Graffiti del año 2005. “¿quién nos cuida de los que nos cuidan?” Graffiti del 30S. Creo que lo que se intenta es que el graffiti siga siendo libre, pero si de alguna forma, las y los artistas que practican formas de graffiti mural necesitan ayuda económica, para solventar sus gastos para dar color a la ciudad y dar mensajes al público ¿por qué no hacerlo? El y la artista no pierden</p>	<p>Entrevistado 1</p> <p>El tutelaje de las instituciones en la expresión urbana del graffiti tendría su influencia sobre la libertad y espontaneidad propia del graffiti, por lo que perdería su esencia de rebeldía y autonomía propia.</p> <p>Entrevistado 2</p> <p>Mientras se mantenga la creatividad, el objetivo del graffiti y su sentido de Insurrección, es posible recibir apoyo económico o tutela político-legal de parte de la Institución.</p>	<p>Entrevistado 1</p> <p>El graffiti es la voz de los sin voz, la presencia de los invisibles, la belleza de lo subterráneo, la irrupción de lo inesperado, pues el modo de existencia es exactamente ese: la sorpresa y el asalto, la irrupción y la emergencia. La novedad y lo inesperado. Frente al mundo regular, estable, controlado y predecible de la normalidad.</p> <p>Entrevistado 2</p> <p>Cuenca promueva la creación y mantención de murales y arte graffiti en su espacio público como una propuesta estética urbana y de apropiación del espacio público.</p> <p>Artículo 12.- Fondo municipal para impulso del arte en el espacio público.-</p> <p>El Municipio de Cuenca creará un fondo con al menos el 25% de los ingresos que se generen por concepto de permisos de colocación de publicidad en el espacio público, el cual será invertido únicamente para la ejecución del plan operativo</p>

<p>su sentido creativo al recibir apoyo económico o tutela política-legal, creo que esto les permite hacerlo de forma más libre, ordenada y con sentido social, manteniendo su objetivo.</p>		<p>elaborado por la Comisión de Impulso al Arte, así como para la restitución de los espacios no catastrados y que han sido intervenidos sin lograr que el responsable restituya el bien. Procedimiento sancionador No se permitirá que se hagan intervenciones que induzcan a la violencia, la discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexism, la intolerancia religiosa o política y toda aquella que atente contra los derechos.</p>
<p>Entrevistado 3 Artista pintor cuencano. Sr. Pablo Cardoso: No tiene caso regular o domesticar al graffiti. Este es esencialmente una manifestación de rebeldía y de crítica a las normas del sistema imperante. No creo que un verdadero activista-Graffitero se sujetaría a ninguna tutela.</p>	<p>Entrevistado 3 Siendo el graffiti una manifestación de subversión y crítica a lo normalmente establecido, ellos se muestran renuentes a someterse al tutelaje institucional</p>	<p>Entrevistado 3 Artículo 13.- Acciones de restitución.- Cuando se intervenga en espacios no catastrados o sin el permiso que corresponda para aquellos calificados como de acceso restringido la o el artista responsable deberá cubrir con todos los costos de restitución del bien, sin perjuicio de la sanción penal a la que hubiera lugar por la normativa vigente.</p>
<p>Entrevistado 4 Estudioso del graffiti Lcdo. en Arte. Diego Montero: Claro se pierde la esencia de lo que es el graffiti, lo ilegal, lo anónimo, ya no funcionaría como graffiti en toda la extensión del nombre sino que vendría a ser ya un mural dado por alguna persona para su realización. Con un mensaje de afuera, y con ideales de otra persona y ya no de las que realizan la imagen.</p>	<p>Entrevistado 4 El graffiti organizado bajo el tutelaje de una institución perdería su razón de ser, porque se convierte en un mural dirigido con ideales de otra persona.</p>	<p>Entrevistado 4 El graffiti pierde su esencia, lo ilegal, el anonimato, la espontaneidad, el sentido de urgencia ya no funcionaría. El mensaje sería de afuera sin corresponder al sentir individual o colectivo del grupo.</p>

Pregunta 4 ¿Podemos hablar de la existencia de un movimiento grafitero en Cuenca?

RESPUESTAS	ANÁLISIS	INTERPRETACIÓN
<p>Entrevistado 1 Ex director del departamento de cultura de la Ilustre Municipalidad de Cuenca. Dr. Jorge Villavicencio: Hasta ahora no se evidencia un movimiento activo, y las expresiones aunque evidencian ciertos simbolismos comunicativos entre grupos juveniles, sin embargo están limitadas a realidades globales.</p>	<p>Entrevistado 1 No se ubica un movimiento grafitero propio de la ciudad de Cuenca, lo que se ve responde a los legados traídos de otros lugares.</p>	<p>Entrevistado 1 El movimiento grafitero se encuentra en un período de gestación y formación en la ciudad de Cuenca</p>
<p>Entrevistado 2 Grafitera, realiza pintadas. Srta. Paola Pila: Diría que sí. Existen colectivos que están organizados, que hacen gestiones para conseguir paredes, que se están formando constantemente, que están presentes incluso políticamente para que sus derechos sean respetados, entonces, esto adquiere una imagen de movimiento social local.</p>	<p>Entrevistado 2 Si existen, considero que hay agrupaciones que se están formando constantemente, incluso se han organizado para gestionar el respeto de sus derechos, para conseguir paredes y recursos económicos que les servirían para la compra de materiales necesarios para la realización de los grafiti.</p>	<p>Entrevistado 2 En la ciudad de Cuenca se respeta y apoya el arte callejero, no así en otras ciudades del Ecuador en donde la situación de los artistas urbanos es penalizada con cárcel, multas económicas fuertes, son perseguidos por la policía e incluso en algunas ocasiones los Grafiteros sorprendidos en esta labor han perdido la vida.</p>
<p>Entrevistado 3 Artista pintor cuencano. Sr. Pablo Cardoso: Sí</p>	<p>Entrevistado 3 Sí</p>	<p>Entrevistado 3 Si existe un movimiento Grafitero en la Ciudad de Cuenca.</p>

<p>Entrevistado 4</p> <p>Estudioso del graffiti Lcdo. en Arte. Diego Montero: Si, si podríamos hablar de un movimiento grafitero en Cuenca, está compuesto por más de 10 grupos con alrededor de 5 integrantes cada uno, los cuales se juntan para poder realizar los grafitis que se observan en algunos lugares de la ciudad, mientras que por su condición efímera, en otros lugares ya los han borrado.</p>	<p>Entrevistado 4</p> <p>Existe movimiento grafitero en Cuenca, está compuesto por algunos grupos y dentro de ellos hay varios participantes que periódicamente están haciendo presencia en los diferentes muros del espacio público de la ciudad de Cuenca.</p>	<p>Entrevistado 4</p> <p>La presencia del graffiti en Cuenca es evidente; durante un tiempo, el misterio de un equipo, el sueño de un colectivo, crea un lenguaje, un arte compuesto de altos y finos ingredientes. Son manchas y gritos, espasmos de pintura e hiperventilación visual y colorida; utiliza plantillas prediseñadas, en cartón o plástico, con una idea concebida algún tiempo antes y plasmada en la pared, o en el piso cual suspiro efímero aprovechando el momento y haciendo de la oportunidad una eternidad pasajera. La transgresión tiene su propio tiempo oportuno, ese tiempo que no tiene tiempo.</p>
--	---	---

3.2. Categoría Contenido y Contenedores

VARIABLE	OBJETIVO	INDICADOR	TÉCNICA	INSTRUMENTO
<p>CONTENIDO Y CONTENEDORES</p> <p>Contenido: Significado de un signo lingüístico o de un enunciado</p> <p>Contenedor: Es el espacio donde se realiza el enunciado con significado del arte público o arte callejero.</p>	<p>Aproximación al significado y el significante del graffiti.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Manifestación política. - Manifestación de descontento social. - Construcción de identidad urbana <p>2 gestores culturales 2 grafiteros 1 artista profesional.</p>	Entrevista estructurada	<p>Guía Formulario</p>

3.2.1 Preguntas para conocer los contenidos y contenedores del graffiti

1. ¿Se puede establecer una analogía o distinción entre el graffiti sus contenidos y contenedores y otras expresiones visuales presentes en los espacios públicos?.
2. A su criterio ¿Cuál es el contenido, o lo que comunica o sugiere el graffiti en su sentido más amplio en la ciudad de Cuenca?.
3. ¿Cree usted que los registros visuales como el graffiti está marcando una simbología urbana y estética de la ciudad?.

Pregunta 1. ¿Se puede establecer una analogía o distinción entre el graffiti sus contenidos y contenedores y otras expresiones visuales presentes en los espacios públicos?

RESPUESTAS	ANÁLISIS	INTERPRETACIÓN
<p>Entrevistado 1 Ex director del departamento de cultura de la Ilustre Municipalidad de Cuenca. Dr. Jorge Villavicencio: El graffiti en su contenido expresa, comunica, denuncia el pensamiento de la persona o el grupo en una pared, mural y pancartas que constituyen los contenedores del arte de expresión callejera, privilegiando el color, la textura aunque también en ella se puede visualizar la sensibilidad de una persona.</p> <p>Entrevistado 2 Grafitera, realiza pintadas. Sra. Paola Pila: El graffiti permite, a través de medios no convencionales plasmar tu mensaje en paredes, con letras, dibujos, etc., y que la gente hable sobre ello, aunque muchas veces no lo entienda o se moleste por su presencia. "por aquí anduve Don Quijote" "No llores por un mundo que lucha, lucha por un mundo que llora" "El agua no se vende, el agua se defiende" grafitis de Cuenca.</p>	<p>Entrevistado 1 El graffiti en su contenido comunica y transmite la sensibilidad representada en los contenedores que constituye el espacio público.</p> <p>Entrevistado 2 El graffiti pretende plasmar su contenido en el espacio público de las ciudades para que; el que mira, hable y medite sobre el mensaje o contenido que allí se encuentra.</p>	<p>Entrevistado 1 "Vibra mi ser en la palabra y retumba mi voz en la pared" Anónimo. La ciudad de Cuenca nos envuelve en múltiples formas. Transitar por ella nos permite sentirnos viajeros en sus tiempos a través de sus historias, en los espacios que han sido testigo de los pasos y huellas de sus habitantes.</p> <p>Entrevistado 2 No es posible mantenerse ajeno al contenido conceptual y artístico del texto callejero, el graffiti nos involucra a todos, tanto seamos los acusadores, como los acusados, el grafitero latinoamericano como artista se ajusta a la realidad de la que forma parte, porque posee condiciones particulares que inciden en su obra, la realidad cotidiana lo golpea con tal fuerza que le impide aislarse dentro de los problemas de la cultura.</p>
Entrevistado 3 Artista pintor cuencano. Sr. Pablo	Entrevistado 3 El contenido del graffiti guarda coherencia con lo que comunica, y a su vez	Entrevistado 3 El graffiti cuencano; expresión

<p>Cardoso: Aunque en estricto cualquier pintada en un espacio público se denomina graffiti, habría que distinguir al graffiti artístico de otros gestos que no tienen más afán que expresar de manera muy básica un mensaje personal o político.</p> <p>Entrevistado 4 Estudioso del graffiti Lcdo. en Arte. Diego Montero: El graffiti como toda expresión artística es dada a la denuncia de ciertos aspectos socio-políticos en el país, como se podría comparar con el arte contemporáneo ya que manifiestan cierto rechazo como podríamos decir a las petroleras o al Yasuní que está más sonado en estos tiempos un artista contemporáneo llena una botella de Coca-Cola con petróleo y lo expone podría ser como si un grafitero pintara un paisaje con animales del Yasuní trabajando en la petrolera, este es un ejemplo simple que me viene a la mente, pero sus obras son efímeras ya que no perduraran y solo se lo podrá ver por un cierto tiempo y serán borradas.</p>	<p>está estrictamente relacionado con la estética callejera.</p> <p>Entrevistado 4 El graffiti en su contenido permite la identificación de un sentimiento colectivo como el elemento integrador de una posición ideológica común del pueblo que elige esta manera para gritar con la palabra en la pared como lo señala el epígrafe. Mazzilli, quién cita dos versos de Silvio Rodríguez “Yo he preferido hablar de cosas imposibles, porque de lo posible se sabe demasiado”. Y es justamente esto lo que busca el graffiti. De tal manera que el texto callejero, puede ser tanto una declaración de amor, como una profunda manifestación de reclamo político, de furia social.</p>	<p>popular, política, gremial, estudiantil, y social, en esta última década va cobrando mayor fuerza, dibujando sus sentimientos, alargando su preocupación en la gota soplada del aerosol como una moderna, accesible, dinámica y masiva forma de comunicación, como una burla a lo establecido y el rechazo a esquemas ideológicos, ex presados a través del absurdo, la ironía, la frase ingeniosa.</p> <p>Entrevistado 4 El graffiti se pone de manifiesto como recurso de comunicación que invade cualquier superficie de visibilidad pública, pero donde la pared es el principal escenario y contenedor. Se convierte en elemento recurrente y participativo, incluso universal, utilizado para múltiples intencionalidades, y hasta considerado motivo “oficial” de transmisión de mensajes informativos, promocionales, pero sin perder su fundamentación originaria de reclamo, de protesta y de significación simbólica.</p>
---	---	---

Pregunta 2. A su criterio ¿Cuál es el contenido, o lo que comunica o sugiere el graffiti en su sentido más amplio en la ciudad de Cuenca?

RESPUESTAS	ANÁLISIS	INTERPRETACIÓN
<p>Entrevistado 1 Ex director del departamento de cultura de la Ilustre Municipalidad de Cuenca. Dr. Jorge Villavicencio: El graffiti intenta comunicar la sensibilidad, los imaginarios reales, poéticos de una cultura derivada de la conflictividad social urbana desde la mirada de la cultura privilegian ideales y no ideologías.</p> <p>Entrevistado 2 Grafitera, realiza pintadas. Sra. Paola Pila: Los ojos de quienes estamos del otro lado de la pared deciden el mensaje o la sugerencia, además que no todo graffiti está hecho para que todas y todos lo entendamos. Me invita a pensar en cuál es mi lienzo en la vida y cómo es que lo voy a usar para que pueda morder la sensibilidad de quienes están a mi alrededor.</p>	<p>Entrevistado 1 Pretenden comunicar ideales, las sensibilidades e imaginarios de un colectivo.</p> <p>Entrevistado 2 El contenido o mensaje que sugiere el graffiti, depende del receptor y el significado que lo quiera dar.</p>	<p>Entrevistado 1 El graffiti, aun siendo una actividad clandestina, anónima, irreverente, público, con escritos de tono sarcástico; contiene a su vez, una expresión artística digna, con un gran valor histórico, artístico o estético que enriquecen el contenido social, popular. Incluso se han denominado voces vandálicas que se hacen visibles por medio de elementos gráficos, pictóricos, tanto de brocha como de spray.</p> <p>Entrevistado 2 El graffiti expresa colectivamente diferentes situaciones: Por ejemplo, observamos grafitis de carácter amoroso que van entre el amor expresado como declaraciones convincentes o como ironía, tales como: <i>TQQJ</i>, que parece convertirse en eslogan popular, <i>Te quiero que Jode</i>; o grafitis como <i>No al Divorcio, si a la Infidelidad</i>. Asimismo, el graffiti es un elemento de repudio o aceptación a figuras políticas, artísticas, caricaturas, donde el nombre se mantiene como el centro del texto: <i>Dile no al Loco</i> <i>Chávez Hercólubus</i> O el reclamo por la actitud democrática del voto, o el</p>

		<p>llamado al mismo: <i>Vota....</i></p> <p>Todos prometen, Nadie cumple.</p> <p>O referidos a la religión:</p> <p>Cristo viene, tres únicas presentaciones.</p> <p>La iglesia es tan buen negocio que hay una sucursal en cada pueblo.</p> <p>El Papa usa anticonceptivos, por si la santa sede.</p> <p>Basta de intermediarios, que venga Dios.</p>
<p>Entrevistado 3</p> <p>Artista pintor cuencano. Sr. Pablo Cardoso: El libre pensamiento. Un estudiante universitario, en entrevista bajo anonimato dice: lo que hago es cantar lo que ya no puedo aguantar más, mis grafitis son platos para el que tiene hambre de decir las cosas y no puede. A mí no me importa saber a quién le gusta lo que escribo en las paredes de las calles, cuando veo una pared lisa, siento que la mano solita se va y no puedo dormir hasta que me paro frente a ella y escribo, escribo algunas veces sin pensar mucho, total, es tanto lo que tenemos que decir. Lo que queremos es decir lo maltratados que somos</p>	<p>Entrevistado 3</p> <p>Generalmente los contenidos del graffiti, son los de reclamo y simbolización crítica social, es decir, la crítica a la vida cotidiana, al sentimiento compartido acerca de los problemas que aquejan a la mayoría; los grafiteros dicen, que es como pensar a través de las paredes.</p>	<p>Entrevistado 3</p> <p>El graffiti de contenido social rompe así con el texto trivial, y se convierte en una denuncia o en una advertencia que algunas veces está cargada de mucho humor. En definitiva es una manera de recobrar a la palabra, una práctica popular y creativa de agrietar los discursos monolíticos del poder y las instituciones.</p>
<p>Entrevistado 4</p> <p>Estudioso del graffiti Lcdo. en Arte. Diego Montero: Lo que pretende comunicar son ideas, ideales, consignas e imágenes</p>	<p>Entrevistado 4</p> <p>La palabra en el graffiti, es el sonido de la voz que no puede desprenderse en grito, ésta, como una</p>	<p>Entrevistado 4</p> <p>El grafitero es el publicista y apoyo de unos sentimientos colectivos compartidos por el pueblo. Para que el artista</p>

<p>protestantes o simple mente ilustrativas de sus nombres, figuras de su imaginación y protestas socio-políticas, respecto a los ideales de cada grupo grafitero existente en la ciudad o en el mundo. Pretende mostrar más de lo que vemos.</p>	<p>totalidad busca reconocimiento imperativo de ser, de penetrar en el público y sensibilizar al lector por medio del trazo denunciador</p>	<p>grafitero y su obra sea una manifestación colectiva autónoma tiene que apoyarse en esa relación afectiva, y con ella armar una estructura ideológica entendible por quienes representan.</p>
---	---	---

Pregunta 3. ¿Cree Ud. que los registros visuales como el graffiti están marcando una simbología urbana y estética en la ciudad?

RESPUESTAS	ANÁLISIS	INTERPRETACIÓN
<p>Entrevistado 1 Ex director del departamento de cultura de la Ilustre Municipalidad de Cuenca. Dr. Jorge Villavicencio: El graffiti es parte de un relato histórico, expresa las condiciones urbanas de la época, a través de la letra, el color, el mensaje. Graffiti y simbología urbana constituye la historia misma del graffiti, expresa la forma de vida citadina y las visiones de sus habitantes.</p>	<p>Entrevistado 1 Las representaciones urbanas equivalen, en nuestra sociedad, a los mitos y sistemas de creencias de las sociedades tradicionales, incluso se podría afirmar que son la versión contemporánea del sentido común.</p>	<p>Entrevistado 1 En este sentido el graffiti se vuelve una representación social, que se entiende como un conjunto de conceptos, declaraciones y explicaciones originadas en la vida cotidiana.</p>
<p>Entrevistado 2 Grafitera, realiza pintadas. Sra. Paola Pila: Cuenca es una ciudad que en su identidad ha estado marcada siempre por una "estética pura". Sin embargo también se aprecian colores juveniles, con mensajes contestatarios en las paredes, provocados por nueva gente con ideas que marcan y definen a una ciudad dinámica.</p>	<p>Entrevistado 2 Los elementos de carácter simbólico del graffiti como manifestación cultural, otorgan sentido a la realidad social de la ciudad.</p>	<p>Entrevistado 2 El espacio urbano es construido y modificado por personas o grupos que se ven influenciados y determinados por la estructura de su medio ambiente donde los jóvenes habitan, conviven, establecen sus comunicaciones, se relacionan con otros y le dan sentido a su entorno.</p>

<p>Entrevistado 3</p> <p>Artista pintor cuenca no. Sr. Pablo Cardoso: Sí, En la medida en que son expresiones de jóvenes urbanitas que responden con sus creaciones a la experiencia de habitar la ciudad.</p>	<p>Entrevistado 3</p> <p>Esta utilización y significación del espacio por los diferentes grupos condiciona lo que los sujetos pueden hacer en dicho espacio, así va adquiriendo ciertas características de acuerdo a las personas o grupos que lo utilizan y las percepciones que construyan sobre él.</p>	<p>Entrevistado 3</p> <p>Puede decirse en consecuencia que el espacio aparece como una forma de organizar la vida para aquéllos que ocupan posiciones sociales semejantes dentro de la estructura social. La representación que el sujeto elabora de los objetos del mundo real no es de ninguna manera, una representación individual, se hermano con el concepto de identidad en su estructura social que viene proporcionada por la comunidad.</p>
<p>Entrevistado 4</p> <p>Estudioso del graffiti Lcdo. en Arte. Diego Montero: Como simbología urbana si ha marcado pero no ha perdurado, por el hecho de que en la ciudad no le consideran arte sino vandalismo, por este motivo reitero que son eliminados o borrados, hay algunos que para mí han permanecido en la memoria como un buen trabajo pero para la mayoría de las personas solo lo ven y no lo aprecian, estéticamente no le han considerado "Bello" por lo que las personas no están acostumbradas a ver este tipo de expresión plasmadas en las paredes por lo que han sido eliminados de los lugares en los que fueron realizados.</p>	<p>Entrevistado 4</p> <p>Puede considerarse que el Hip Hop y el graffiti sean excluidos irremediablemente del proceso de la modernidad y destinados a una participación marginal dentro del acontecer nacional; sin embargo, es evidente el surgimiento de las particulares diversidades culturales, tan amplias y heterogéneas como las imágenes y los sueños que pueblan los imaginarios juveniles.</p>	<p>Entrevistado 4</p> <p>La percepción que los y las jóvenes vayan desarrollando en torno a los objetos culturales, es lo que los va conformando en cuanto grupo. En este sentido, la percepción es un proceso de recepción, internalización e interpretación cultural e ideológico de estímulos exteriores al sujeto.</p>

3.3 Categoría Tipología

VARIABLE	OBJETIVO	INDICADOR	TÉCNICA	INSTRUMENTO
TIPOLOGÍA Estudio o clasificación realizado sobre la disciplina del graffiti.	Identificar las diferentes manifestaciones del graffiti y clasificarlos de acuerdo a patrones específicos	Tacks de territorialidad Graffiti Político Graffiti Poéticos Arte mural <i>2 gestores culturales 2 grafiteros 1 Artista profesional.</i>	Entrevista estructurada Registro fotográfico Dialogo a fondo	Guía Formulario Cámara fotográfica Grabadora

3.3.1. Preguntas para conocer las tipologías del graffiti

Pregunta 1. ¿Qué les motiva a hacer graffiti, y cuáles son los tipos?

RESPUESTAS	ANÁLISIS	INTERPRETACIÓN
Entrevistado 1 Ex director del departamento de cultura de la Ilustre Municipalidad de Cuenca. Dr. Jorge Villavicencio: El afán de marcar su territorialidad y expresar parte de su imaginario a través de signos apurados o de trabajos más elaborados.	Entrevistado 1 El artista urbano en la ciudad de Cuenca, marca territorialidad pintando algo en los muros de la urbe mientras los dueños lo permitan, porque en algunas ocasiones se los asocia directamente con pandillas y drogas.	Entrevistado 1 Las manifestaciones de los artistas del aerosol, artistas urbanos o Grafiteros, tienen diferentes rangos: los menos estudiados y sin mayor calidad estética, en la mayoría de los casos los tags, a los que la gente llama "rayan o ensucian la pared". Pero también obras de arte coloridas, con una mayor estética y planificación en su ejecución como los murales.
Entrevistado 2 Grafitera, realiza pintadas. Srta. Paola Pila: Tipo de graffiti en	Entrevistado 2 La presencia marcada por el grafitero, es necesario	Entrevistado 2 En la ciudad de Cuenca se observa un gran atractivo visual

<p>Cuenca:</p> <p>Graffiti Artístico (murales), que muchas personas realizan en la ciudad de Cuenca y en otros lugares, por ejemplo los ubicados en la Av Solano, en los muros de La Salle.</p> <p>Tags o firmas de territorialidad, se ve en todos los lugares del mundo, son firmas hechas con pintura, no siempre quieren decir algo, pero al fin y al cabo son expresiones subjetivas del individuo que las hace.</p> <p>Se expresan como una forma de marcar territorio de un grupo definido, este mensaje debe ser entendido por un par, es decir, que cualquier persona no lo entiende si lo ve en un muro, pero para los grupos que practican este tipo de expresiones adquieran significado.</p> <p>Graffiti político, es una expresión histórica de los descontentos o ansias de masas, populares.</p> <p>Graffiti poético como sábanas de mensajes. Esta forma de graffiti puede o no ser artístico, dependerá mucho de cómo se interprete estética mente, pues el mensaje "mi pluma lo mató" es poético, pero quizás "Acosta presidente 2013" no. Entonces la discusión va desde la subjetividad de la o el receptor.</p> <p>-Graffiti Empapelado.- Para su realización se combina la pintura</p>	<p>que se lo clasifique para diferenciar las disímiles tipologías de graffiti. ¿Es estético y por lo tanto artístico para quién mira un graffiti en cualquiera de sus formas?</p>	<p>que provoca la esteticidad de las figuras del llamado arte callejero. Sin embargo existe el graffiti que sólo posee texto y que conlleva a situaciones de tipo político - poético como fue en gran escala en los inicios del graffiti a partir de los años sesenta muy especialmente en los estados unidos donde muchos de estos hacen una crítica de rebeldía ante distintas situaciones que les molesta tanto a ellos como al pueblo.</p> <p>Tipos de graffiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Graffiti Artístico (murales) -Tags o firmas de territorialidad -Graffiti Político -Graffiti Poético -Graffiti Empapelado - Graffiti Stencil <p>Entrevistado 3</p> <p>Existen graffiti de contenido estético y otros de poca riqueza estética, a más de los de texto político o poético.</p>
---	---	--

<p>y papel.</p> <p>Graffiti Stencil:- las imágenes que se presentan se las realiza a través de la utilización de moldes.</p> <p>Entrevistado 3</p> <p>Artista pintor cuencano. Sr. Pablo Cardoso:</p> <p>Les gusta marcar un lugar con una obra de arte y ver a la ciudad colorida, Se asume que se le regala un poco de su esencia.</p> <p>Entrevistado 4</p> <p>Estudioso del graffiti Lcdo. en Arte. Diego Montero:</p> <p>El graffiti Hip Hop, visto como una de las culturas juveniles actuales, genera, una explosión de los códigos establecidos a partir de la razón, al crear una "dinámica-afectivo-comunicativa" alternativa, que apunta al rescate de la subjetividad cautiva o anulada.</p>	<p>Entrevistado 4</p> <p>Graffiti Hip Hop: es una obra plástica altamente compleja y simbólica, tanto en el tag mismo como en los diseños más figurativos realiza dos como parte de la composición total.</p>	<p>Entrevistado 4</p> <p>En su confección se emplean latas de pintura spray, a las que se le intercambian boquillas de diferentes tipos, de acuerdo al grosor de la línea o al relleno que se desea ejecutar, además de evitar el chorreo. Los grafiteros recurren a las mezclas de colores por lo que el colorido, los matices y fusiones de colores de la pieza final alcanzan los más diversos resultados. A muchas de estas creaciones se le incluyen citas o mensajes en un costado.</p>
--	---	---

3.4. Categoría Público del graffiti

VARIABLE	OBJETIVO	INDICADOR	TÉCNICA	INSTRUMENTO
PUBLICO	<p>Público: conjunto de personas que participan en unas mismas aficiones.</p>	<p>Identificar los públicos de las diferentes manifestaciones del graffiti</p>	<p>Público culto Público letrado Público inculto Público iletrado</p>	<p>Entrevista estructurada Dialogo a fondo</p>

3.4.1. Preguntas para conocer el público del graffiti

1. Podríamos afirmar que en la ciudad de Cuenca, el público del graffiti ¿Asiste a una manifestación o expresión contracultural?
2. El graffiti ¿Permite la formación de nuevos parámetros culturales en el seno de la ciudad de Cuenca?

**1. Podríamos afirmar que en la ciudad de Cuenca, el público del graffiti
¿Asiste a una manifestación o expresión contracultural?**

RESPUESTAS	ANÁLISIS	INTERPRETACIÓN
<p>Entrevistado 1 Ex director del departamento de cultura de la Ilustre Municipalidad de Cuenca. Dr. Jorge Villavicencio: Si contracultura, se entiende como la ruptura de los valores establecidos en un momento determinado de la historia, el graffiti es insurgente, irreverente y a veces inclusive transita por las utopías de una nueva cultura sobre la que vivimos sustentada en el consumo y la dilapidación de la vida.</p> <p>Entrevistado 2 Grafitera, realiza pintadas. Sra. Paola Pila: Si, pero el contracultural se debería entender desde el intento de definir otras formas, otras estéticas, otros espacios. Plasmamos nuestros mensajes a través de imágenes y palabras en las paredes. Es una forma de contracultura hegemónica de tenencia de los medios de comunicación. "Ustedes tienen la tele, nosotr@s las paredes" graffiti</p>	<p>Entrevistado 1 El público del graffiti asiste en las calles de la urbe a una ruptura de valores establecidos, una contracultura res pecto al consumismo y el despilfarro de la vida.</p> <p>Entrevistado 2 El público del graffiti asiste a otras formas de manifestación, a través de imágenes y mensajes en las paredes como una contracultura hegemónica a través de la tenencia de un medio de expresión y comunicación con las masas populares el pueblo en general.</p>	<p>Entrevistado 1 La mirada del receptor recibirá este arte con su propia interpretación estética y subjetividad. Sin embargo el texto callejero que representa al graffiti es diferente, se hace público y se disfruta desde esa libertad de ser, de todos y para todos.</p> <p>Entrevistado 2 Algunas veces nos sorprendemos cuando los noticieros informan sobre decisiones políticas importantes y al día siguiente las paredes de nuestra urbanización, barrio, pueblo o caserío reproducen una frase en protesta alusiva a dicha información.</p>

<p>del centro de Cuenca.</p> <p>Entrevistado 3 Artista pintor cuencano. Sr. Pablo Cardoso: Sí, el graffiti pertenece a la calle y a una cultura ajena a todo lo institucional, porque esa es su esencia.</p>	<p>Entrevistado 3 La esencia del graffiti es la calle y una cultura ajena a todo lo institucional.</p>	<p>Entrevistado 3 El graffiti, caracterizado en el espacio urbano, sus miembros se reconocen entre sí por su actividad más o menos clandestina y manifestación soterrada. Es donde muestra una riqueza inagotable de significados y matices que la observación del asistente ajeno o indiferente no puede apreciar por su desconocimiento de los códigos gramaticales y semánticos de las formas realizadas; el movimiento de Grafiteros es un grupo cerrado de creación cultural con normas propias de comunicación interna.</p>
<p>Entrevistado 4 Estudioso del graffiti Lcdo. en Arte. Diego Montero: Lo contracultural referido a política si, porque es considerado vandalismo y daño a bienes públicos y privados, contra cultural no porque su cultura estas reflejada siempre en el Hip-hop como ya he mencionado fue adaptado por este tipo de genero urbano y realizado por ellos en los años 60-70's en Estados Unidos. Ya que estas culturas van en contra de lo establecido como las leyes de manchar o pintar en las paredes sin permiso de las personas, empezó en los trenes de nueva york.</p>	<p>Entrevistado 4 El público del graffiti es testigo de lo que ellos perciben como contracultura. Referida a la política por el daño a bienes públicos y privados; pero, contracultura también porque sus manifestaciones van en contra de lo establecido.</p>	<p>Entrevistado 4 El graffiti y el público nos comunicamos y hacemos un bloque común. Fijémonos en los rostros de la gente cuando pasa frente a una pared con un graffiti, si no le gusta y le afecta es porque está del otro lado; pero, si se sonríe es porque es parte de ese contenido. Es como si sintiera que ellos mismos lo escribieron, y respiran porque de alguna manera, se identifican, y se rompe el silencio.</p>

2. El grafiti ¿Permite la formación de nuevos parámetros culturales en el seno de la ciudad de Cuenca

RESPUESTAS	ANÁLISIS	INTERPRETACIÓN
<p>Entrevistado 1</p> <p>Ex director del departamento de cultura de la Ilustre Municipalidad de Cuenca. Dr. Jorge Villavicencio: El grafiti en su deber ser podría ser un referente cultural, en su propia esencia, lamentablemente el facebook o twiter están estableciendo la levedad y comodidad sobre la profundidad de construir ideales y provocar dinámicos valores. Estamos perdiendo la capacidad de crear, imaginar y graficar la vida.</p>	<p>Entrevistado 1</p> <p>El grafiti es un referente cultural en su esencia, sin embargo en los momentos actuales la tecnología y redes sociales están quitando la posibilidad a la creatividad, imaginación para graficar la vida.</p>	<p>Entrevistado 1</p> <p>El público del grafiti... admira el misterio de un equipo, el sueño de un colectivo, que crea un lenguaje, un arte compuesto de altos y finos ingredientes. El grafitero muestra manchas y gritos, espasmos de pintura e hiperventilación visual y colorida; utilizando plantillas prediseñadas, en cartón o plástico, con una idea concebida algún tiempo antes y plasmada en la pared, o en el piso cual suspiro efímero aprovechando el momento y haciendo de la oportunidad una eternidad pasajera. La transgresión tiene su propio tiempo oportuno, tal vez es ese tiempo que no tiene tiempo.</p>
<p>Entrevistado 2</p> <p>Grafitera, realiza pintadas. Sra. Paola Pila: La cultura se transforma, porque el grafiti ha dado otra tonalidad a la ciudad, el público es testigo de metamorfosis no sólo físicas, llega más allá, son cambios culturales.</p> <p>La gente acepta sobre paredes limpias, sin manchas, castas llenar de imágenes con mensaje.</p>	<p>Entrevistado 2</p> <p>El público de las ciudades asiste a cambios y transformaciones físicas y culturales en el espacio público de la ciudad.</p>	<p>Entrevistado 2</p> <p>Los artistas callejeros con su visión crítica, practican el grafiti que puede ser una simple marca, o bien una colorida e enmarañada obra de arte, creada por un amplio número de razones, desde la aprobación y apreciación del público, hasta la necesidad de utilizar un espacio público/privado.</p>
<p>Entrevistado 3</p> <p>Artista pintor cuencano. Sr. Pablo Cardoso: Por su puesto.</p>	<p>Entrevistado 3</p> <p>Está de acuerdo en que el grafiti permite la formación de un público con nuevos</p>	<p>Entrevistado 3</p> <p>Se debe entender que el grafiti como arte no debería ser identificado con otras marcas, o</p>

<p>Entrevistado 4 Estudioso del graffiti Lcdo. en Arte. Diego Montero: Puede permitir nuevos parámetros pero si las leyes así lo pudieran definir ya que siempre todo esto del graffiti está condenado por la ley, siempre y cuando sea por consentimiento de la persona que es propietaria de la pared o lugar en donde se grafitee, pero hay que esperar que haya más apoyo y lugares en donde se pueda expresar el arte mediante este tipo de técnica, así si podríamos decir que va a ser un parámetro cultural dentro de nuestra sociedad.</p>	<p>parámetros culturales en el seno de la ciudad de Cuenca.</p>	<p>mejor dicho “garabatos” ofensivos y/o violentos que no sirven y no tienen propósito alguno más que el de contaminar nuestras calles y molestar al espectador. Sin embargo, el graffiti no es vandalismo y su propósito no es dañar propiedades.</p> <p>Entrevistado 4 Si la ordenanza municipal lo permite asignando lugares previo consentimiento y análisis, sí podemos hablar de la existencia de parámetro cultural.</p> <p>Entrevistado 4 La municipalidad de Cuenca ha propiciado una ordenanza para asignar sitios con el consentimiento respectivo para que se exprese el arte callejero; de esta manera, se estaría propendiendo a la creación de un parámetro cultural dentro de la ciudad.</p>
---	---	--

3.5. Categoría Evolución del graffiti

VARIABLE	OBJETIVO	INDICADOR	TÉCNICA	INSTRUMENTO
EVOLUCIÓN Desarrollo de las cosas o de los organismos, por medio del cual pasan gradualmente de un estado a otro.	Descubrir las causas o circunstancias que están incidiendo en la evolución o mutación del graffiti.	Influencia externa Identidad/cultura urbana. Aculturación Control social e institucional.	Entrevista estructurada	Guía Formulario

3.5.1. Preguntas para conocer la Evolución del graffiti

1. ¿Cree usted que el graffiti en Cuenca conserva su carácter original o ha evolucionado/diversificado tanto en la forma como en su contenido?.
2. ¿Cuál ha sido el nivel de influencia del graffiti, como expresión artística no convencional, en la ciudad Patrimonial de Cuenca-Ecuador en la última década?

Pregunta 1. ¿Cree usted que el graffiti en Cuenca conserva su carácter original o ha evolucionado/diversificado tanto en la forma como en su contenido?

RESPUESTAS	ANÁLISIS	INTERPRETACIÓN
<p>Entrevistado 1 Ex director del Departamento de Cultura de la Ilustre Municipalidad de Cuenca. Dr. Jorge Villavicencio: No veo una evolución del graffiti en Cuenca tal vez por las características arquitectónicas de la ciudad y por las formas de bloqueo comunicacional de los medios digitales.</p>	<p>Entrevistado 1 No ve evolución considerable en la presentación de graffiti, porque existen distractores tecnológicos y de las redes sociales que han invadido el tiempo y la atención de la juventud y que en algunos casos impiden la realización del arte callejero.</p>	<p>Entrevistado 1 Existen dos corrientes respecto a la legitimidad del arte callejero: algunos sostienen que el graffiti debe ser ilegal, y que cuando deja de serlo ya no es arte urbano. Otra forma de pensarlo es que no pasa nada si se pide permiso al "dueño" del muro, explicando y convenciéndolo sobre lo que se está haciendo. Grafiteros opinan que es necesario hablar para poder realizar para una obra más compleja porque se necesita tiempo y eso solo te lo da una pared legal. Otros en cambio piensan que el arte urbano que no es ilegal pierde un poco su sentido político, sus rasgos de resistencia.</p>

Entrevistado 2 Grafitera, realiza pintadas. Sra. Paola Pila: Siempre cambia, antes veíamos que las imágenes no tenían mucha concordancia con nada, digamos, eran imágenes aisladas de la realidad, sin mucho sentido para la o el espectador. Ahora cuando vemos los grafitis en la ciudad, da la impresión que uno puede entender hacia dónde va la idea.	Entrevistado 2 El graffiti está cambiando, las imágenes pintadas están en concordancia con lo que sucede en la vida cotidiana de las ciudad, se puede entender el mensaje que quiere transmitir el artista de arte urbano.	Entrevistado 2 El movimiento de arte callejero está en plena ebullición en Ecuador, y en parte se debe a que la política cultural ha ocupado un papel importante. Lo interesante no es solo lo que vemos en la calle: cada pintada es una historia de vida, un ejercicio autobiográfico, y de memoria de lo que va pasando en la ciudad.
Entrevistado 3 Artista pintor cuencano. Sr. Pablo Cardoso: Hay mucha evolución si recordamos las rígidas e inmaduras formas que se observaban hace no muchos años.	Entrevistado 3 Si existe evolución que se puede apreciar en la calidad estética de las pintadas.	Entrevistado 3 "El arte urbano es una evolución del graffiti", todos empiezan por los "tags", que no son nada estéticos, son solo firmas y se usan con frecuencia en las pandillas para delimitar territorios; pero, la mayoría de artistas se inician así, luego los motivan a ver su nombre en las paredes y planifican hacer obras más grandes para subir de nivel.
Entrevistado 4 Lcdo. Diego Montero estudió del graffiti. Licenciado en arte: Si ha evolucionado en su contexto ideológico y visual, en ciertos rasgos como en la utilización del perfilado de líneas, las firmas anónimas, ya que lo que ellos hacen no es solo protestar por el mal gobierno, o por situaciones no concordantes de la sociedad, sino que ahora tratan de	Entrevistado 4 Si existe evolución en la presentación del graffiti, lo podemos observar tanto en la estética del graffiti como en la visión más cautelosa y prolífica.	Entrevistado 4 Cuenca es un caso interesante, es la única ciudad del país que tiene una ordenanza municipal que regula el arte callejero. "En Cuenca la institución trabaja mucho con el arte urbano, hay una mediación entre el artista-gestor, y un apadrinamiento institucional,

<p>dar una nueva visión y estética, si lo podemos llamar así a las propuestas visuales que ellos realizan en la ciudad. Por ejemplo en la Av. Solano, en Totoracocha, en la bajada del centenario de los pocos lugares que puedo nombrarles en la ciudad de Cuenca.</p>		<p>Lo que está pasando aquí no ocurre en otro lugar del Ecuador. El riesgo es que se pueda volver funcional al poder estatal”.</p>
---	--	--

Pregunta 2. ¿Cuál ha sido el nivel de influencia del graffiti, como expresión artística no convencional, en la ciudad Patrimonial de Cuenca-Ecuador en la última década?

RESPUESTAS	ANÁLISIS	INTERPRETACIÓN
<p>Entrevistado 1 Ex director del Departamento de Cultura de la Ilustre Municipalidad de Cuenca. Dr. Jorge Villavicencio: La evolución del graffiti en la ciudad de Cuenca ha tenido etapas, en la parte final del milenio anterior estuvo relacionada con los pensamientos políticos haciendo uso de la ironía, la descalificación o las consignas partidarias, en la actualidad se observa mayor estética en las pintadas.</p>	<p>Entrevistado 1 En la ciudad de Cuenca el arte callejero es menos beligerante que en el resto de ciudades del país, aquí se observa mayor estética en las pintadas</p>	<p>Entrevistado 1 Cabe destacar que, más allá de los distintos tipos de graffiti que se reconocen hoy en día, a lo largo de los años la técnica fue mutando y enriqueciéndose hasta conseguir, por ejemplo, que surgieran grafitis en las cortezas de los árboles y decoraciones urbanas creadas a partir del esténcil.</p>
<p>Entrevistado 2 Grafitera, realiza pintadas. Sra. Paola Pila: Desde el año 2011 un grupo de jóvenes dedicados al graffiti “artístico-mural” tomaron la decisión de desvincular al graffiti de la sombra y los malos tratos, a</p>	<p>Entrevistado 2 La decisión de desvincular al graffiti artístico mural de la clandestinidad con la finalidad de evitar ser sancionados por su</p>	<p>Entrevistado 2 Se considera que se da una evolución técnica tanto en la creación artística como las herramientas que se pueden encontrar, esto permite una mejor realización, ya sea en</p>

<p>escondidas, sin permiso y en las noches. Pidieron que se les apoye con fondos y con permisos para poder realizar su labor sin ningún prejuicio de la ciudadanía.</p> <p>A partir del proceso de construcción de una Ordenanza Municipal en el año 2011, se construye un mensaje propio de la ciudad y de la gente para plasmarlo en las paredes, el mismo que obedece a un cambio evolutivo del graffiti.</p>	<p>actividad, los llevó a organizarse para solicitar apoyo económico y permisos para realizar su labor de una manera diáfana y oficial; esto ha marcado la evolución del graffiti en la ciudad de Cuenca</p>	<p>rapidez como en calidad.</p>
<p>Entrevistado 3</p> <p>Artista pintor cuencano. Sr. Pablo Cardoso: Más allá de mi percepción como espectador cada vez que tránsito por las calles de Cuenca es innegable observar que se ha ido evidenciando en su ejecución un mayor grado de sofisticación.</p>	<p>Entrevistado 3</p> <p>Desde el punto de vista del observador común que sin necesidad de entender lo representado, hace una crítica estética del arte callejero, es evidente mirar en la ciudad de Cuenca una evolución en la creación de grafitis.</p>	<p>Entrevistado 3</p> <p>La evolución, es más amplia que lo descrito, orientándose también a la propuesta que tienen el graffiti a la sociedad, al sentido que este tiene y cómo en esta evolución se entrelaza con las demás ramas del Hip Hop y se va produciendo un movimiento unificado con un discurso propio, el que genera efectos sociales importantes de valoración, respeto, e inclusión</p>
<p>Entrevistado 4</p> <p>Lcdo. Diego Montero estudioso del graffiti Licenciado en arte: El nivel de influencia ha sido alto, pues se ha venido evolucionando desde las pandillas propiamente dichas a personas que con su imaginación y habilidad en sus manos han logrado plasmar muy buenas imágenes en las paredes de la ciudad, esto se empezó a realizar primera mente en Totoracocha en donde ha habido un buen grupo de</p>	<p>Entrevistado 4</p> <p>"El graffiti tiene que evolucionar, decir "aquí estamos" y "esto pensamos". El aquí estamos desde hace mucho tiempo ya es evidente, pero consideran que falta mucho respecto a: esto opinamos y esto queremos y esto</p>	<p>Entrevistado 4</p> <p>Los practicantes del graffiti enfrentan una lucha por no perderse en avances de tipo individual, como ocurre más frecuentemente de lo deseado. Los entrevistados concuerdan en que es aquí en donde se debe trabajar la propuesta del graffiti, ya que el quedarse encerrado en un sentimiento individualista, o un micro-</p>

<p>personas dedicadas a este arte “no convencional”, se ha empezado desde la pintura de los nombres de los grupos juveniles (pandillas) hasta lograr imágenes gratas a la vista por la creatividad y la policromía utilizada para sus obras. Podríamos hablar también del esténcil que han ido de la mano con el graffiti pues este dio un gran auge en la ciudad por un grupo anónimo dedicado a este Arte, con imágenes referentes a política, caricaturas y muchas creaciones visuales bien realizadas y agradables a la vista. Aunque es insuficiente su presencia en cuanto a explicar el porqué de su presencia en cuanto al aspecto social o político.</p>	<p>proponemos o esto denunciamos. El graffiti debería evolucionar hacia una forma de expresión moral mucho más de contenido social y político.</p>	<p>movimiento, lo terminará estancando y extinguiendo. Es necesario generar acción que tenga efecto dentro del movimiento, considerando al Hip Hop como el acompañante esencial del graffiti, ya que para que exista un movimiento deben estar unidas todas las ramas.</p>
---	--	--

Redondel José Peralta. Cuenca-Ecuador (2013)

El Grafiti es una manifestación Pública, que genera un lenguaje público y un repertorio común que impregna todo el tejido social y permiten una comunicación entre grupos sociales y el paisaje urbano.

Teresa Caldeira

Capítulo 4

El Grafiti en Cuenca. Consideraciones Finales

- 4.1. La ciudad de Cuenca - Escenario Urbano
- 4.2. Arte y estética del graffiti
- 4.3. Contenido y contenedores
- 4.4. Tipología del graffiti
- 4.5. Público del graffiti
- 4.6. Evolución del graffiti

4. El Graffiti en Cuenca

Breves referencias

En la actualidad en la ciudad de Cuenca existen alrededor de 18 grupos que se dedican al arte del graffiti y aunque no existe registro alguno de aquellos que en forma individual e independientemente se dedican a esta actividad, aseguran que sobrepasan el centenar. Su nacimiento, desarrollo y evolución, es parte de otro estudio a profundidad sin embargo la información levantada en esta investigación es única y contiene datos relevantes que ameritan otros estudios desde perspectivas diferentes en el marco del arte no convencional urbano y que por el tipo de investigación de carácter exploratorio-descriptivo no lo tocaremos sino someramente.

4.1. Grupos e Individualidades representativas del graffiti cuencano

La presente información, producto de una etnografía enfocada y diálogos a fondo con 4 líderes representativos de diferentes crew, nos ha permitido acercarnos a sus formas asociativas como a su cotidianidad, a sus propuestas y concepción particular y colectiva sobre el arte, develar los fondos y la fuerza expresiva de las “pintadas” expresada en los muros y otros contenedores de la ciudad.

Grupo Zooudas Clan.

Inicio.

Según Martín, joven líder cuya afición por la pintura y el arte la tuvo desde los 10 años de edad manifiesta que “...para formar parte del grupo “Zooudas Clan”, se necesitan dos condiciones: Una fundamental que es la confianza entre sus miembros, porque mutuamente se custodian y defienden su integridad frente a cualquier adversidad; la otra, que pertenezcan a un mismo barrio o sector, porque esto garantiza la comunicación y la concentración de manera inmediata y urgente”.

Martín es el líder de los 18 grupos que se dedican al arte del graffiti y también de quienes, en forma independiente, realizan esta actividad sin pertenecer a ninguna agrupación.

La meta de estos artistas del denominado “arte callejero” es que se valore su forma de expresión estética como un arte para poder vivir de esta actividad y dejar de ser considerados como delincuentes.

Propósito

El graffiti puede considerarse marginal, por ser una práctica ilegal al margen de las leyes; en sus inicios era contestatario, una forma de protestar o de hacer un llamado de atención, sin embargo, hoy en día para nosotros es más bien es una manera de mostrarse, de decir aquí estoy, cuyo objetivo no es ensuciar, contaminar, se busca dejar huella, hacer diseños que se vean bien, que armonicen con el entorno, y que creen un impacto visual positivo en la calle, donde se aprecie su presencia.

Formación.

Con sus 28 años, lleva una vida fuera del alcohol y las drogas, tiene una esposa y un niño de 7 meses; sin embargo, su afición por el arte urbano no ha cambiado, más bien ha tomado mayor impulso y ha mejorado en su técnica y estética pues lo realiza con conocimiento de causa porque ingresó a la Universidad donde obtuvo una licenciatura en la Facultad de Arte de la Universidad de Cuenca.

Las Pintadas.

“Uno de los miembros del grupo, camina anónimamente por las calles de la ciudad de Cuenca con el propósito de encontrar la muralla adecuada para plasmar su arte y en él sus sentimientos y sensaciones. La más adecuada es aquella que tiene aproximadamente 3m. de altura y cualquier longitud de largo. La pintada es sancionada socialmente, casi siempre prohibida, entonces se debe tener mucha precaución para evitar ser detenidos por la policía o en ocasiones agredidos por los dueños del muro. El grafitero en su tarea de búsqueda del muro apropiado realiza un trabajo minucioso al que le llama de inteligencia. Consiste en averiguar cuantas personas viven allí, horarios de entrada, de salida, es más o menos parecido a lo que hacen los ladrones cuando van a entrar en una casa; este estudio del lugar, les permite planificar la pintada sin ningún tipo de riesgo

que posiblemente, de darse comenta, les traerá accidentes personales graves como caídas desde grandes alturas cuando son sorprendidos”.

“Llegado el día, un miembro del grupo, comunica al grupo y dice mañana en la noche tenemos una pintada acá nomás y es “prohibida”. Eso quiere decir que él ya identificó el lugar, hizo inteligencia respecto a las características del muro, registro el movimiento de entrada y salida de los dueños... entonces, deciden reunirse la noche del mismo día para planificar la pintada: el tema, la técnica y los colores a utilizarse; advierten que uno de ellos tiene que hacer de campana, esto es no participar de la pintada sino ubicarse en un sitio estratégico para vigilar la llegada de la policía o la salida del dueño del muro, ya que algunas veces suele ser violenta, y si es la policía, los llevan detenidos, en ocasiones les bañan de pies a cabeza con sus propias pinturas, dañando su ropa, zapatos, etc. O se llevan las pinturas y herramientas”.

Los recursos económicos para realizar la pintada salen de su propio peculio, allí solo interesa el amor al arte y el deseo de enfrentar un nuevo reto que les llena de satisfacción porque para el grupo Zooudas Clan, el graffiti no es sólo rayar un lugar prohibido, tampoco es un acto vandálico como muchos creen. “Nos llena sentir la pintura, los trazos, es una sensación de desafío, es excelente vivir todo el proceso de la forma que sea y después ver tu trabajo terminado...es impagable”.

Las primeras pintadas, recuerda, las realizó influenciado por las experiencias que vivió en su niñez y juventud. Se considera un ser privilegiado porque adquirió fortaleza para enfrentar cualquier problema en la vida.

A los 17 años presentó su primera obra, “Una ciudad en blanco y negro con aspecto triste y oscuro”, en las puertas de acceso se mira gente que de manera recelosa y tímida miran hacia afuera. Sin embargo, todo esto cambia cuando aparecen las formas, colores, movimientos y mensajes del graffiti.

La ordenanza Municipal.

En Julio de 2012, los concejales aprobaron la ordenanza municipal reguladora del uso del espacio público para arte grafiti y arte mural, esta permite que las manifestaciones estéticas urbanas, llenas de creatividad y arte alternativo sean pintadas en las paredes de Cuenca. Las únicas áreas restringidas son las patrimoniales.

Además, se crea un fondo municipal con el 25% de los ingresos que se generan por concepto de permisos de colocación de publicidad en el espacio público, que antes era administrado por la Empresa Municipal de Aseo de Cuenca, asciende a setenta mil dólares anuales.

Sin embargo, el líder y representante de los grafiteros en Cuenca, supo manifestar que la ordenanza creaba una serie de restricciones y limitaciones y atentaba contra el grafiti al pretender quitarle su esencia "...mejor que falló la propuesta municipal porque únicamente se podían pintar temas que el municipio apruebe, por lo que el grafiti ya no podía seguir manteniendo lo suyo, se iba a

transformar en mural bajo el comentario de que es una ciudad patrimonial, una ciudad católica”.

Del dinero asignado para la actividad de los grafitis, se hizo cargo el Director de Cultura del Municipio, fue allí cuando nació el proyecto de los “Espacios residuales”, que son los rincones en las veredas del Centro Histórico, lugares donde la gente los transformó en urinarios. En este proyecto se utilizó casi todo el dinero asignado para el arte público.

Martín fue interrelacionador entre los grafiteros y la institución, esto afectó las relaciones entre los grafiteros y su líder, porque los ofrecimientos de semana en semana de parte del Departamento de Cultura, hacía que transmita lo mismo a sus compañeros, y al no hacerse realidad, le acusaron de que les está engañando y que estaba sacando provecho solo él.

En un afán controlador y censurador por parte de la instancia municipal encargada, les manifestaron que para otorgarles algún financiamiento debe elaborar proyectos, presentar bocetos de las propuestas, a más de pasar por una fuerte burocracia y compra de formularios, por lo que se vieron invadidos con este tipo de relación.

Lo estipulado por la Ordenanza Municipal, referente al apoyo económico, solo se cumplió en parte, cuando se organizó un proyecto con la asignación de lugares que antes fueron utilizados como letrinas públicas por gente antisocial; para convertirlos en espacios de expresión cultural y estética. Con relación al resto de la ordenanza se toparon con muchos trámites burocráticos, compra de formularios y más, que no estaban a su alcance, por lo que todo quedó solamente en ofrecimientos.

Metod – Careta.

Inicio.

Para Rafael Jiménez, 21 años “el termino Metod salió de una amalgama, un pequeño juego de palabras que hice con mi propio nombre, mis amigos me llaman Careta, la pintura y el graffiti me han llamado la atención desde que era pequeño”. Estudio en el colegio Técnico Salesiano desde que estaba en 5to curso “hace 4 años, me empezó a gustar las *letras*”, manifiesta que fue un amigo grafitero Snupi que estuvo en EEUU y que conocía del graffiti, el que le mostraba revistas de graffiti y le empezó a gustar. Desde hace 3 años y medio está comprometido con este arte considerado ilegal.

Formación/Estilo

“Se puede decir que soy autodidacta, aprendí yo mismo y he ido mejorando. Mi estilo es el Trowal y el Wall Style, empezamos pintando los alrededores del cementerio, de los colegios, salíamos en la noche, pero mi primera pintada fue en Totoracocha, un muro donde hicimos unas letras, fue un graffiti ilegal, respeto mucho lo que es ilegal y vandalismo porque ese mismo es el concepto de graffiti.

Calle Bolívar y Av. Huayna Cápac. Cuenca – Ecuador (2013)

Creo que mi obra ha madurado gracias a lo que yo he ido adquiriendo, ahora mi meta es “crear”, pero crear un *estilo propio* no me interesa si es legal o ilegal, el *grafiti* es un *arte* que debe estar plasmado donde lo vea toda la gente y nada más. En mi caso, el *graffiti*, no representa un estilo de vida porque igualmente puedo hacerlo en una hoja de papel, en un fin de semana hacerlo con los amigos, lo que interesa solo es el hecho de pintar, en un principio no le hallaba un sentido conceptual a la obras, ahora me gusta coger una lata, un spray...

En la Universidad, en ese proceso formativo conocí a bastantes artistas, viajé incluso a un mitin, un evento a nivel mundial que reúne a los mejores exponentes del *grafiti*, van viajando cada año de país en país, en ese tiempo se lo realizó en Quito. Para mí fue un despertar para descubrir qué mismo es lo que yo quiero hacer o quiero aprender del *grafiti*; entonces, viaje a todos los lados del mundo porque me mostraron que el *grafiti* no era solo lo que yo creía, solo letras ni caracteres, se trabajaba lo que es un fondo, una figura, colores, cromática, se trabajaba lo que es perspectiva, fue un gran aporte.

Cuando volví es cuando me decidí a volver al *grafiti*, ahí conformamos con un grupo de amigos del barrio una crew que se llama MPC, fueron muchachos que recién estaban empezando, aprendí bastantísimo de ellos porque el método de trabajo era dejar todo bien hecho, era como pasar de lo ilegal a algo más elaborado, un fondo con una buena línea, agradable para la vista. Fue un cambio, pasar de algo rápido a algo agradable para la vista, eso es mi arte. .

Propósito.

“Luego de la transición estoy empezando a darme cuenta de lo que es el arte, estoy abriendo esa parte de mí y diciendo voy a trabajar en algo diferente, con seriedad, temo que en ese caso se pierda lo esencial del *grafiti*, porque considero que ahora lo artístico es mejor.

Ahora he comenzado a ver al *grafiti* de otra forma, ya como un estilo de vida y como algo que tal vez va a aportar hasta cuando yo me muera; por ejemplo, tal vez de forma legal, con aceptación, acoplándose al medio y como un trabajo;

es duro, porque Cuenca todavía es una ciudad a la que el graffiti se lo considera vandalismo, piensan que los practicantes no tienen dinero y se drogan, tampoco te digo que vas a pintar lo que la gente quiere, sino más bien a través de tu arte darle a entender a la gente que es algo pacífico”.

Conformación de una Crew.

“Lo fundamental es la amistad, forme un grupo con dos amigos del Benigno Malo vivíamos en el mismo barrio, los fines de semana bajábamos a la casa de Marc, para ver revistas, videos, después de eso salíamos a la calle para pintar, rayar. A medida que pasaba el tiempo me fui relacionando con manes que tenían mucha experiencia, conocían mucho de técnicas y colores, pero no había amistad, pintábamos y luego cada uno por su lado. Ahora siento que es diferente, pintamos y compartimos ideas.

Luego pertenecí a la crew que se llamaba *Cuenca Jov*, era gente que había estado pintando desde el 2001-2002, por influencia llegué a conocerles y me hicieron parte de ellos, luego el uno se fue a vivir en Estados Unidos y el otro se dedicó estrictamente a su familia. Fui el único que me quedé con un amigo mío que yo respeto mucho, tiene un trabajo bien *under law*, bien callejero, él no se rige por bocetos ni nada, él solamente pinta”.

Un trabajo under law significa que no necesitas hacer un boceto previo, o planificar una pintada, la pared que encuentra la pinta y eso es todo, sin necesidad de permisos, sin necesidad de tener una idea fija, él va y flistalea un estilo libre. Yo conformé una crew que se llamada APC, con él y con otro amigo más entonces ahí si nos dedicamos a lo que es pintar ilegal.

Una experiencia que creo que es la *style* desde el boceto, como sé qué es un punto de fuga, qué es una sombra, qué es un difuminado, cómo se coge un spray, cómo hacer un trazo, cómo dejarlo, cómo limpiar las piezas.

El significado de crew que tiene es como una tripulación como un grupo de personas que manejan algo. En este caso si hablamos de graffiti para mí una crew se basa en la amistad, una crew de graffiti siempre tiene que tener variedad, ahora

yo me siento parte de algo, hay algunas personas que son independientes pero que mejor si estás con amigos que comparten experiencias.

El tiempo pasó, y salí del grupo, luego vino un lapso, que no sabía qué hacer. Pero en un momento me dije bueno, hasta aquí llegó, ya jodí, entré a la Universidad, más que todo porque era como que no le hallaba sentido a seguir pintado porque era solo pintadas, pintadas, pintadas que pasaban desapercibidas, la gente veía y decía chévere pero no llegaba a un punto más, entonces dejé de pintar unos 5 o 6 meses.

Ya tranquilos en la casa, en ese tiempo me dediqué a dibujar bastante, sucedió un reencuentro con el graffiti, ya no pintaba en paredes pero pintaba en hojas, en cuadernos, hacia cuadros, fue una etapa de un poco más de conocimiento, comencé a seguirles a algunos artistas que han influenciado en mi vida, allí conocí el estilo 3D, lo que es los caracteres, los comics, el realismo, el hiperrealismo.

Las pintadas.

Yo pintaba como careta, las pintadas eran bocetos de letras en deformación que me gustaba mucho, entonces nosotros nos reuníamos los viernes, dábamos las ideas, boceteábamos y al siguiente día directamente al muro.

Se debe crear un vínculo estrecho entre lo que tú eres y lo que te gusta hacer, a veces se dibuja sobre papel para pintar con acuarelas, pero son sensaciones diferentes a una obra pintada en la pared, porque lo haces para todos, se siente una chispa como estar enamorado.

Mi crew se llamaba APC, ataca, pinta y corre, obviamente porque a nosotros nos gustaba pintar. Por ejemplo los viernes sabíamos reunirnos, planear a qué muro vamos a pintar, el sábado comprábamos los materiales y nos dirigíamos a pintar, cuando las paredes se encontraban en sectores más transitados, nos tocaba pedir permiso y si no nos daban permiso <igual>.

Materiales y métodos

En ese tiempo nosotros no teníamos un sustento económico que nos permita decir ya vamos a comprar las latas, a veces nos ingenábamos. Solíamos entrar a los centros comerciales comprar 4 o 5 latas y robarnos 2 o 3, era el hecho de que en ese tiempo a mí no me importaba nada, tenía full problemas porque mi familia estaba en contra de que yo haga eso. Perdí algunos amigos por estar todos los fines de semana pintando, yo creo que todo eso me ha ayudado a madurar y me ha hecho alguien distinto.

Existen diferentes calidades de spray, los extranjeros son más resistentes, se secan más rápido en cambio los nacionales son más aguadas, no se secan muy rápido, los colores no son como los que se exhiben en el estuche..

La Ordenanza Municipal

“Salieron bastantes artistas que tal vez yo no conocía que pintaban graffiti para poder acogerse a la ordenanza municipal, creo que esto motivó muchos proyectos a futuro.

Más que restringir cosas la ordenanza municipal fue una acción política que consideraron les iba a beneficiar a ellos, se ofrecía una ayuda para las personas que pintábamos de manera ilegal, una de las cláusulas era que ya no podías ir preso, lo positivo de eso fue que se comenzó a trabajar cosas legales, a raíz de eso algunos artistas fueron creando obras que llamaban la atención al público hasta decir “oye esta chévere”, esa obra les impactaba.

A través de la Ordenanza Municipal se organizó el proyecto, para pintar sitios históricos, en los espacios residuales de Cuenca, fue un concurso en el que se eligieron a treinta y seis artistas. Yo metí mi proyecto, salí aprobado, ellos me entregaron cierta cantidad de dinero, la cual después de pintar el muro lo sobrante lo utilice para lo que fue mi anhelado viaje. Puede ser que el graffiti me cumplió un sueño y a consolidar mi decisión sobre el graffiti.

Jandri

Inicio

Jandri pertenece a la crew MPC, desde el año 2011, cuando estudiante del colegio la Inmaculada empezó el gusto por el dibujo "...en ese tiempo conocí a Snich, es un pana de mi crew, siempre estábamos bocetando, cuando nos aburríamos en clase, empezábamos con nuestros bocetos, los dos compartíamos el gusto por el graffiti. Un día me invitó al barrio de las Orquídeas y vimos unas obras que habían realizado otros manes que para nosotros eran los profesionales, los únicos, eran lo máximo. Posteriormente recorrimos la ciudad y nos dimos cuenta que no eran los únicos, que habían otros manes que también practicaban el graffiti como algo que nos ayuda a liberar una pasión".

Formación.

Su deseo de continuar sus estudios en Quito la Carrera de Diseño es una constante en su vida "... tener una profesión relacionada con el arte para perfeccionar esto del graffiti conferirle un nivel más realista. Me gustaría salir de viaje ser invitado a formar parte de eventos que se realicen en otros países, representar al Ecuador. Quiero cambiar la mentalidad de las personas al momento de hablar de graffiti que digan: "a no, el graffiti evolucionó, es un arte".

Al inicio de este año (2014) full gente salió a pintar, comenzaron a hacer buenas obras de tamaños gigantes, súper extensos, claro que la calidad fue haciendo con la práctica, pero en si se ve que ahora si están más decididos a plasmar el graffiti y la calidad sigue elevadísima. Ya hay gente de Cuenca que es invitada a Quito, Guayaquil, a formar parte de eventos culturales, entonces eso da a notar que el graffiti está por buen paso, que el arte o un mural está evolucionando.

Propósito.

El propósito de su arte es el realismo artístico “Yo quiero hacer el realismo artístico con spray, dejar nuestras huellas, nuestro *tag*; quiero dejar nuestra firma en los muros, quiero que sean vistosos para que la gente diga y... estos manes ¿quiénes son?, esa es la esencia del grafitero. “Creo que ahora los grafiteros queremos hacer cosas mejores con paz, tranquilidad, sin el temor de que te denuncien a la policía, te vayas preso, te bañen de pies a cabeza con tu propia pintura o te quiten tus latas. Ahora se animan a pedir el muro, tan solo por amor al arte”.

“Cuando se hace el *grafiti legal* hay un poco de más calma porque no vamos a estar alerta de que alguien llame a la policía o que salgan los dueños y nos correteen... podemos tener más tranquilidad, más serenidad en el muro ahí se logra la *calidad* con más paciencia, uno se demora a veces dos, tres días en lograr una calidad súper limpia en los trazos, hay ocasiones en las que por pedido y de manera legal se trabajan grafitis publicitarios”.

Big Copy Printer.- Centro de Impresiones. (2014)

Conformación de la Crew.

“Para integrar una crew debes tener aficiones comunes como el gusto por la pintura y el arte, ser buena gente”.

Materiales y métodos.

“Primero nos ponemos de acuerdo en una temática, luego escogemos un fondo, nos dividimos los espacios del muro, lo pintamos bien, que se vea nuestro arte plasmado con calidad”.

Yo invierto como alrededor de 40 a 45 dólares pero debido a que hay nuevos sprays de más alta calidad que tienen mayor cubrimiento y son un poco más caros. El Gerente de una de las marcas de spray es amante del grafiti, fue él quien trajo de otro país a Montana una marca súper reconocida y con amplias gamas de colores.

“Preferimos gastar dinero en producir algo de nuestra mente y que nos llene, la satisfacción que sentimos después de pintar un muro no se compara con salir a comer, a bailar, a tomar, cosas así, yo me gastaría más plata en hacerlo, pero es lo que puedo conseguir”.

Las pintadas.

“Respecto a la dimensión de los muros nos gustan extensos y altos, de 2 metros de alto y de largo es preferible que sea de unos 10 o 15 metros, si el artista está preparado es mejor hacer una obra gigante”.

“Una vez, cerca del colegio vi a un amigo que pintaba fulazo, le conocí porque una vez le vi rayando el colegio, me acerque le pregunte sobre las pintadas, y se hizo pana. En el 2012 me invito a pintar, pero me dijo que vaya a las 9 de la mañana, nosotros preocupados porque teníamos clase, en fin el día anterior a la cita nos fuimos a comprar los spray, gastamos como \$30 que le pedí a mi mamá, ella me preguntó para que necesitas tanto, no era para comprar materiales del colegio, le conté que era para hacer un dibujo, le mostré un boceto y todo tranquilo...buscamos un muro, encontramos uno súper ilegal,

nos metimos debajo de un túnel subterráneo del control sur y allí fue la primera vez que pinté una obra con spray, fue una experiencia súper bacana, llena de adrenalina, ese rato dijimos y ahora, que hacemos, pero que bonito, todos pintábamos. Para mí fue la primera vez que cogía un spray después de un lápiz, comenzamos a pintar, nos demoramos de tres a cuatro horas lo que yo hacía, mientras los otros con experiencia se fijaban en los detalles y seguían elaborando su obra, haciéndolo más perfecta, recuerdo que esa vez nos molestaron los policías pero no pasó a mayores. Creo que fue la experiencia más chévere que he pasado, y con tantos artistas que me llenaron de experiencia". Desde entonces seguí pintando, progresando y perfeccionando. Yo comencé haciendo letras, luego me aburrí porque no tenía una idea clara hasta que me lancé a hacer personajes, indiecitos, imágenes, animales y rostros".

Av. Fray Vicente Solano.
Cuenca-Ecuador (2013)

"En una ocasión nos propusimos un "bardazo" una batalla de graffiti, cogimos un mínimo de spray y dijimos hagamos esto: pinta tu obra, yo pinto la mía y la mejor obra que salga es la ganadora, así fuimos y en una pared que estaba por el control sur nos batallamos, con un estilo

libre, sin bocetos, sin ninguna referencia, todo sacado de nuestra mente en ese momento, así quedó el problema solucionado. Así se resuelven los problemas demostrando que estamos entregados a todo lo que es el graffiti, lo que uno hace es por amor al arte y no por llamar la atención a nadie”.

“Un viaje a Quito sirvió como experiencia y motivación, fue el primer viaje más largo que tuvimos, el evento duraba tres días, el día de la inauguración se dio una fiesta, el segundo día pintamos en un muro súper grande de 300 o 400 metros, donde intervenían todos los artistas, conseguir permiso dentro de nuestras familias fue complicado porque tuvimos que mentir, que teníamos un taller. El viaje fue fructuoso porque conocimos a personas, vimos como pintan, la agilidad, la experiencia, como ellos comenzaron a plasmar en una pared, viendo se aprende más, fue súper importante, sabíamos más, sobre utilizar el spray, los colores, la forma de trazar, las partes para iniciar el boceto (esqueleto), el relleno, un delineado todo esto, fue muy importante ver como se desenvuelven frente a un muro”.

“Regresé a Cuenca con toda esa inspiración y motivación, chuta nos dijimos ¡pintemos! desde allí, comenzamos a pintar a la semana dos veces, tres veces, en vacaciones pintábamos más, no paramos, la constancia nos llevó a adquirir una calidad avanzada”.

Sniche

Inicio.

Tiene 18 años y le gusta dibujar, su mamá se dio cuenta de su inclinación por el dibujo y lo matriculó en una academia de dibujo para desarrollar su talento. Desde el 2012 asiste los sábados a una academia de arte. “me gusta el graffiti hay otras tendencias que me gustan, porque el arte es diverso. Me gusta pintar oleos, utilizar carboncillo, tinta china, etc”.

Como toda manifestación artística no convencional que irrumpió en diferentes espacios y ambientes dice que en la academia tratan de alejarle del graffiti “... piensan que es algo malo, que no debería continuar con este tema, no tienen

una idea concreta de lo que es el graffiti, manifiestan que sigue siendo algo vandálico-ilegal-sin permiso y te muestran otras concepciones sobre el arte” los profesores recalca “tratan de desanimarme respecto al graffiti, pero yo estoy firme en mi gusto, mi mama si me acolita, ve que esto si tiene resultado”.

Propósito.

Sniche pinta de manera legal porque siente que se siente más relajado, porque se puede realizar la obra en paz, sin preocupaciones de ningún tipo, ni que la policía irrumpa la dinámica de la pintada, ni el dueño les agrede e interrumpa su expresión artística.

“Pinto afuera porque afuera todos lo pueden apreciar, es un museo al aire libre, adentro tiene un dueño”.

“Cuando estás haciendo una obra ilegal, sucede que estas en la mitad del trabajo, viene algún sujeto, te denuncie o te dice no puede seguir, usted no tiene permiso. Te quedas a medias con la consiguiente falta de apoyo y desperdicio de pintura”.

Innovar, brindar ideas nuevas, aportar en algo al graffiti ya que los antecesores ya han aportado bastante para nosotros es nuestro propósito, adquirir un buen nivel como el que estamos ahora, me gustaría viajar, dar a conocer lo que nosotros hacemos, lo que tenemos por acá.

Las Pintadas.

Muros máximo de unos 5 o 6 metros de alto y el largo aproximadamente 40 metros., estos son los contenedores de Sniche y su crew debido a que son ideales para trabajar colectivamente “...mi meta sería trabajar un muro de la misma proporción pero solo y únicamente con spray, le dedicara el tiempo que fuera necesario ya sea una semana o un mes, dos meses el tiempo que dure y sabiendo que la obra va a quedar bien”.

“...al comienzo, gestionar un muro era algo completamente difícil, no teníamos ni el nivel ni los medios para presentar las ideas a la gente”.

“Nos interesa presentar al graffiti no como vandalismo sino como algo más bien artístico. Cuando presentamos un boceto se les pregunta si les gusta o en caso contrario algo se puede cambiar para ajustarnos a su gusto, a veces nos brindaban el muro, en ocasiones nos decían que no eran los dueños de la casa, pero nos arriesgamos a hablar con los propios dueños, al final se sienten agradecidos, nos brindaban comida, dinero, bebidas a medida que vamos pintando, sentíamos hospitalidad, en definitiva nos hacen sentir bien”.

Viejo Raíz

Inicios.

“Mi nombre es Jonathan Fabricio Mosquera Calle, tengo 23 años, no tengo mucho tiempo en esto y tampoco estoy tan activo, me gusta mucho la pintura, siempre lo hago pero no necesariamente en la calle aunque me parece uno de esos lugares súper interesantes como para exponer los trabajos visuales que estoy creando y cada vez estoy pensando más en la calle para difundir”.

Hace dos años se inició con el Street Art, recuerda que desde niño le gustaba dibujar “...hace poco encontré unos dibujos que estaban en las últimas páginas de los libros de tercer grado, me di cuenta que dibujaba desde niño, mi mamá no me hacía las carátulas de los cuadernos, yo mismo las hacía con dibujos míos, me gustaba que estén bien porque era lo primero que veían tus amigos al abrir tu cuaderno, el dibujo es una expresión muy humana al alcance de todas las personas es la manera más primitiva de expresarse”.

Recuerda también que “En quinto o sexto curso hice unos dibujos que aún los conservo, están súper decentes, creo que fue una manera de decir chuta si se dibujar o al menos me gusta”.

“Accidentalmente luego del colegio entré a Diseño Gráfico sin tener mucha idea de lo que se trataba, sólo le asociaba con el dibujo que era lo que me gustaba, sin embargo la cosa se fue profesionalizando, volviéndose más consciente, hasta que también entré a la Facultad de Arte, estoy cursando el séptimo ciclo, Tuve materias teóricas donde descubrí que hay personas que

están pensando en la Vida y el Arte. Por ejemplo las cosas que pasan alrededor del entorno no pueden separarse del arte, porque se supone que el arte revela todo lo que está sucediendo en la cotidianidad.

Propósito.

A sus 23 años, sigue haciendo dibujos como covers o réplicas de fotografías de artistas o personajes "...no tenía mucha idea de un concepto, más bien una mímisis de una fotografía o cualquier cosa".

"Me inspira ahora el Street Art, también la pintura mural a gran escala, es lo que estoy intentando hacer, trabajando en proyectos de ese tipo".

Sobre su temática actual manifiesta "tiene que relacionarse con todas las cosas que yo veo, con las que he visto, o las que suceden y existen, creo que cada vez te vas sensibilizando más con lo que sucede en tu alrededor.

Por ejemplo el hecho de ir al mercado y ver que hay personas que están cargando dos bultos en la espalda, mientras que hay otra gente que está sentada en una oficina, claro que eso depende de la formación pero es evidente un contraste social. Esas son las cosas que a mí me mueven y que quisiera visibilizar, aunque puede haber gente para la que esto sea normal; no digo que esto esté mal, o capas que si está mal, pero yo quiero que los contrastes sociales se vean más. Paralelamente hay gente que está en su carro de \$40.000 y otros que no tienen que comer, me refiero a la mala distribución de las riquezas".

"Hace unos días viajé a Argentina, caminando pude mirar la indigencia, y unos pasos más allá la Casa Rosada que es la Casa Presidencial, inmensa, lindísima; te dabas la vuelta y veías un colchón en la vereda donde estaba gente que posiblemente alguna vez tuvo donde vivir pero ahora no lo tiene y está con su saco de ropa en la calle.

Estas son las cosas que a mí me mueven; me sentiría mal, si pintase algo superficial y banal como una chica linda o algo parecido, creo que la misión de

un artista es ser crítico con la sociedad, porque es gente sensible que tiene la capacidad de producir cosas que pueden ser algo más, llevar un mensaje”.

“La imagen es súper importante en una obra porque no necesariamente tiene que narrarte sino que detrás de eso debe haber un discurso o resultaría completamente banal”. Cultura urbana, o *voz propia e invisible* de un *movimiento* dentro de la ciudad, ¡eso es el graffiti!

“...crear cosas que no hay en Cuenca esa es mi ambición. Hacer murales a gran escala es una de las maneras de ver el Street Art, me gusta porque es la calle el medio de difusión de tu obra”.

“Respecto al sistema de la galería frente al arte y a los artistas no me gusta, es un medio de burbujas, un circuito vicioso de arte, lo he vivido de cerca, allí se prostituyen un montón de cosas, hay personas que se hacen llamar artistas por el simple hecho de que entran a la galería, ese circuito no comparto mucho, hay cosas que si son ultra buenas pero no todas”. Mi idea es que con el Street Art la gente pueda consumir arte, pero no necesariamente entrando a una galería, el arte tiene que ser para todos, no tiene que discriminar y eso es lo que muchas veces pasa en la galería.

Pintar muros a gran escala es también una manera de replantear el espacio urbano, gran escala porque depende de la fachada, por ejemplo si haces un muro grande evitas que te dañen, un muro que pintaste en dos horas, este man viene y te raya, te tacha en un minuto, entonces pintar a gran escala tiene más fuerza, potencia y si tiene un buen contenido va a ser una cosa brutal, a gran escala es como por ejemplo los monumentos de la antigua Grecia que eran colosales, decidores, así más o menos es el trabajo.

Formación.

“Considero que mi inicio no fue desde cero, porque ya había visto muchas pintadas al acompañar desde el colegio a algunos amigos grafiteros, empecé haciendo cosas no tan novatas”.

“Desde hace dos años hice mi primera intervención en la calle en un festival que se llamó Huayna Color, allí hice algo bien inocente, creo que fue un elefante que con su trompa regaba las plantas, fue algo muy ecologista, valorando la conciencia animal y las cosas con las que a veces los humanos no nos sensibilizamos, respecto al cuidado de la naturaleza”.

La experiencia fue lo máximo, una gran oportunidad para decir, “lo puedo hacer, lo hice, lo logré y puedo seguir haciendo”, desde entonces se han dado más proyectos, ahora la temática está diferente porque tengo ya una visión clara de las cosas que quiero.

La Academia ha logrado establecer en mi lo que me gusta y lo que quiero hacer; sin embargo, soy una persona distanciada de la Academia, me disgusta que algunos profesores con poco cerebro te digan algo, que sean poco críticos, poco conscientes de la práctica, eso me desagrada mucho.

Materiales y métodos.

Av Huayna Capac. Cuenca-Ecuador (2014)

Lo más revolucionario de esta época es el aerosol porque es una manera rápida de pintar, es una pintura preparada, no tienes que mancharte las manos, no necesitas agua para mezclar,

entonces no digo que es la mejor sino que tiene otro método, me gusta mucho esa parte del spray porque cargas en tu mochila pequeña unas cuantas latas y puedes hacer un muro grande sin necesidad de tanto bulto, esa manera de cubrir un espacio de un metro cuadrado en segundos es súper bacán.

“...soy estudiante, mis gastos son mínimos pero es un poco difícil conseguir el dinero para tener el material suficiente que quisiera, no tengo una cifra exacta porque me queda pintura de otros trabajos entonces no siempre necesito la misma cantidad”.

“Básicamente yo me manejo de la figura que vayas a pintar, por ejemplo en el campo del realismo como técnica que es lo que a mí me gusta, a veces hago un rostro, necesito unos tres tonos piel, a veces hay necesidad de matizar, me gustan los colores ácidos porque creo que hay un sentido estético que considero van a llamar más la atención si se los aplica bien obviamente en la calle, en el cemento, en el gris, fuera de eso utilizo tonos fuertes para que tengan fuerza cromática y estética y cuando hago pintura en caballete por así decir eso ya es un método diferente, ahorita estoy como tratando de ocupar esas dos cosas eso del caballete y el Street Art porque ahorita se están distanciando no como temática sino de forma, aunque la temática es la misma, la que yo trato de manejar sobre un montón de cosas pero la forma es distinta. Por ejemplo en el caballete hago una silla, con un machete encima, eso no puedo hacer en la calle porque creo que es un poco más atrevido, otras veces es porque al pintar en caballete utilizo acrílicos y se me hace un poco difícil llevarlos a la calle”.

Las Pintadas.

Trato que sea espontáneo siempre, las ganas de pintar creo que las llevo siempre y eso es suficiente, me gusta que sea natural, en la calle me encuentro un espacio chévere en el que puedo hacer algo más que un espacio vacío, entonces a lo mejor lo gestiono, analizo su ubicación, porque no es lo mismo pintar frente a una Universidad que al frente de un mercado, son dos contextos diferentes, de eso va a depender un poco el original, luego piensas en los materiales a utilizarse, a veces quiero lanzarme con acrílico, con aerosol, quiero dejar una pegatina, o quiero hacer un collage, todas son ideas no concretas, trato de agruparle a que sea lo más digerible para la gente y hago lo posible para que no sea tan descriptivo. Me gusta las metáforas, me gusta el simbolismo.

Hagamos un juego de palabras

Manchas: Pigmento, es la huella de algo que dejó alguien al pasar.

Propósito: Es la conciencia de lo que se hace y su impacto, todos deberíamos tener.

Street Art: Es el movimiento o tendencia vanguardista de esta época. Así como en otro momento fue el moralismo mejicano, el romanticismo, la ilustración, el gótico.

Música: Es una de las ramas del arte de mayor influencia. Me gusta cuando hay una banda y se sincroniza un bajo con una guitarra, una batería y una letra con contenido y mensaje.

A las futuras generaciones, hagan lo que les gusta, esa es una de las cosas más importantes en la vida, porque se da el cien por ciento y nos hace felices, cuando se da a medias no es productivo ni para la vida, ni para con quien estás trabajando, para un proyecto, ni para nada.

4.1.1 La apropiación del espacio Urbano

El graffiti en las ciudades, concretamente dentro del espacio urbano, constituye una expresión física y simbólica de sus habitantes.

Las intervenciones realizadas por los grafiteros cuencanos, con sus diferentes formas y tipologías, en el espacio público buscan afirmar su arte en el palpitar de la ciudad, legitimar su propuesta, su visión particular y colectiva frente al arte en unos casos y también su resistencia a ciertas formas totalitarias de organización socio política local, regional y/o nacional en otros.

En este contexto de actuación los grafitis en Cuenca se apropián de la calle como un grito juvenil para expresar gusto estético, resistencia, disputa y transgresión, matizando o transformando la urbe con sus pintadas sicológicas desde su mirada y a la luz de su apuesta.

Así el graffiti incorporado al espacio urbano busca demarcar su territorio, cambiar la fisonomía de un sitio, sector o barrio, y dar cuenta de su pertenencia al imprimir lógicas y mecanismos propios. Ofrece a la ciudad fuertes contenidos

políticos, culturales y sociales, vinculados a la realidad social del momento, fragua su capacidad expresiva mediante colores, íconos y símbolos.

“Lo urbano de la ciudad se construye, cada una con su propio estilo por sus expresiones y la construcción de una mentalidad propia. Lo físico produce efectos en lo simbólico, la ubicación de centros comerciales en las ciudades, las hace referentes para un sector de los habitantes, convirtiéndolas en un espacio identificador y lugar de expresión creativa urbana, zona de citas, y centro de ciertos caracteres. Sus escrituras y representaciones afectan y guían su uso social al modificar la concepción del espacio a un tipo especial de ciudadanos en relación con las de otros contextos, nacionales, continentales o internacionales” (SILVA Armando, 1998, *Imaginarios Urbanos*, Editorial Tercer Mundo, Colombia).

En Cuenca se conjuga la adrenalina emergente de la “pintada” con la persecución y censura institucional. Una ordenanza municipal está dirigida a organizar a los practicantes de las *pintadas*, asignándoles espacios en muros, puentes, pasos a desnivel, etc. Así suponen que bajará la beligerancia en las prácticas de las “pintadas” y a la vez conseguir una mejor organización y ordenamiento del espacio urbano de la ciudad, sin embargo, este proceso no ha concluido, porque no ha podido canalizar su objetivo con la mayoría de los pintores urbanos.

4.2. Arte y Estética en el Grafiti

4.2.1 El punto de vista de los gestores y críticos de arte.

Afirmar a ciegas que el grafiti es un *arte* o manifestar abiertamente lo contrario le restaría credibilidad y falta de rigurosidad a la presente investigación. Comenzaré precisando lo que para esta investigación se entendió por arte y estética...”el concepto de arte cambia en el tiempo, siendo las obras de arte expresiones de los diferentes modos culturales de la historia humana. Resulta imposible entender el arte del siglo XX y XXI si no tenemos en cuenta la ruptura del paradigma tradicional. Un arte basado en la categoría de la belleza, en el buen gusto o en lo aurático no parece ser la más adecuada manifestación del mundo contemporáneo” (OLIVEROS, 2008).

Para los gestores culturales cuencanos, el graffiti es un “arte” en la medida que es una representación sensible del mundo como lo vive o lo siente el grafitero; aún más, si examinamos las expresiones gráficas técnicamente estilizadas poseen una manifiesta intención estética y/o creativa que provocan atractivo visual.

En cambio al decir de los practicantes del graffiti, la catalogación como “arte” depende de la interpretación estética y la subjetividad del espectador; sin embargo, acotan que existe una gran cantidad de “grafitis” que no son “expresiones artísticas” sino su degradación. A criterios de la ciudadanía son considerados registros vandálicos, obscenos, simplemente frases o declaraciones amorosas dedicadas al ser amado.

Sobre si se considera al graffiti como *arte*, ciertos los gestores culturales cuencanos, señalan que la “*variedad*” en las expresiones de graffiti sugiere que éstos no estén convencidos de su actividad desde el punto de vista artístico pues algunas de estas expresiones como las que analizaremos luego poseen únicamente texto y conllevan a situaciones de tipo político - poético como fue en gran escala en los inicios del graffiti a partir de los años sesenta muy especialmente en los Estados Unidos, donde hacen una crítica de rebeldía ante distintas situaciones que impactaban su vida y entorno social, sin buscar intencionalidad estética alguna. Para otros, en cambio, el graffiti posee un gran atractivo visual que provoca la esteticidad de las figuras y lo convierten en “*arte callejero*”. Su importancia radica en que genera una terminología y un lenguaje icónico textual, autóctonos y originales, que son imprescindibles para la comprensión adecuada de las nuevas formas de arte contemporáneo que muy probablemente marcarán la pauta de lo que será la producción artística del siglo XXI.

4.2.2 El punto de vista de los colectivos grafiteros

En cambio al decir de los practicantes del graffiti, la catalogación del graffiti como “arte” depende de la interpretación estética y la subjetividad del espectador;

sin embargo, acotan que existe una gran cantidad de “grafitis” que no son “expresiones artísticas” sino su degradación.

A criterios de la ciudadanía son considerados registros vandálicos, obscenos, simplemente frases o declaraciones amorosas dedicadas al ser amado.

4.3. Contenido y contenedores

“...la ciudad también es el espacio del lenguaje, de evocaciones y sueños, de imágenes, de variadas escrituras. La ciudad es el lugar del acontecimiento cultural y escenario de un efecto imaginario, donde se va asimilando como un espacio identificador y como lugar de expresión urbana. Así como lo urbano de la ciudad se construye, cada una con su propio estilo: por sus expresiones y la construcción de una mentalidad propia. Lo físico produce efectos en lo simbólico: sus escrituras y representaciones que afectan y guían su uso social y modifican la concepción del espacio y un tipo especial de ciudadanos en relación con las de otros contextos, nacionales, continentales o internacionales” (SILVA, 1998).

No es posible mantenerse ajeno al contenido/mensaje y expresión artística del texto del graffiti porque nos involucra a todos, tanto seamos los acusadores como los acusados. De las entrevistas realizadas a los gestores culturales se desprende que “el contenido del graffiti es parte de un relato histórico, expresa las condiciones urbanas de la época, a través de la letra, el color, el mensaje”, graffiti y simbología urbana constituyen la historia misma del graffiti, expresa la forma de la vida citadina y las visiones de sus habitantes.

Los practicantes del graffiti opinan que “Cuenca es una ciudad con identidad, ha estado marcada siempre por una “estética pura”; sin embargo, también se aprecian expresiones narrativas y figurativas impregnadas de colores juveniles, con mensajes irreverentes escritos en las paredes por una nueva oleada de gente con ideas que marcan y la definen como una ciudad dinámica” son estas las expresiones de jóvenes que responden con sus creaciones a la experiencia de habitar esta ciudad anímicamente contrastadas y llena de tradiciones e innovaciones.

Sector Medio Ejido. Cuenca-Ecuador 2013

A través de medios no convencionales, el graffiti plasma su mensaje en grandes lienzos, las paredes de la ciudad, con letras, dibujos, etc., hace que la gente hable sobre ellos, aunque muchas veces no lo entienda o se molesten por su presencia. “Por aquí anduvo Don Quijote”, “No llores por un mundo que lucha, lucha por un mundo que llora”, “El agua no se vende, el agua se defiende”, son algunos de los grafitis cuencanos.

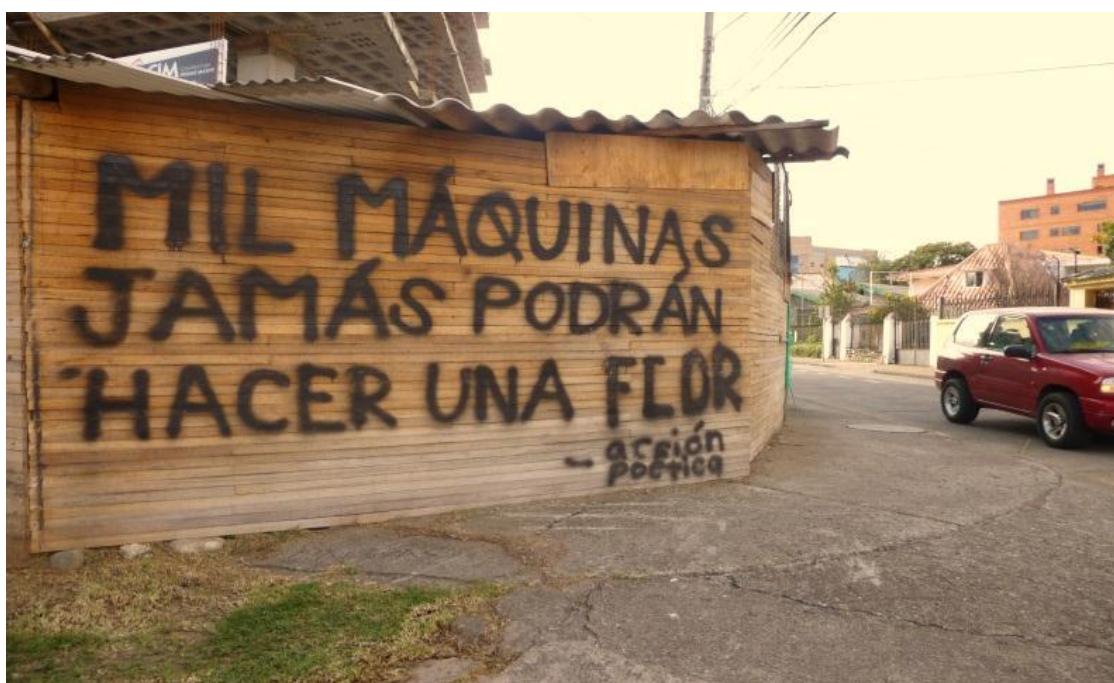
Calle Gran Colombia y Juan Montalvo. Cuenca- Ecuador. (2013)

El grafitero latinoamericano como artista callejero ajusta sus mensajes a la realidad de la que forma parte, porque posee una sensibilidad particular que inciden en su obra, la realidad cotidiana lo golpea con tal fuerza que le impide aislarse de los problemas de la ciudad y país.

En la ciudad de Cuenca, los muros de su arquitectura urbana, construcciones en pleno uso, los pasos a desnivel, muros de cerramientos, los puentes, piedras en las orillas de los ríos, las paradas de los buses, los árboles robustos de parques y plazoletas, etc. constituyen el soporte o contenedor de los practicantes del arte urbano que buscan los soportes de mayores dimensiones en cuanto a su longitud mas no de su altura. Todos coinciden en tener suficiente espacio libre y murallas lisas, además de excelente visibilidad y escasez de vecinos, para publicar de mejor manera y constantemente la identidad del grupo o individuo.

“Vibra mi ser en la palabra y retumba mi voz en la pared”, Anónimo. El graffiti en su contenido permite la identificación de un sentimiento colectivo como

el elemento integrador de una posición ideológica común del pueblo que elige esta manera para gritar en la pared como lo señala el epígrafe. Mazzilli, quién cita dos versos de Silvio Rodríguez “Yo he preferido hablar de cosas imposibles, porque de lo posible se sabe demasiado”. Y es justamente esto lo que busca el graffiti. De tal manera que el texto callejero, puede ser tanto una declaración de amor, como una profunda manifestación de reclamo político, de furia social que rompe así con el texto trivial, y se convierte en una denuncia o en una advertencia que algunas veces está cargada de mucho humor.

Calle Miguel Moreno. Cuenca – Ecuador. (2013)

Cuenca, lugar de expresión estética urbana y acontecimiento cultural, el graffiti crea identidad local con acciones ligeras de bajo perfil económico y pocos requerimientos burocráticos, el que mira habla y medita sobre el mensaje que allí se encuentra.

Orillas del Rio Tomebamba. Cuenca-Ecuador 2013

Según Jesús de Diego, “El contenido del graffiti guarda coherencia con lo que comunica, y a su vez está estrictamente relacionado con la estética callejera; de tal manera que, el texto puede ser una declaración de amor, como una profunda manifestación de reclamo político, de furia social. En definitiva es una manera de recobrar la palabra, una práctica popular y creativa de agrietar los discursos monolíticos del poder y las instituciones”.

4.4. Tipología del graffiti

Calle Honorato Vásquez y Borrero Cuenca-Ecuador 2014

PROYECTO “ESPAZOS RESIDUALES” DE LA MUNICIPALIDAD DE CUENCA

Hemos visto que el graffiti es el hecho o la actividad de dejar una marca, dibujo, símbolo que nos identifica o con el que nos identificamos, impregnada en una superficie ya sea propiedad pública o privada. Existen varias maneras de hacer graffiti, vemos graffiti en las calles con consignas políticas hechas con brochas, con aerosoles, declaraciones de amor rasgadas en la corteza de un árbol, nombres casi ilegibles en las paredes del baño de una cafetería escritos con marcador, muros de parques con letras pintadas de varios colores, con aerosoles, aerógrafos, tiendas de ropa, de discos, etc., decoradas con un estilo de escritura, con un tipo de ilustración popular y urbana, con signos indescifrables por un lado, y por el otro comunicación de un tipo de codificación que cada vez está mostrándose en nuestra cotidianidad. En la ciudad de Cuenca existen diferentes formas de ver al graffiti: por los modos de ejecución, por el mensaje, por estilos y tendencias artísticas, por el soporte. En sí, esta actividad de expresión encierra un mundo de subculturas diferentes con rasgos similares pero con una misma finalidad, salir y mostrar al público sus sentimientos e ideas.

4.4.1. Graffiti por la técnica

En Cuenca, el graffiti codifica su expresión acorde a la evolución del hombre y para ello instrumentaliza sus ideas que atraviesan por un progreso cronológico. Al principio el hombre utiliza sus manos, luego emplea figuras rudimentarias como instrumento, después ingenia maneras de modificar esas figuras para sacarles más provecho y efectivizar sus necesidades, llega al punto de modificar elementos, emplear maquinarias, e inventar equipos e instrumentos especializados.

Actualmente, el grafitero tiene a su disposición un sin número de técnicas que han evolucionado a medida que se desarrolla el intelecto humano; estas van desde, el empleo de una simple roca para rasgar una superficie, brochas, los spray, hasta el uso de pequeñas maquinarias llamadas aerógrafos que disparan cantidades controladas de pintura gracias a la presión de un compresor de aire. Para realizar cualquier tipo de graffiti es necesario tomar en cuenta el instrumento

que sirva para realizar una marca, en varias superficies, por ende requerirá una técnica y un modo de empleo; para este estudio nombraremos los siguientes:

4.4.1.1 Técnica Scratchin

En el dialecto de la cultura del “art writin”, el scratch no es más que emplear una piedra, una navaja, o cualquier objeto que tenga filo, para rasgar una superficie y de esta manera dejar una marca, ya sea una consigna, un tag o un dibujo, cualquier tipo de expresión.

TÉCNICA Scratchin: Marca realizada en la corteza de un árbol del parque “El Paraíso”. Cuenca- Ecuador. (2012)

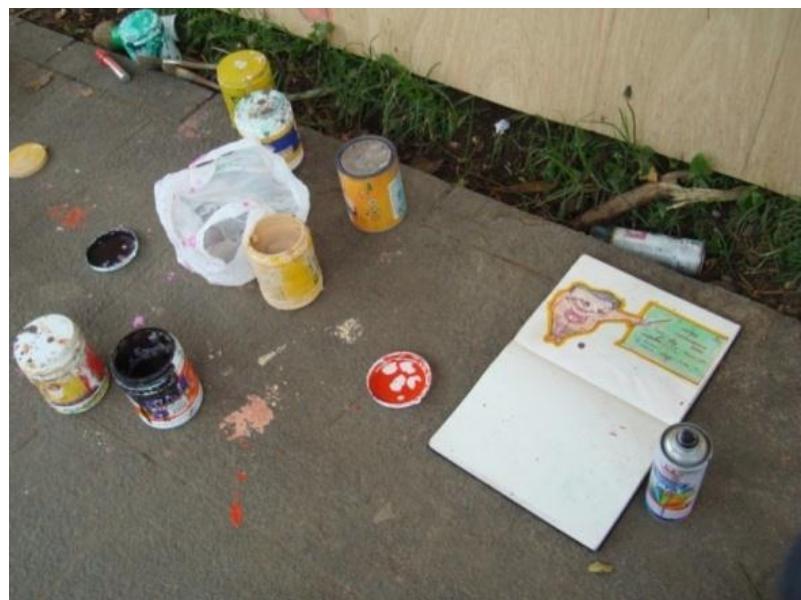
Como cualquier herramienta que deje marca es válida, se puede emplear marcadores, esferos, tinta china, tinta correctora. Es muy común ver en la vía pública grafiti de estas características, en los pupitres de colegio, buses, paradas, baños, etc. y por lo general lo realizan jóvenes y niños de colegio.

TÉCNICA Scratchin: Pupitre de una Escuela de Ricaurte. Cuenca-Ecuador (2013)

4.4.1.2 Técnica brocha y pincel

Son las herramientas antiguas que se han inventado para aplicar pigmentos de una forma regular, se emplean embarrándolas de tinta, y aplicando directamente en la superficie.

TÉCNICA: Brocha y Pincel, utilizadas para grafitear en el cerramiento de madera del Parque de la Madre cuando se encontraba en remodelación 2013

Existen problemas cuando se intenta usar una brocha en superficies irregulares y sucias, en otras palabras, no se puede utilizar en todos lados, y no es tan sencillo de trasportar sin riesgo de ensuciarse. Esta técnica se emplea en los graffiti tipo murales, para las pintadas panfletarias, para realizar tags, en fin para cualquier tipo de graffiti a excepción del stencil.

TECNICA: Brocha y Pincel, cerramiento de protección del Parque de la Madre cuando se encontraba en etapa de ejecución de la obra de remodelación 2013. Cuenca- Ecuador

Fotografía tomada por el quiteño Xavier Calderón, uno de los mejores grafiteros del Ecuador, de uno de sus trabajos que realizó en el Parque Guataná, en Cuenca.

4.4.1.3 Técnica Stencil

Este método es más elaborado, se utiliza para impregnar marcas más gráficas, o ilustraciones más complejas. Consiste en realizar plantillas (o moldes) que luego servirán para formar las figuras, en el instante que realizan contacto con el muro y la pintura en spray.

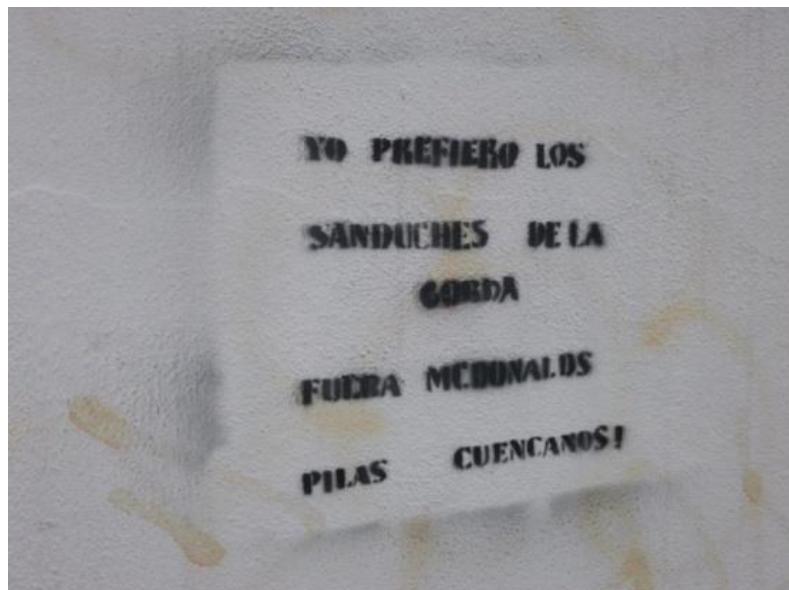
TÉCNICA Stencil: Grafiti en la Av. 12 de Abril Cuenca-Ecuador

El stencil ha tomado fuerza en Quito a finales de siglo XX y principalmente con mensajes en contra del sistema político y económico. Es muy común encontrarse con estos mensajes, en paradas de buses, avenidas principales, intercambiadores, etc.

TÉCNICA Stencil: Grafiti en la Av. 24 de Mayo. Cuenca-Ecuador

Del stencil se conoce poco en nuestro país, y por su naturaleza existen pocos referentes. En Cuenca, está tomando fuerza y creciendo en proporciones geométricas por el hecho de realizarse rápido en lugares muy visibles y por ende peligrosos para aquel que lo realiza en propiedad privada.

TÉCNICA Stencil: Grafiti en la calle Miguel Cordero. Cuenca- Ecuador

4.4.1.4 Técnica Aerosol

Como ustedes se pueden dar cuenta, esta es una de las herramientas más populares de la actividad de realizar graffiti, es muy funcional por el hecho de que es portátil, no importa en qué superficie se emplee, el aerosol, las cubre sin problemas.

TÉCNICA Aerosol: Paseo Tres de Noviembre, Orillas del Rio Tomebamba.

Se utiliza tanto para el graffiti panfletario como para el bombing y el art writin, también es primordial para realizar sténcil.

TÉCNICA Aerosol: Grafiti Av. Huayna Cápac y Bolívar. Cuenca- Ecuador (2013)

4.4.1.5 Técnica Aerógrafo

Esta técnica se emplea en el ámbito del graffiti de una forma un poco más comercial, es por naturaleza, una herramienta específica para realizar trabajos artísticos en lugares relativamente pequeños.

TÉCNICA Aerógrafo: Decoración interior de un establecimiento comercial.
Cuenca- Ecuador (2012)

Como posee una válvula que regula la dimensión del halo de pintura, los trazos se tornan sutiles y más manejables, mejorando la calidad de trabajo en dichas superficies como camisetas, gorras, zapatos, pequeños detalles en un mural, para decorar vehículos con más precisión, etc.

TÉCNICA Aerógrafo. Cuenca- Ecuador (2013)

También se lo utiliza como graffiti rótulo decoración pintura spray para diseñar, decorar y pintar cualquier tipo de superficie; habitaciones, persianas, discotecas, vehículos, decorados, stand, pintura de interiores, galerías, cocinas, fachadas, realismos , naves industriales, diseña murales artísticos y de decoración, casa, jardín, moto, coche, casco, tabla de skate o cualquier tipo de establecimiento.

TÉCNICA Aerógrafo: Calle Bolívar. Cuenca- Ecuador. (2012)

4.4.1.6 Técnica Pistola de aire

Es una técnica que al igual que el aerógrafo, es necesario un compresor; este, por su peso y volumen dificulta el llevar el instrumento a cualquier lugar.

TÉCNICA Pistola de Aire: Redondel José Peralta. Cuenca- Ecuador (2012)

La ventaja de una pistola de aire con relación a un aerosol es que los colores se pueden mezclar a gusto, ampliando las gamas a utilizar, la pintura es un poco más económica y sirve para cubrir grandes superficies.

TÉCNICA Pistola de Aire: Muro del Colegio La Salle. Av. Diez de Agosto.
Cuenca- Ecuador (2014)

4.4.2. Graffiti por el estilo

Lo esencial es optimizar las funcionalidades de esta actividad, ampliando la posibilidad de promover al graffiti en general como una nueva forma de comunicación y precisamente una comunicación publicitaria. Por eso se ha tomado en cuenta los siguientes estilos de graffiti.

4.4.2.1. Estilo graffiti rudimentario

Es el más común de ver, al no necesitar de habilidad alguna más que el saber escribir para poder realizarlo, es muy común que la gente en general sienta rechazo por este tipo de expresión que muchas veces es anti- estética.

ESTILO Rudimentario: Sector de la Ciudadela Tomebamba. Cuenca- Ecuador (2012)

El graffiti rudimentario encierra en sí un nivel comunicativo único y coloquial, lleno de espontaneidad y rebeldía.

ESTILO Rudimentario: Sector de Gapal. Cuenca- Ecuador (2012)

Podemos tomar en cuenta que en esta clasificación de graffiti rudimentario, a una marca realizada en cualquier superficie pública o privada ya sea un pequeño dibujo mal hecho, un corazón atravesado por una flecha hecho con tinta correctora o cualquier tinta, una consigna política, un tag; en sí, una marca realizada por un individuo que desee expresar cualquier cosa.

ESTILO Rudimentario: Sector Centro de la ciudad. Cuenca- Ecuador (2012)

ESTILO Rudimentario: Tag realizado en la ciudadela del Bosque de Monay. Cuenca- Ecuador. (2011)

ESTILO Rudimentario: Muros del Colegio Antonio Ávila. Cuenca- Ecuador. (2012)

4.4.2.2 Estilo escritura artística (Art writing)

Este graffiti tiene un estilo más complejo de comprender, y requiere un nivel de práctica para poder realizarlo. Consiste en escribir de forma estética y diferente, con un estilo definitivamente empírico.

ESTILO Escritura Artística (Art writing): Muros del Colegio César Dávila Andrade. Cuenca- Ecuador. (2012)

A medida que una persona practica esta actividad, con el tiempo se vuelve más hábil y adquiere mayor destreza al momento de idear nuevas formas de letras, y las realiza en menor tiempo. A mediados de los 80 el graffiti (art writing) formó parte de la cultura del hip hop, como uno de los cuatro elementos: DJ (disc jockey), Mc. (maestro de ceremonias o rapper), graffiti, break dance. Aquí es donde se expande su estética artística y se diferencian estilos, como: bubble style, sobrepuesto, wild style, 3D, entre otros.

ESTILO Escritura Artística: Paseo Tres de Noviembre. Cuenca- Ecuador. (2012)

4.4.2.3. Estilo bubble style o estilo burbuja

Uno de los primeros estilos que cogió auge en NY, se caracterizaba por la forma burbuja de las letras del spot, y por la rapidez en la realización de la misma.

ESTILO Burbuja: Sector Ferretería Continental. Cuenca- Ecuador. (2012)

4.4.2.4. Estilo sobrepuerto

Se lo denomina así por la forma como las letras se sobreponen unas de otras. Este estilo se originó por la competencia existente entre grafiteros cada vez con mejor estilo y mayor dificultad en la creación de letras.

ESTILO Sobrepuerto: Calle de los V Juegos Nacionales, las Orquídeas Parroquia Hermano Miguel. Cuenca- Ecuador (2012)

4.4.2.5. Estilo Bombing

Es el acto de ir a un lugar sin permiso y pintar entre varias personas en el menor tiempo posible.

ESTILO Bombing: Muros del Colegio Manuel J. Calle. Cuenca- Ecuador. (2011)

4.4.2.6. Estilo “Wild style”

La traducción literaria es estilo salvaje y se refiere al estilo más elaborado, con una gran dificultad de creación, y de entendimiento por parte de los espectadores. Se caracteriza por la mezcla de trazos que dan forma a un “spot”

ESTILO Wild Style o Estilo Salvaje: Calle Bolívar. Cuenca- Ecuador. (2011)

4.4.2.7. Estilo 3D

Los artistas peleando por saber cuál es el mejor, evolucionan sus obras a tal punto de ponerle realismo, e implementar efectos con el spray y dar sensación de tridimensionalidad, cada obra individual se la denomina “spot”.

ESTILO 3D SPOT: En la calle Mariscal La Mar y Benigno Malo (2013)
PROYECTO “ESPACIOS RECIDUALES” DE LA MUNICIPALIDAD DE CUENCA

4.4.2.8. Estilo mural

Se caracteriza porque las paredes están llenas de coloridas ilustraciones entre frases que expresan algún sentimiento. Se reúnen grupos de personas con varias cajas de aerosol, botes de pintura, brochas, rodillos, frente a muros inmensos.

Mural: Escalinata del Hotel Crespo. Cuenca- Ecuador. (2012)

Las creaciones se realizan con técnicas mixtas, en los parques, muros de instituciones educativas, barrios populares, son lugares en donde ya es común ver varias y coloridas formas, letras, ilustraciones, ya sea con algún tema específico o simplemente expresión artística.

Estilo Mural: Redondel del Estadio. Cuenca- Ecuador. (2014)

Forman parte de este tipo de comunicación y de expresión artísticas, los murales que vemos en las afueras de los establecimientos educativos, que cada vez es más frecuente identificar. Es común que las autoridades organicen a sus alumnos y por cursos, les dispongan un espacio del muro que rodea las instalaciones de cada institución, para que ellos se expresen mediante la pintura.

ESTILO Mural: Pintura realizada en los muros de una escuela del área rural. Cuenca- Ecuador. (2011)

El mural también se distingue en la propaganda política sobre todo cuando se realizan campañas electorales, las paredes de todo Ecuador se inundan de los colores de los partidos políticos, las ilustraciones de los candidatos, consignas políticas, etc.

ESTILO Mural: Muro de Hormigón de Quinta Chica. Cuenca- Ecuador. (2014)

Para el artista Marco Medina, ganador del concurso Arte Grafiti y Mural en Espacios Residuales del Centro Histórico de Cuenca" convocado por el Municipio local en septiembre de 2013, el mural es más formal y se lo realiza en formatos grandes, usa brochas y para el trabajo fino, pinceles"., Un muro con varios "spots" se le denomina "meeting of styles", es un mural.

MURAL: Escalinata del Hotel Crespo. Cuenca- Ecuador. (2012)

Cuando es ilegal, se le denomina “bombing” o bombardeo.

ESTILO 3D Bombardeo: Calle Tegucigalpa Ciudadela Tomebamba. Cuenca- Ecuador. (2013)

4.4.3. Graffiti por el contenido

El graffiti es flexible en cuanto al contenido. En la composición de un graffiti puede estar cualquier elemento, ya sea ilustración, solo texto, o ambos.

4.4.3.1. Contenido Ilustración

Pueden ser de cualquier índole: personajes de las caricaturas, súper héroes, figuras antropomorfas, rostros de candidatos políticos, etc. y puede intervenir stencil, pinceles, aerosoles con boquillas y más.

Contenido Ilustración: Av. González Suárez. Cuenca- Ecuador. (2013)

4.4.3.2 Contenido sólo texto

En este grafiti se encuentran frases que invitan a la reflexión.

CONTENIDO Texto: Grafiti sector de la Universidad de Cuenca. Cuenca- Ecuador (2013)

A veces también son palabras pintadas a con varios colores.

CONTENIDO Texto: Muro del Comando de Policía. Cuenca- Ecuador (2011)

4.4.3.3 Contenido combinado con ambos:

En este caso vemos muros con palabras pintadas, y al lado dibujos.

CONTENIDO Combinado: Calle Remigio Romero. Cuenca- Ecuador (2011)

4.4.4 Grafiti por mensaje

4.4.4.1. Mensaje político

Son pintadas a favor o en contra de alguna tendencia o partido político.

Vemos casas decoradas con propaganda hecha a brocha, muros con los nombres de los movimientos sociales, pintadas rebeldes en contra al presidente hechas a aerosol, cualquier técnica puede incluirse en este tipo de graffiti.

CONTENIDO Político: Calle Remigio Romero. Cuenca- Ecuador (2012)

CONTENIDO Político: Av. Remigio Crespo. Cuenca- Ecuador (2013)

4.4.4.2. Mensaje romántico

Es típico de los adolescentes jóvenes cuando desean expresar sus emociones, lo hacen en cualquier lado: bancas del colegio, paredes, parada de buses, parques bibliotecas, el instrumento utilizado puede ser cualquiera.

CONTENIDO Romántico: Calle Hermano Miguel. Cuenca- Ecuador (2013)

Existen otros de contenido romántico que son más trabajados, el estilo y la técnica está a la elección de la persona que realiza el graffiti.

MENSAJE Romántico: Calle Miguel Cordero. Cuenca- Ecuador (2013)

4.4.4.3. Mensaje social

Los artistas se reúnen y quieren dejar un mensaje en un muro, personas que desean cambiar lo malo del mundo, mensajes que motiven a sus círculos sociales.

MENSAJE Social: Muros del Colegio Manuel J. Calle. Cuenca- Ecuador (2013)

A veces son mensajes que motivan a sus barrios, a su gente, a seguir adelante, a pensar en los demás, en su comunidad, en el mundo.

MENSAJE Social: Calle Margarita Torres. Cuenca- Ecuador (2012)

4.4.4.4. Mensaje de respeto o autorrealización

En la subcultura del art writing existen muchas maneras de marcar diferencias entre “escritores” haciendo “sopts” o piezas de graffiti en lugares complicados de acceso público, estableciendo nuevos estilos de escritura, composiciones más elaboradas e ilustraciones más realistas. En el círculo de los colectivos hip hopers las personas activas tienen respeto de los demás integrantes del grupo, en la cultura; los MC's, Dj's, grafiteros, breakers, poseen más “status”, más reconocimiento.

MENSAJE Autorrealización: Puente sobre el río Tomebamba, sector subida de Todosantos. Cuenca- Ecuador (2013)

En el stencil, se gana el respeto al cubrir la mayor cantidad de espacios públicos sin ser detenidos, realizar plantillas más realistas, implementar colores

con máscaras de plantillas, (técnica muy similar a la serigrafía), realizar mensajes o composiciones diferentes, únicas, creativas y graciosas.

4.4.4.5. Grafiti por su soporte

Es tan libre esta actividad que vemos graffiti en todo lado por eso lo clasificaremos por su soporte, en:

4.4.4.6. En la vía pública

Es una marca realizada con cualquier instrumento en lugares públicos como baterías sanitarias, paredes, paradas de buses, señales de tránsito.

SOPORTE Vía Pública: Calle Tegucigalpa. Cuenca- Ecuador (2014)

4.4.4.7. En telas

Grandes telas que decoran establecimientos comerciales, conciertos, barras de fútbol, etc.

Graffiti realizado en telas (2013)

4.4.4.8. En vehículos

Existe graffiti en trenes, automóviles “tuning”, buses, e incluso aviones.

En Vehículos: Antigua estación del ferrocarril Gapal. Cuenca- Ecuador (2012)

4.4.5. Graffiti por la ejecución

4.4.5.1. Graffiti individual

Cuando una persona realiza la pieza.

EJECUCIÓN Individual: Calle Esteves de Toral. Cuenca- Ecuador (2012)

4.4.5.2. Graffiti Colectivo

Cuando un grupo de grafiteros se unen para realizar un bombing una pintada o un mural.

EJECUCIÓN Colectivo: Av. Huayna Capac. Cuenca- Ecuador (2014)

4.4.5.3. Grafiti Legal

Cuando existe una disposición de poder ocupar un espacio ajeno o el visto bueno de la Ilustre Municipalidad de Cuenca.

EJECUCIÓN Grafiti Legal: Calle Mariano Cueva. Cuenca- Ecuador. (2014)
PROYECTO DE LA MUNICIPALIDAD DE CUENCA

EJECUCIÓN Grafiti Legal: Calle Larga. Cuenca- Ecuador. (2014)

PROYECTO DE LA MUNICIPALIDAD DE CUENCA

EJECUCIÓN Grafiti Legal: Calle Honorato Vásquez. Cuenca- Ecuador. (2014)

PROYECTO DE LA MUNICIPALIDAD DE CUENCA

EJECUCIÓN Grafiti Legal: Calle Honorato Vásquez. Cuenca- Ecuador
PROYECTO "ESPACIOS RECIDUALES" DE LA MUNICIPALIDAD DE CUENCA

EJECUCIÓN Grafiti Legal: Calle Mariano Cueva. Cuenca- Ecuador
 PROYECTO “ESPACIOS RECIDUALES” DE LA MUNICIPALIDAD DE CUENCA

4.5. Público del graffiti

“Una ciudad, desde el punto de vista de la construcción imaginaria de lo que representa, debe responder al menos por unas condiciones físicas naturales y físicas construidas, usos sociales, por unas modalidades de expresión, por un tipo especial de ciudadanos en relación con las de otros contextos nacionales, continentales o internacionales; *una ciudad y su gente, hacen una mentalidad urbana que le es propia*”. SILVA, Armando, (1992).

Según el público en general, no practicantes del graffiti, consideran que con las prácticas de los grafiteros, asistimos todos a una contracultura, es decir a la ruptura de los valores establecidos en un momento determinado de la historia; porque el graffiti es insurgente, irreverente, el graffiti pertenece a la calle y a una cultura ajena a todo lo institucional en su capacidad de crear, imaginar y graficar la vida.

Sin embargo, los practicantes del graffiti también expresan que el público del graffiti se encuentra frente a manifestaciones contraculturales; desde el intento

de definir otras formas, otras estéticas, otros espacios. Plasmamos nuestros mensajes, a través de imágenes y palabras en las paredes, es una especie de tenencia de los medios de comunicación. Pues, "Ustedes tienen la tele, nosotr@s las paredes", es un graffiti del centro de Cuenca.

Lo contracultural referido a política sí, porque manifestamos nuestros reclamos según el momento político en el que se encuentre la sociedad. Se considera vandalismo y dañino a los bienes públicos y privados, porque sus manifestaciones van en contra de lo establecido ya que no se respeta la propiedad privada, cuando se mancha o se pinta las paredes sin el permiso de los dueños.

Las imágenes y mensajes se manifiestan a través de la tenencia de las paredes como un medio de expresión y comunicación con las masas populares y el pueblo en general. La mirada del receptor recibe este arte con su propia interpretación estética y subjetividad, conscientes de que, el texto callejero que representa el graffiti es diferente, se hace público y se disfruta desde esa libertad de ser de todos y para todos.

Algunas veces nos sorprendemos cuando los noticieros informan sobre decisiones políticas importantes; sorpresivamente, con la esencia del graffiti que es la calle y una cultura ajena a todo lo institucional, con una manifestación clandestina y soterrada, al día siguiente las paredes de nuestra urbanización, barrio, pueblo o caserío reproducen una frase en protesta alusiva a dicha información. En ocasiones existe una riqueza inagotable de significados y matices que la observación del asistente ajeno o indiferente no puede apreciar por su desconocimiento a los códigos gramaticales y semánticos de las formas realizadas; esto demuestra que el movimiento de Grafiteros es un grupo cerrado de creación cultural con normas propias de comunicación interna.

El graffiti y el público nos comunicamos y hacemos un bloque común, fijémonos en los rostros de la gente cuando pasa frente a una pared con un graffiti, si éste no le gusta y le afecta, es porque está del otro lado; pero si se sonríe, es porque comparte ese contenido es como si sintiera que ellos mismo lo

escribieron; y, respiran porque de alguna manera se identifican y se rompe el silencio. El graffiti es un referente cultural en su esencia; sin embargo, en los momentos actuales la tecnología y redes sociales han disminuido el interés para realizar graffiti quitando la posibilidad a la creatividad e imaginación para graficar la vida.

El público del graffiti... admira el misterio de un equipo, el sueño de un colectivo, que crea un lenguaje, un arte compuesto de altos y finos ingredientes. El grafitero muestra manchas y gritos, espasmos de pintura e hiperventilación visual y colorida; utilizando plantillas prediseñadas, en cartón o plástico, con una idea concebida algún tiempo antes de plasmarla en la pared o en el piso cual suspiro efímero aprovechando el momento y haciendo de la oportunidad una eternidad pasajera, la transgresión tiene su propio tiempo oportuno, tal vez es ese tiempo que no tiene tiempo.

El público del graffiti se enfrenta a diversas situaciones en donde el graffiti considerado arte, no debería ser asociado con otras marcas o mejor dicho “garabatos” ofensivos y/o violentos que no sirven y no tienen propósito alguno más que el de contaminar nuestras calles y molestar al espectador; se debe diferenciar perfectamente porque el graffiti no es vandalismo y su propósito no es dañar propiedades.

4.6. Evolución del graffiti

El “arte callejero”, “expresión artística popular” y particularmente el graffiti están en plena ebullición en el Ecuador y en parte se debe a la censura, autocensura y control a la libre expresión por parte de los organismos gubernamentales como también al apoyo de ciertos Gobiernos locales a través de sus ordenanzas que favorecen con “permisos” las “pintadas” en espacios debidamente asignados.

El arte urbano en Cuenca; Graffiti, ha evolucionado, “... todos empiezan por los “tags”, que no son nada estéticos, son solo firmas y se usan con frecuencia en las pandillas para delimitar territorios; pero, la mayoría de artistas se

inician así, luego los motiva ver su nombre en las paredes y planifican hacer obras más grandes para subir de nivel".

En cuanto al contenido/mensaje el arte callejero en Cuenca es menos beligerante que en el resto de ciudades del país, aquí se observa mayor estética en las pintadas; pues, más allá de los distintos tipos de graffiti que se reconocen hoy en día, a lo largo de los años la técnica fue mutando y enriqueciéndose en las diferentes posibilidades que ofrecen los elementos de la naturaleza como contenedores por ejemplo grafitis en las cortezas de los árboles y decoraciones urbanas creadas a partir del esténcil.

Con la decisión de desvincular al graffiti artístico mural de la clandestinidad para evitar ser sancionados, los grafiteros cuencanos se organizaron para solicitar apoyo económico y permisos para realizar su labor de una manera diáfana y oficial; esto ha incidido en la evolución del graffiti en nuestra ciudad, tanto en la técnica y la utilización de su herramientas, como en la creación artística que le permite una mejor realización en rapidez y calidad.

Desde el punto de vista del observador común, que sin necesidad de entender lo representado hace una crítica estética del arte callejero, es evidente mirar en la ciudad de Cuenca una evolución en la creación de grafitis y murales.

La evolución del graffiti está también en la construcción de "sentido" que este tiene entrelazado con la influencia del Hip Hop que busca la formación de un movimiento unificado con un discurso propio, el que genera efectos sociales importantes de valoración, respeto, e inclusión; con su presencia dicen "aquí estamos" y "esto pensamos". El aquí estamos desde hace mucho tiempo ya es evidente, pero consideran que falta mucho respecto al otro aspecto, esto opinamos, esto queremos, esto proponemos y esto d enunciamos; con su propuesta procuran evolucionar hacia una forma de expresión moral mucho más de contenido social y político.

En Cuenca, la actividad del graffiti no se mueve en contextos represivos, es un caso interesante, es la única ciudad del país que tiene una ordenanza municipal para regular el arte callejero, se pretende una mediación entre el artista-

gestor, y un apadrinamiento institucional; incluso, se han realizado concursos de arte mural callejero, graffiti; lo que está pasando aquí, no ocurre en otro lugar del Ecuador; sin embargo los practicantes del graffiti indican que el apoyo municipal no ha llegado a la mayoría de grafiteros, para los que sí han recibido ayuda institucional, el riesgo es que se pueda volver funcional al poder estatal”.

CONCLUSIONES

Existe diversidad de criterios acerca de la presencia de un movimiento grafitero en Cuenca; el punto de vista de los gestores culturales consultados es que hasta la fecha no se ha constatado la presencia de un movimiento activo consolidado con un estilo, técnica y concepción del arte propios y las expresiones urbanas, aunque evidencian ciertos simbolismos comunicativos entre grupos juveniles; sin embargo, están limitadas a realidades locales, aunque es evidente el progreso en la estética de los murales especialmente en los muros de grandes dimensiones.

Desde el punto de vista de los practicantes del graffiti, su actividad hoy en día es una manera de mostrarse al mundo, de decir “aquí estoy”, cuyo objetivo no es ensuciar ni contaminar la ciudad, sino se busca dejar huella, hacer diseños que se vean bien, que armonicen con el entorno, y que creen un impacto visual positivo en el espacio urbano donde se aprecia su presencia.

De las observaciones, contactos y conversaciones con grafiteros se ha podido constatar una tendencia al agrupamiento que patrocinados o no, mantienen reuniones periódicas, gestionan permisos para sus “pintadas”; grupos en formación con una clara intención estética y manifestación política, cuyas temáticas enfatizan su gusto artístico por un lado y exigibilidad de sus derechos de *libre expresión* por otro. Indudablemente que la existencia de grafiteros sin filiación asociativa alguna es una condición *per se* de una forma expresiva de graffiti. La presencia colectiva de unos y las manifestaciones personalistas e individualista de otros nos hacen suponer que en la Ciudad de Cuenca se está gestando un movimiento interesante con una propuesta que le da identidad, en franca evolución y depuración que va desde el rasgo estilizado, pasando por las formas caprichosas y exageradas, sicodélicas y eclécticas, hasta el muralismo formal de corte academicista.

En Cuenca, hasta la fecha, se han constatado colectivos de “grafiteros” o crew constituidos por alrededor de 18 grupos o más, con un aproximado de cinco integrantes cada uno y cuyo único propósito son las “pintadas” desde su particular

concepción del arte y forma de ver y transformar el mundo. Varios grafiteros se identifican con el pensamiento que contempla la relación entre la Vida y el Arte, las cosas que pasan alrededor del entorno no pueden separarse de esta práctica, porque el arte se revela y sensibiliza con todo lo que está sucediendo en la cotidianidad. A decir de Armando Silva "...la ciudad es el escenario del acontecimiento social, político, es el espacio de la expresión de sus habitantes". Sus manifestaciones tienen una característica especial, pintar en los muros exteriores, donde todos lo pueden apreciar, convirtiéndole en un museo al aire libre, adentro no lo hacen, porque tiene un dueño.

La presencia del graffiti en la ciudad se lo puede rastrear desde los años '80 y '90, década de convulsión social y política: irrupción en el escenario del grupo Alfaro Vive Carajo, presencia de un gobierno de derecha con un marcado estilo de gobierno prepotente y autoritario e irrespetuoso de los derechos humanos, marcada corrupción gubernamental; se constituyeron, estos, en temas que provocaron expresiones contestatarias y rechazo popular desde las distintas formas de organización juvenil y ciudadana. Estos grafiteros escribían su camino con temas políticos que reflejaban el cambio y aspiraciones sociales de un pueblo o un país, momento experimental en el cual los adolescentes empezaron a escribir sus nombres, sus firmas, en las paredes de la urbe, aunque en realidad utilizaban pseudónimos, creándose así una identidad propia en la calle. La incursión en las formas, tipos y métodos de ejecución, caligrafías propias está configurando, en la actualidad, un estilo propio (seguidores de la música rap y hip-hop) entre los años 2000 - 2015 y que sin quererlo, están contribuyendo al advenimiento de un movimiento cultural y dentro del campo del Arte podría marcar una evolución en la Historia del Arte.

La Ciudad de Cuenca con el paso del tiempo está adquiriendo identidad propia, el graffiti ha dado otro matiz, no solo física, sino culturalmente. La población acepta cada vez más, que las paredes de la ciudad contengan imágenes y mensajes. Por su parte, los artistas grafiteros anhelan que su expresión estética se valore y reconozca como un arte urbano para poder vivir de esta actividad y que, por lo tanto, deje de ser considerada un vandalismo.

BIBLIOGRAFÍA

- AGUIRRE, A. & RODRIGUEZ, M. (1997). **“Skins, Punks, Okupas y otras Tribus Urbanas”**. Ediciones Bardenas, Barcelona, España.
- AIGNEREN, M. (2004). **“La técnica de recolección de información mediante los grupos focales”**. Revista Electrónica N° 7
- ALVAREZ-GAYOU, J. L. (2003). **“Como hacer investigación cualitativa, fundamentos y metodología”**, Editorial Paidós, Ciudad de México, México
- **“Dinámicas Urbanas de la Cultura”**. Artículo de Internet extraído de la Revista Gaceta de Colcultura N° 12 Diciembre. Editada por el Instituto Colombiano de Cultura.
- BRITO, L. (1991). **“El imperio contracultural: del rock a la postmodernidad”**. Nueva Sociedad, Caracas.
- BOHANNAN, P. & GLAZER, M. (1993). **“Antropología Lecturas”**. Madrid. Editorial Mac Graw Hill.
- COSTA, PEREZ, TORNERO, TROPEA (1996). **“Tribus Urbanas. El ansia de la identidad juvenil: Entre el culto a la imagen y la autoafirmación a través de la violencia”**. Editorial Paidós, Madrid, España.
- DE LA PUENTE, P; MUÑOZ, P; TORRES, E. (1989). **“Un marco conceptual para la definición del hábitat residencial urbano”**. Documento de Trabajo N° 1, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile.
- ERIKSON, E. (1968), **“Identidad, Juventud y Crisis”**. Editorial Paidos. Buenos Aires, Editorial Universitaria, Santiago de Chile.
- GALLARDO, B. (1986). **“Espacio Urbano y Mundo Poblacional”**. Material de discusión Flacso-Santiago de Chile, Número 88.
- FLICK, U. (2004). **“Introducción a la Investigación Cualitativa”**. Colección Educación Crítica - Coedición con la Fundación Paideia. Madrid
- GARCIA CANCLINI, N. (1995). **“Consumidores y Ciudadanos: Conflictos multiculturales de la globalización”**. Editorial. Grijalbo, México.
- HANNERZ ULF. (1993). **“Exploración de la ciudad”**. Editorial Fondo de cultura. España
- HERNANDEZ R, FERNANDEZ C. & BAPTISTA P (1998). **“Metodología de la Investigación”**. McGraw-Hill Interamericana editores. México.

- HOBSBAWN, E (1997). “**Historia del siglo XX. 1914-1991**”. Editorial Grijalbo,
- Colección crítica. Barcelona.
- LEFEBVRE, H. (1988). “**De la Ciudad a la Sociedad Urbana**”. En “**Antología de la Sociedad Urbana**”. Universidad Autónoma de México.
- MAFFESOLI, M. (1990). “**El tiempo de las tribus. El declive del individualismo en la sociedades de masas**”. ICARIA, Barcelona, España.
- MUCCIELLI, A. (1996). “**Diccionario de Métodos Cualitativos en Ciencias Humanas y Sociales**”, Editorial Síntesis, Madrid.
- OLIVEROS, Elena, (2008), “**Cuestiones de arte contemporáneo**”, Emecé Editores S.A, Buenos Aires
- PEREZ, A. M. (2004). “**La psicología social cognitiva: la cognición social y la teoría de las representaciones sociales**”. Universidad Nacional del Nordeste. Argentina.
- RAPPAPORT, A. (1978). “**Aspectos Urbanos de la Forma Urbana**”. Editorial Gustavo Gili, Barcelona.
- ROBLES, F. (1999): “**Los sujetos y la cotidianeidad. Elementos para una microsociología de lo contemporáneo**”. Cosmigonón Ediciones, Chile, pág. 321.
- ROCAMORA A & RICHARDS N. (1999). “**El Malestar en la representación: Política, Escuela y Graffiti**”.
- SANDOVAL, C. A. (2002). “**Investigación Cualitativa. En Métodos y técnicas de investigación social**”. Composición Electrónica: ARFO Editores e Impresores Ltda.
- SILVA, Armando, (1992), “**Imaginarios Urbanos**” , Tercer mundo editores, Colombia.
- ZARZURI, R & GANTER, R. (1999). “**Tribus Urbanas: Por el devenir Cultural de Nuevas Sociabilidades Juveniles**”. Artículo publicado en la Revista de Trabajo Social “Perspectivas” Año 6 N° 8.
- ZARZURI, R & GANTER, R. (2002). “**Culturas Juveniles, Narrativas Minoritarias y Estéticas del Descontento**”. Ediciones Universidad católica Raúl Silva Henríquez. Santiago de Chile.

- Revista Arte y Grafiti. BRAIN DAMAGE (2003) Arte y Graffiti. (en línea). Disponible en: http://rapidshare.com/files/136936923/Alloverkill_Graffiti_Magazine_Issue.1.-.2003-AEROHOLICS.pdf
- <http://huitoto.udea.edu.co/~ceo>
- http://www.psicologiacientifica.com/publicaciones/biblioteca/articulos/arperez_rubio01.htm

Calle Lorenzo Piedra, 2012, Cuenca - Ecuador

Somos nuestra memoria, somos ese quimérico museo de formas
inconstantes, ese montón de espejos rotos.

Jorge Luis Borges

Anexos

- Matrices de análisis
 - o Categoría Arte y Estética
 - o Categoría Contenido y Contenedores
 - o Categoría Tipología del Grafiti
 - o Categoría Público del Grafiti
 - o Categoría Evolución del Grafiti
- Ordenanza Municipal reguladora de Uso del Espacio Público para Arte Grafiti y Mural así como para difusión de Información.

ANEXO 1

MATRICES DE ANÁLISIS

Categoría Arte / Estética

VARIABLE	OBJETIVO	INDICADOR	TÉCNICA	INSTRUMENTO
ARTE/ESTÉTICA Arte: Acto mediante el cual el hombre crea copiando o imaginando, valiéndose de la materia, de la imagen o del sonido. Estética: Ciencia que trata de la belleza y de la teoría fundamental y filosófica del arte.	Valorar las expresiones realizadas en el espacio público	Arte callejero Expresión popular Expresión vandálica 2 gestores culturales 2 grafiteros 1 Artista profesional.	Entrevista estructurada	Guía Formulario

Preguntas para la categoría Arte y Estética

1. ¿Puede ser considerado arte el graffiti?
2. ¿Es el graffiti un arte de expresión callejero?
3. Los Grafiteros organizados con el tutelaje de cualquier institución pierden su libertad creativa, espontaneidad expresiva y premura en su concreción (por su propio carácter beligerante y prohibido), a más del estilo la forma y la metodología. ¿Cuál es su criterio?
4. ¿Podemos hablar de la existencia de un movimiento grafitero en Cuenca?

Categoría Contenido y Contenedores

VARIABLE	OBJETIVO	INDICADOR	TÉCNICA	INSTRUMENTO
CONTENIDO Y CONTENEDORES Contenido: Significado de un signo lingüístico o de un enunciado Contenedor: Es el espacio donde se realiza el enunciado con significado del arte público o arte callejero.	Aproximación al significado y el significante del grafiti.	Manifestación política. Manifestación de descontento social. Construcción de identidad urbana. 2 gestores culturales 2 grafiteros 1 Artista profesional.	Entrevista estructurada	Guía Formulario

Preguntas para conocer los Contenidos y Contenedores del Grafiti

1. ¿Se puede establecer una analogía o distinción entre el grafiti sus contenidos y contenedores y otras expresiones visuales presentes en los espacios públicos?
2. A su criterio ¿Cuál es el contenido, o lo que comunica o sugiere el grafiti en su sentido más amplio en la ciudad de Cuenca?
3. ¿Cree usted que los registros visuales como el grafiti está marcando una simbología urbana y estética de la ciudad?

Categoría Tipología del Graffiti

VARIABLE	OBJETIVO	INDICADOR	TÉCNICA	INSTRUMENTO
TIPOLOGÍA Estudio o clasificación realizado sobre la disciplina del grafitti.	Identificar las diferentes manifestaciones del graffiti y clasificarlos de acuerdo a patrones específicos	Tacks de territorialidad Graffiti Político Graffiti Poéticos Arte mural 2 gestores culturales 2 grafiteros 1 Artista profesional.	Entrevista estructurada Registro fotográfico Dialogo a fondo	Guía Formulario Cámara fotográfica Grabadora

Preguntas para conocer la tipología del Graffiti

1. ¿Qué les motiva a hacer graffiti?
2. ¿Cuáles son los tipos que conoce?

Categoría Público del Grafiti

VARIABLE	OBJETIVO	INDICADOR	TÉCNICA	INSTRUMENTO
PÚBLICO Público: conjunto de personas que participan en unas mismas aficiones.	Identificar los públicos de las diferentes manifestaciones del grafiti	Público culto Público letrado Público inculto Público iletrado	Entrevista estructurada Dialogo a fondo	Guía Formulario Cámara fotográfica Grabadora

Preguntas para conocer el PÚBLICO del Grafiti

3. Podríamos afirmar que en la ciudad de Cuenca, el público del grafiti ¿Asiste a una manifestación o expresión contracultural?
4. El grafiti ¿Permite la formación de nuevos parámetros culturales en el seno de la ciudad de Cuenca?

Categoría Evolución del Grafiti

VARIABLE	OBJETIVO	INDICADOR	TÉCNICA	INSTRUMENTO
EVOLUCIÓN Desarrollo de las cosas o de los organismos, por medio del cual pasan gradualmente de un estado a otro /Fig. Desarrollo o transformación de las ideas o de las teorías.	Descubrir las causas o circunstancias que están incidiendo en la evolución o mutación del grafiti.	Influencia externa Identidad/cultura urbana. Aculturación Control social e institucional.	Entrevista estructurada	Guía Formulario

Preguntas para conocer la Evolución del Grafiti

1. ¿Cree usted que el grafiti en Cuenca conserva su carácter original o ha evolucionado/diversificado tanto en la forma como en su contenido?.
2. ¿Cuál ha sido el nivel de influencia del grafiti, como expresión artística no convencional, en la ciudad Patrimonial de Cuenca-Ecuador en la última década?.

ANEXO 2

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL USO DEL ESPACIO PÚBLICO PARA ARTE GRAFITI Y MURAL ASI COMO PARA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN

EL ILUSTRE CONCEJO MUNICIPAL DE CUENCA

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución de la República del Ecuador en sus artículos 21, 23, 31 y, 39 garantiza el derecho a las personas a construir y mantener su propia identidad cultural, a acceder y participar del espacio público como ámbito de deliberación, intercambio cultural, al disfrute pleno de la ciudad bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a las diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural; que el estado garantiza el derecho de los jóvenes y promoverá su ejercicio efectivo a través de políticas y programas, instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo permanente su participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular en los espacios del poder público;

En uso de las atribuciones que le confiere la ley,

EXPIDE

La siguiente ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL USO DEL ESPACIO PUBLICO PARA ARTE GRAFITI Y MURAL ASI COMO PARA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN

Artículo 1. Objeto.- La presente ordenanza tiene por objeto establecer los mecanismos por los que el Gobierno Autónomo Descentralizado de Cuenca promueva la creación y mantención de murales y arte graffiti en su espacio público como una propuesta estética urbana y de apropiación del espacio público por parte de sus artistas.

La ordenanza es de aplicación cantonal, tanto en el área urbana como rural.

Artículo 2.- Corresponde a las Direcciones de Cultura, de Áreas Históricas y Patrimoniales, y; a la Casa la de la Juventud, según sus competencias, la ejecución de la presente ordenanza. La comisión de Cultura del I. Concejo Cantonal vigilará y fiscalizará el cumplimiento de estas disposiciones.

Artículo 3.- Constituye espacio de tutela y protección todo aquel que corresponda a la vista pública por ser parte del paisaje natural o edificado del Cantón, cuya utilización para la expresión estética graffiti mural será definida por la Dirección de Control Municipal o, la Dirección de Áreas Históricas Patrimoniales, según corresponda.

Corresponde al GAD-Cuenca, a la Comisión o, por iniciativa de los ciudadanos, el establecimiento de un catastro de espacios que por sus características de localización, superficie e impacto, puedan ser utilizadas para la expresión estética graffiti o mural.

Se reconocerán los siguientes tipos de espacios:

- 1) Espacio público de acceso libre;
- 2) Espacio público de acceso restringido;
- 3) Espacios privados con autorización de los propietarios y;
- 4) Espacios destinados para ser puntos de información.

Las direcciones correspondientes podrán establecer otro tipo de espacios.

Artículo 4.- Espacios de Acceso Libre.- Son aquellos espacios urbanos y rurales no patrimoniales, que se crearen o identificaren para ser intervenidos de manera directa por las y los artistas.

Artículo 5.- Espacios de Acceso Restringido.- Serán aquellos espacios urbanos y rurales que una vez creados o identificados, por sus características especiales de conservación, requieren para ser intervenidos de un permiso de la

Dirección de Cultura, que coordinará en función de las competencias con las direcciones que corresponda.

Artículo 6.- Espacios privados con autorización de sus propietarios.- Serán aquellos espacios no patrimoniales a los que de manera voluntaria sus propietarios autoricen su intervención. En estos casos se coordinará directamente con el propietario.

El otorgamiento de autorizaciones para los espacios que así lo requieran estará a cargo de la Dirección de Cultura en coordinación con las direcciones competentes, la que deberá pronunciarse en el término máximo de quince días de recibida la petición, caso contrario el permiso se entenderá que ha sido otorgado.

Artículo 7.- Espacios destinados para ser puntos de información.- Corresponde al Gobierno Autónomo Descentralizado de Cuenca la designación de espacios para fijación de carteles y para la divulgación, información y promoción de eventos deportivos, artísticos y culturales. Se respetará lo dispuesto en la normativa vigente para áreas históricas y patrimoniales.

La promoción comercial que utilice el espacio público no destinado para tales avisos será retirada y sancionada con el 0,01% del salario básico unificado, por cada afiche o material publicitario. La sanción se aplicará a quien o quienes aparezcan como anunciantes o promotores del evento, bien o servicio.

Los fondos que se recauden por concepto de estas sanciones se destinarán al mantenimiento y creación de los espacios de información. Los espacios de información en los territorios administrados por las Juntas Parroquiales serán designados y regulados por estas.

Artículo 8.- De la identificación del espacio público.- El Municipio de Cuenca a través de la Comisión de Impulso al Arte Público realizará recorridos de identificación de espacios públicos que puedan ser destinados al impulso del arte. Formarán parte del catastro, los espacios privados con autorización de sus propietarios, los cuales deberán registrarse llenando el formulario respectivo en la Web del Municipio de Cuenca o llenando un formulario en la Dirección de Cultura.

El registro del catastro de los espacios privados, estará a cargo de la Dirección de Cultura, la que deberá registrarlos de manera inmediata de recibida la petición online al generar un mail de confirmación de dicha petición y cuando se deja el formulario la nota de recepción será la confirmación de dicha petición.

Artículo 9.- De la Comisión de Impulso al Arte.- Se conformará una Comisión integrada por un o una delegada del Alcalde o Alcaldesa, la o el Director de Cultura, la o el Director de Áreas Históricas y Patrimoniales; el Concejal o Concejala Presidente de la Comisión de Cultura y dos delegados o delegadas de las y los artistas o colectivos con sus respectivos suplentes. Quienes durarán en sus funciones dos años.

Para la designación de los o las delegados de los artistas se procederá a una convocatoria pública a través de los diferentes medios de comunicación. Los interesados deberán registrarse, en un plazo de 15 días, a través de la página web del municipio o en la Dirección de Cultura. Vencido el plazo se convocará a una reunión con todas y todos los registrados para nombrar a los dos delegados principales y los dos delegados alternos, garantizando representación de las diferentes manifestaciones artísticas y colectivos.

Artículo 10.- Funciones de la Comisión.-

La comisión será la responsable de:

- a) Generar un catastro o identificación del espacio público tanto urbano como rural destinado para expresiones artísticas de manera permanente;
- b) Difundir el catastro de espacios públicos destinados al impulso del arte graffiti y mural entre la ciudadanía, entidades relacionadas e instituciones de control;
- c) Promover la socialización de las diferentes expresiones culturales;
- d) Armar un plan operativo anual de inversión del fondo destinado a impulso, formación, capacitación, fomento, apoyo y mantenimiento del arte graffiti y mural;

- e) Velar para que el fondo destinado para este tipo de manifestaciones artísticas sea distribuido, en función al plan operativo, de forma equitativa entre las diferentes personas y colectivos dedicados a este tipo de expresiones artísticas.
- f) Informes trimestrales del avance en la ejecución del plan operativo y de la intervención del fondo.

Artículo 11.- Responsabilidades del Municipio.- Será responsabilidad del municipio.-

- a) Respetar los espacios catastrados destinados para este tipo de expresiones;
- b) Desarrollar un sistema que automatice el registro y actualización del catastro de espacios destinado para este tipo de manifestaciones artísticas;
- c) Propender el mantenimiento de las expresiones artísticas elaboradas en los espacios catastrados destinados para este tipo de manifestaciones artísticas;
- d) Autorizar en un plazo máximo de 15 días a través de la Dirección de Cultura Municipal los permisos para el uso de los espacios;
- e) Fomentar el uso del graffiti y mural como mecanismo de comunicación y desarrollo de campañas;
- f) Identificar o crear un espacio público para el desarrollo de concursos, festivales, encuentros y más eventos
- g) Garantizar que dentro de los proyectos y planes urbanísticos que lo permitan, se prevea el diseño de espacios destinados a albergar las distintas manifestaciones artísticas, tanto para el área urbana como la rural;
- h) Ejecutar el Plan Operativo Anual elaborado por la Comisión de Impulso al Arte.

Artículo 12.- Fondo municipal para impulso del arte en el espacio público.-

El Municipio de Cuenca creará un fondo con al menos el 25% de los ingresos que se generen por concepto de permisos de colocación de publicidad en el espacio público, el cual será invertido únicamente para la ejecución del plan operativo elaborado por la Comisión de Impulso al Arte, así como para la

restitución de los espacios no catastrados y que han sido intervenidos sin lograr que el responsable restituya el bien;

Artículo 13.- Acciones de restitución.- Cuando se intervenga en espacios no catastrados o sin el permiso que corresponda para aquellos calificados como de acceso restringido la o el artista responsable deberá cubrir con todos los costos de restitución del bien, sin perjuicio de la sanción penal a la que hubiera lugar por la normativa vigente.

El procedimiento sancionador será el mismo que de manera general establece el GAD Cuenca para los mecanismos de control.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- No se permitirá que se hagan intervenciones que induzcan a la violencia, la discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexism, la intolerancia religiosa o política y toda aquella que atente contra los derechos.

SEGUNDA.- La Comisión de Impulso al Arte levantará el catastro de los espacios determinados en esta ordenanza y lo actualizará hasta el mes de marzo de cada año.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

UNICA.- En el plazo de sesenta días se conformará la Comisión de Impulso al Arte.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente ordenanza, entrará en vigencia a partir de su publicación.

Dado y firmado, en la Sala de Sesiones del Ilustre Concejo Cantonal de Cuenca, a los 05 días del mes de julio de 2012.

Dr. Paúl Granda López

ALCALDE DE CUENCA

Dra. Lorena Cazar Almache

SECRETARIA DEL ILUSTRE

CONCEJO CANTONAL

CERTIFICADO DE DISCUSIÓN: Certificamos que la presente Ordenanza fue conocida, discutida y aprobada por el Ilustre Concejo Cantonal en primer debate el 15 de marzo del 2012 y en segundo debates, en sus sesiones ordinarias del 28 de junio y, del 05 de julio del 2012.- Cuenca, 05 de julio de 2012.

Dra. Lorena Cazar Almache

**SECRETARIA DEL ILUSTRE
CONCEJO CANTONAL**

ALCALDIA DE CUENCA.- Ejecútese y publíquese.- Cuenca, 06 de julio de 2012.

Dr. Paúl Granda López

ALCALDE DE CUENCA

Proveyó y firmó el decreto que antecede el Dr. Paúl Granda López, Alcalde de Cuenca, a los seis días del mes de julio del dos mil doce.- Cuenca, 06 de julio de 2012.

Dra. Lorena Cazar Almache

**SECRETARIA DEL ILUSTRE
CONCEJO CANTONAL**

Entrevistas

- Zooudas Clan
- Metod - Careta
- Jandri
- Sniche
- Viejo Raiz

BIOGRAFÍA DE UN GRAFITERO

Martín Arévalo es un joven líder que recuerda su afición por la pintura y el arte desde que tuvo aproximadamente 10 años, fue un niño que experimentó los efectos de la migración, su infancia lo vivió sólo, vagando por las calles del Barrio de las Orquídeas Alto. La carencia afectiva y la necesidad de pertenecer a un grupo organizado le involucró con una de las pandillas que existían en el barrio, en ellas encontraba la presencia de la familia y un líder practicante del graffiti.

En el grupo se consumía alcohol y drogas, lo cual marcó la adicción en Martín desde muy temprana edad (10 años), este problema llegó a los oídos de su madre ausente, quién envió el dinero desde España para que a los 15 años lo ingresaran durante seis meses en una clínica de rehabilitación en la ciudad de Guayaquil.

Ahora que ya tiene 28 años, lleva una vida fuera del alcohol y las drogas, tiene una esposa y un niño de 7 meses; sin embargo, su afición por el arte urbano no ha cambiado, más bien ha tomado mayor impulso y ha mejorado en su técnica y estética pues lo realiza con conocimiento de causa porque ingresó a la Universidad donde obtuvo una licenciatura en la Facultad de Arte de la Universidad de Cuenca.

En la actualidad pertenece al grupo grafitero Zooudas Clan, además es el líder de los 18 grupos que se dedican al arte del graffiti y también de quienes, en forma independiente, realizan esta actividad sin pertenecer a ninguna agrupación.

La meta de estos artistas es que se valore su forma de expresión estética como un arte para poder vivir de esta actividad y dejar de ser considerados como delincuentes.

Condiciones para formar un grupo

Según Martín, para formar parte del grupo “Zooudas Clan”, se necesitan dos condiciones: Una fundamental que es la confianza entre sus miembros, porque mutuamente se custodian y defienden su integridad frente a cualquier adversidad, la otra, que viven en el mismo barrio o sector, porque esto garantiza la comunicación y la concentración de manera inmediata y a veces urgente.

Pasos previos para realizar una pintada

Uno de los miembros del grupo, camina por las calles de la ciudad de Cuenca con el propósito de encontrar la muralla adecuada para plasmar su arte, sentimientos y sensaciones; la más adecuada es aquella de aproximadamente 3m. de altura y cualquier longitud de largo, porque en este caso no se requiere escalera, y como casi siempre la pintada es prohibida, entonces se debe correr para evitar ser detenidos por la policía o en ocasiones agredidos por los dueños del muro. El grafitero realiza un trabajo minucioso al que le llama de inteligencia. Consiste en averiguar cuantas personas viven allí, horarios de entrada, de salida, comenta, que es más o menos parecido a lo que hacen los ladrones cuando van a entrar en una casa; este estudio del lugar, les permite planificar la pintada sin ningún tipo de riesgo que posiblemente les traerá accidentes personales graves como caídas desde grandes alturas imposibilitándoles de forma permanente en la actividad grafitera.

El sábado a las 16h30 llega un miembro del grupo y dice mañana domingo en la noche tenemos una pintada acá nomás y es “prohibida”. Eso quiere decir que el ya identificó el lugar, hizo inteligencia respecto a las características del muro, el movimiento de entrada y salida de los dueños; entonces, deciden reunirse el sábado en la noche del mismo día para planificar la pintada, el tema, la técnica y los colores a utilizarse; advierten que uno de ellos tiene que hacer de campana, esto es no participar de la pintada sino ubicarse en un sitio estratégico para vigilar la llegada de la policía o la salida del dueño del muro, ya que algunas veces suele ser violenta, y si es la policía, los llevan detenidos, en ocasiones les bañan de pies a cabeza con sus propias pinturas, dañando su ropa, zapatos, etc. O se llevan las pinturas y herramientas.

Los recursos económicos para realizar la pintada salen de su propio peculio, allí solo interesa el amor al arte y el deseo de enfrentar un nuevo reto que les llena de satisfacción porque para ellos, el graffiti no es sólo rayar un lugar prohibido, tampoco es un acto vandálico como muchos creen. “Me llena sentir la pintura, los trazos, es una sensación de desafío, es excelente vivir todo el proceso de la forma que sea y después ver tu trabajo terminado...es impagable”.

Las primeras pintadas las realizó influenciado por las experiencias que vivió en su niñez y juventud; se considera, en un ser privilegiado porque adquirió fortaleza para enfrentar cualquier problema en la vida.

A los 17 años presentó su primera obra, “Una ciudad en blanco y negro con aspecto triste y oscuro”, en las puertas de acceso se mira gente que de manera recelosa y tímida miran hacia afuera. Sin embargo, todo esto cambia cuando aparecen las formas, colores, movimientos y mensajes del graffiti.

Marginalidad del graffiti

El graffiti puede considerarse marginal, por ser una práctica ilegal al margen de las leyes; en sus inicios era contestatario, una forma de protestar o de hacer un

llamado de atención, sin embargo, hoy en día más bien es una manera de mostrarse, de decir aquí estoy, cuyo objetivo no es ensuciar, contaminar, se busca dejar huella, hacer diseños que se vean bien, que armonicen con el entorno, y que creen un impacto visual positivo en la calle, donde se aprecia su presencia.

Ordenanza Municipal en Cuenca

En Julio de 2012, los concejales aprobaron la ordenanza municipal reguladora del uso del espacio público para arte grafiti y arte mural, esta permite que las manifestaciones estéticas urbanas, llenas de creatividad y arte alternativo sean pintadas en las paredes de Cuenca. Las únicas áreas restringidas son las patrimoniales.

Además, se crea un fondo municipal con el 25% de los ingresos que se generan por concepto de permisos de colocación de publicidad en el espacio público, que antes era administrado por la Empresa Municipal de Aseo de Cuenca. Serán setenta mil dólares anuales.

Sin embargo, el líder y representante de los grafiteros en Cuenca, supo manifestar que se daban problemas que le sacaban al grafiti de su esencia, comenta, “mejor que falló la propuesta municipal” porque:

- Sólo se podían aprobar temas que el municipio apruebe, por lo que el grafiti ya no podía seguir manteniendo lo suyo, se iba a transformar en mural bajo el comentario de que es una ciudad patrimonial, una ciudad católica, etc.

- Respecto al dinero asignado para la actividad de los grafitis, se hizo cargo el Director de Cultura del Municipio, fue allí cuando nació el proyecto de los “Espacios residuales”, que son los rincones en las veredas del Centro Histórico, lugares donde la gente los transformó en urinarios. En este proyecto se utilizó casi todo el dinero asignado para el arte público.

- Martín fue interrelacionador entre los grafiteros y la institución, esto afectó las relaciones entre los grafiteros y su líder, porque los ofrecimientos de semana en semana de parte del Departamento de Cultura, hacía que transmita lo mismo a sus compañeros, y al no hacerse realidad, le acusaron de que les está engañando y que estaba sacando provecho solo él.

- Les dijeron que para darles algún financiamiento deben elaborar proyectos, presentar un boceto de la propuesta, a más de pasar por una fuerte burocracia y compra de formularios, por lo que se vieron impedidos de continuar con la relación Municipal.

De lo ofrecido en la Ordenanza Municipal, solo se cumplió en parte, cuando se organizó un proyecto con la asignación de lugares que antes fueron utilizados como letrinas públicas por gente antisocial; para convertirlos en espacios de expresión cultural y estética. Con relación al resto de la ordenanza se toparon con muchos trámites burocráticos, compra de formularios y más, que no estaban a su alcance, por lo que todo quedó solamente en ofrecimientos.

Metod – Careta.

Mi nombre es Rafael Jiménez, tengo 21 años, me hago llamar Metod, este nombre salió de una amalgama, un pequeño juego de palabras que hice con mi propio nombre. Mis amigos me llaman careta, la pintura y el graffiti me han llamado la atención desde que era pequeño. Estudie en el colegio Técnico Salesiano, desde que estaba en Quinto curso, hace 4 años me empezó a gustar las letras. Fue un amigo Snupi grafitero conocía EEUU y conocía del graffiti, me mostraba revistas de graffiti. Hace 3 años y medio estoy comprometido con el arte, que al principio fue tomado como ilegal.

Se puede decir que soy autodidacta, aprendí yo mismo y lo he ido mejorando. Mi estilo es el trowal y el Wall Style, empezamos pintando los alrededores del cementerio, de los colegios, salíamos en la noche, pero mi primera pintada fue en Totoracocha, un muro donde hicimos unas letras, fue un graffiti ilegal, respeto mucho lo que es ilegal y vandalismo porque ese mismo es el concepto de vandalismo. Creo que mi obra ha madurado gracias a lo que yo he ido adquiriendo, ahora mi meta es crear, pero crear un estilo propio no me interesa si es legal o ilegal, el graffiti es un arte que debe estar plasmado donde lo vea toda la gente y nada más. En mi caso no representa un estilo de vida porque igualmente puedo hacerlo en una hoja de papel, en un fin de semana hacerlo con los amigos, lo que interesa solo es el hecho de pintar, en un principio no le hallaba un sentido conceptual a la obras pero me gusta coger una lata, un spray.

Al hacer un graffiti ilegal se siente un gusto o una pasión semejante al que siente un cantante cuando canta, o un deportista cuando juega un partido de futbol, para mí en sus orígenes hacer un graffiti era una aventura nueva, sentir que alguien se acerque y diga eso está bonito, en ese momento no le encontraba un sentido artístico ni conceptual, solamente era el hecho de salir y pintar, ver como los otros lo hacen y seguir haciendo amigos, en esos momentos formé una crew que se llamaba RSA, estaba conformada por 3 amigos, uno de ellos tenía más experiencia, ya hacia bombas, placas, trovos.

¿Cómo se formó la crew o un Colectivo?

Lo fundamental es la amistad, en el grupo de ese momento, los dos eran compañeros en el mismo colegio Benigno Malo, y yo vivía en el mismo barrio, los fines de semana bajábamos a la casa de Marc, para ver revistas, videos, después de eso salíamos a la calle para pintar, rayar. A medida que pasaba el tiempo me fui relacionando con manes que tenían mucha experiencia, conocían mucho de técnicas y colores, pero no había amistad, pintábamos y luego cada uno por su lado. No había una amistad, yo ahora siento que es diferente, pintamos y compartimos ideas. Luego estaba en la crew que se llamaba Cuenca Jov, era gente que había estado pintando desde el 2001-2002, por influencia llegué a conocerles y me hicieron parte de ellos, luego el uno se fue a vivir en Estados Unidos y el otro se dedicó estrictamente a su familia. Fui el único que me quedé con un amigo mío que yo respeto mucho, tiene un trabajo bien under law, bien callejero, él no se rige por bocetos ni nada, el solamente pinta.

¿Qué es un trabajo under law?

Significa que no necesita hacer un boceto previo, o planificar una pintada, la pared que encuentra la pinta y eso es todo, sin necesidad de permisos, sin necesidad de tener una idea fija, él va y flistalea un estilo libre. Yo conformé una crew que se llamada APC, con él y con otro amigo más entonces ahí si nos dedicamos a lo que es pintar ilegal.

Cuéntame la experiencia con los manes de totoracocha. Con Cuenca job

Una experiencia que creo que es la style desde el boceto, como sé que es un punto de fuga, qué es una sombra, qué es un difuminado, cómo se coge un spray, cómo hacer un trazo, cómo dejarlo, cómo limpiar las piezas.

Explícame la palabra crew

El significado que tiene es como una tripulación como un grupo de personas que manejan algo. En este caso si hablamos de graffiti para mí una crew se basa en la amistad, una crew de graffiti siempre tiene que tener variedad, ahora yo me siento

parte de algo, hay algunas personas que son independientes pero que mejor si estás con amigos que comparten experiencias.

¿Qué experiencia tuviste dentro de esta crew?

Mi crew se llamaba APC, ataca, pinta y corre, obviamente porque a nosotros nos gustaba pintar. Por ejemplo los viernes sabíamos reunirnos, planear a qué muro vamos a pintar, el sábado comprábamos los materiales y nos dirigíamos a pintar, cuando las paredes se encontraban en sectores más transitados, nos tocaba pedir permiso y si no nos daban permiso <igual>.

¿Cómo planeas una pintada?

Yo pintaba como careta, las pintadas eran bocetos de letras en deformación que me gustaba mucho, entonces nosotros nos reuníamos los viernes, dábamos las ideas, boceteábamos y al siguiente día directamente al muro.

¿Cómo era el proceso de la compra de los materiales y la búsqueda del muro?

En ese tiempo nosotros no teníamos un sustento económico que nos permita decir ya vamos a comprar las latas, a veces nos ingenábamos. Solíamos entrar a los centros comerciales comprar 4 o 5 latas y robarnos 2 o 3, era el hecho de que en ese tiempo a mí no me importaba nada, tenía full problemas porque mi familia estaba en contra de que yo haga eso. Perdí algunos amigos por estar todos los fines de semana pintando, yo creo que todo eso me ha ayudado a madurar y me ha hecho alguien distinto.

¿Qué te decían tus padres?

Al principio no les gustaba para nada, me ponían ultimátum, si sigo haciendo eso no voy a llegar a ningún lado, creo que tenían razón, he pensado y reflexionado “que quiero hacer algo que vaya más allá de una simple pintura”. Algo que me preocupa también es que he perdido a los amigos que tenía antes de empezar a pintar, eso me daba problemas, más que nada por la idea de la gente que te dice que si tú haces cierto tipo de cosas eres cierto tipo de gente por ejemplo a mí me

tachaban de que era delincuente, de que yo robaba, al salir a pintar con un spray ya la gente te cataloga de otra forma, yo no tengo todavía un punto claro en donde va a terminar esto del grafitil.

Ustedes entonces no tenían presupuesto, se iban a la ferretería y se robaban las latas, ¿Algun rato les cogieron?

Claro, un tiempo la misma dueña de los locales ya nos conocía, entonces para evitar problemas hacía que pase solo uno y al resto nos dejaba afuera porque ya nos conocía.

¿Qué tal es trabajar spray?

Existen diferentes calidades de spray, unas son más resistentes, se secan más rápido en cambio otras son más aguadas, no se secan muy rápido, los colores no son como te los venden.

El tiempo pasó, y salí del grupo, luego vino un lapso, que no sabía qué hacer. Pero en un momento me dije bueno, hasta aquí llegó, ya jodí, entré a la Universidad, más que todo porque era como que no le hallaba sentido a seguir pintado porque era solo pintadas, pintadas, pintadas que pasaban desapercibidas, la gente veía y decía chévere pero no llegaba a un punto más, entonces dejé de pintar unos 5 o 6 meses.

¿Cómo se sintieron tus padres en ese lapso de tiempo?

Ya tranquilos en la casa, en ese tiempo me dediqué a dibujar bastante, sucedió un reencuentro con el grafiti, ya no pintaba en paredes pero pintaba en hojas, en cuadernos, hacia cuadros, fue una etapa de un poco más de conocimiento, comencé a seguirles a algunos artistas que han influenciado en mi vida, allí conocí el estilo 3D, lo que es los caracteres, los comics, el realismo, el hiperrealismo.

Explícame un poquito de cada uno de ellos

El estilo más básico es:

- El bombin es la deformación de letras mediante círculos, son letras redondeadas, con bombas, lo que tú te puedes encontrar en la calle.
- Los tronos que es la letra más elaborada, un poco más alargadas.
- Los Wild style, semi wild style, son tipos de graffiti que mientras más complicado es, más rico es para la vista, o sea que cuando cogen una letra aportas con bastantes cosas hasta deformarla, como dice la palabra el estilo salvaje.
- El 3D es el hiperrealismo, puede ir más allá, es lo mejor que se puede hacer en el graffiti, es lo más elaborado, lo que más llama la atención.

Me estabas contando en la etapa de la Universidad que entraste en una etapa de investigación

En ese proceso yo conocí a bastantes artistas, viajé incluso a un mitin, un evento a nivel mundial, reúne a los mejores exponentes del graffiti, van viajando cada año de país en país, en ese tiempo se lo realizó en Quito. Para mí fue un despertar para descubrir qué mismo es lo que yo quiero hacer o quiero aprender del graffiti; entonces, viaje a todos los lados del mundo porque me mostraron que el graffiti no era solo lo que yo creía, solo letras ni caracteres, se trabajaba lo que es un fondo, una figura, colores, cromática, se trabajaba lo que es perspectiva, fue un gran aporte.

Cuando volví es cuando me decidí a volver al graffiti, ahí conformamos con un grupo de amigos del barrio una crew que se llama MPC, fueron muchachos que recién estaban empezando, aprendí bastantísimo de ellos porque el método de trabajo era dejar todo bien hecho, era como pasar de lo ilegal a algo más elaborado, un fondo con una buena línea, agradable para la vista. Fue un cambio, pasar de algo rápido a algo agradable para la vista, eso es mi arte.

Cuéntame un poco de los MPC, como era el hecho de realizar una pieza, o sea todo el trabajo, desde que iban a comprar materiales hasta que lo realizaban.

Era el mismo, se partían de bocetos y luego se plasmaba en la pared, ellos aportaban en caracteres, comics, etc.

Todo eso sucedió hace un año y medio, con una crew con diferente forma de pensar cada uno, lo que siempre nos llevaba a tener roces y entonces también seguíamos pintando iguales. Luego de la transición estoy empezando a darme cuenta de lo que es el arte, estoy abriendo esa parte de mí y diciendo voy a trabajar en algo diferente, con seriedad, temo que en ese caso se pierda lo esencial del graffiti, porque considero que ahora lo artístico es mejor.

Ahora he comenzado a ver al graffiti de otra forma, ya como un estilo de vida y como algo que tal vez va a aportar hasta cuando yo me muera; por ejemplo, tal vez de forma legal, con aceptación, acoplándose al medio y como un trabajo; es duro, porque Cuenca todavía es una ciudad a la que el graffiti se lo considera vandalismo, piensan que los practicantes no tienen dinero y se drogan, tampoco te digo que vas a pintar lo que la gente quiere, sino más bien a través de tu arte darle a entender a la gente que es algo pacífico.

Claro porque tú me comendabas que tratas de hacer un arte algo como para que la gente lo acepte y hoy me acuerdo de la Ordenanza Municipal, cuéntame un poco. ¿Alguna vez tuviste alguna experiencia con estos proyectos?

Salieron bastantes artistas que tal vez yo no conocía que pintaban graffiti para poder beneficiarse de lo que era la ordenanza municipal, creo que esto motivó muchos proyectos a futuro.

Más que restringir cosas la ordenanza municipal fue una acción política que consideraron les iba a beneficiar a ellos, se ofrecía una ayuda para las personas que pintábamos de manera ilegal, una de las cláusulas era que ya no te iba a perseguir la banda cochina (muchos policías) ni te podían llevar preso, lo positivo de eso fue que se comenzó a trabajar cosas legales, a raíz de eso

algunos artistas fueron creando obras que llamaban la atención al público hasta decir “oye esta chévere”, esa obra les impactaba.

A través de la Ordenanza Municipal se organizó el proyecto, para pintar sitios históricos, en los espacios residuales de Cuenca, fue un concurso en el que se eligieron a treinta y seis artistas. Yo metí mi proyecto, salí aprobado, ellos me entregaron cierta cantidad de dinero, la cual después de pintar el muro lo sobrante lo utilice para lo que fue mi anhelado viaje. Puede ser que el graffiti me cumplió un sueño y a consolidar mi decisión sobre el graffiti.

Me enteré que tuviste una salida internacional, cuéntame un poco sobre ello.

Bueno, asistí a un miting en Quito, gracias a ese viaje pude conocer a Mirash, un artista brasileño, una persona humilde, tranquila, hicimos una buena amistad. La influencia recibida fue positiva, ahora comencé a trabajar con la crew, a la cual pertenezco haciendo cosas mejor elaboradas.

Me comentaron sobre un evento que había, en la ciudad de Sao Paulo en Brasil, me invitaron con la mitad de los gastos pagados, se iba a pintar un graffiti cultural en el Municipio, no obtuve el apoyo del gobierno local porque todo fue de la noche a la mañana y no tuve tiempo para pedir un auspicio, financié mi salida con gastos propios.

Un mensaje para los pintores de graffiti.

Se debe crear un vínculo estrecho entre lo que tú eres y lo que te gusta hacer, a veces se dibuja sobre papel para pintar con acuarelas, pero son sensaciones diferentes a una obra pintada en la pared, porque lo haces para todos, se siente una chispa como estar enamorado.

- **Jandri**

Pertenezco a la crew MPC, tengo 19 años estudié en el colegio la Inmaculada de Cuenca, desde el 2011 cuando estaba en el colegio, empezó el gusto por el dibujo, entonces le conocí a Snich, es un pana de mi crew, siempre estábamos boceteando, cuando nos aburríamos en clase, empezábamos con nuestros bocetos, los dos compartíamos el gusto por el graffiti. Un día me invitó al barrio de las Orquídeas y vimos unas obras que habían realizado otros manes que para nosotros eran los profesionales, los únicos, eran lo máximo. Posteriormente recorrimos la ciudad y nos dimos cuenta que no eran los únicos, que habían otros manes que también practicaban el graffiti como algo que nos ayuda a liberar una pasión.

Una vez, cerca del colegio vi a un amigo que pintaba fulazo, le conocí porque una vez le vi rayando el colegio, me acerque le pregunte sobre las pintadas, y se hizo pana. En el 2012 me invito a pintar, pero me dijo que vaya a las 9 de la mañana, nosotros preocupados porque teníamos clase, en fin el día anterior a la cita nos fuimos a comprar los spray, gastamos como \$30 que le pedí a mi mamá, ella me preguntó para que necesitas tanto, no era para comprar materiales del colegio, le conté que era para hacer un dibujo, le mostré un boceto y todo tranquilo.

Con este man nos quedamos en encontrar pero nunca nos llegamos a topar, entonces mi amigo me comenta que conoce a unos manes que iban a pintar, nos acercamos, buscamos un muro, encontramos uno súper ilegal, nos metimos debajo de un túnel subterráneo del control sur y allí fue la primera vez que pinté una obra con spray, fue una experiencia súper bacana, llena de adrenalina, ese rato dijimos y ahora, que hacemos, pero que bonito, todos pintábamos. Para mí fue la primera vez que cogía un spray después de un lápiz, comenzamos a pintar, nos demoramos de tres a cuatro horas lo que yo hacía, mientras los otros con experiencia se fijaban en los detalles y seguían elaborando su obra, haciéndolo más perfecta, recuerdo que esa vez nos molestaró la banda cochina (los policías) pero no paso a mayores. Creo que

fue la experiencia más chévere que he pasado, y con tantos artistas que me llenaron de experiencia.

Desde entonces seguí pintando, progresando y perfeccionando. Yo comencé haciendo letras, luego me aburrí porque no tenía una idea clara hasta que me lancé a hacer personajes, indiecitos, imágenes, animales y rostros.

Los viajes nos motivan mucho, se conoce gente que tienen un súper nivel, En Cuenca se han realizado eventos con personas de Quito, de Guayaquil hemos visto que el graffiti no solo estaba aquí en Cuenca sino que estaba más allá, nosotros por ingenuidad pensábamos que estaba solo en Cuenca, total descubrimos que el nivel estaba súper elevado.

¿Cómo así te fuiste a Quito?

Se dio un evento de estilos, a los que asistían tantos artistas de Colombia, España, Brasil, Ecuador y nos pareció súper interesante, nos fuimos con cuatro amigos de la crew, “mote pata crew”. El nombre surgió cuando nos fuimos a comer en Gualaceo y no nos dieron mote

¿Qué especificaciones debe tener una persona para formar la crew?

Tener aficiones comunes como el gusto por la pintura y el arte, ser buena gente.

¿Has tenido problemas con otros grupos?

Al inicio por un poco de envidia, nos empezaron a reclamar que nosotros somos noveleros, cepillos porque estamos en todos los eventos, porque nos gusta pintar y representar lo que hacemos, decían chuta esos manes porque están ahí, si recién surgieron. Les reclamamos con toda tranquilidad pero ellos nos respondieron con grasería entonces ahí surgió un bardazo (desacuerdo de crews).

¿Cómo arreglan los problemas?

En una ocasión nos propusimos una batalla de graffiti, un bardazo, se refiere a cuando 2 crews tienen un desacuerdo y se arreglan por medio de un bardazo. Los writers hacen una pieza cada uno y la mejor es la ganadora. El ganador puede obtener pintura o accesorios y el perdedor debe dejar de escribir su tag.

Cogimos un mínimo de spray y dijimos hagamos esto: pinta tu obra, yo pinto la mía y la mejor obra que salga es la ganadora, así fuimos y en una pared que estaba por el control sur nos batallamos, con un estilo libre, sin bocetos, sin ninguna referencia, todo sacado de nuestra mente en ese momento, así quedó el problema solucionado. Así se resuelven los problemas demostrando que lo que uno hace es por amor al arte y no por llamar la atención a nadie, entregados a todo lo que es el graffiti.

Háblame del viaje a Quito

Sirvió como experiencia y motivación, fue el primer viaje más largo que tuvimos, el evento duraba tres días, el día de la inauguración se dio una fiesta, el segundo día pintamos en un muro súper grande de 300 o 400 metros, donde intervenían todos los artistas, conseguir permiso dentro de nuestras familias fue complicado porque tuvimos que mentir, que teníamos un taller. El viaje fue fructuoso porque conocimos a personas, vimos como pintan, la agilidad, la experiencia, como ellos comenzaron a plasmar en una pared, viendo se aprende más, fue súper importante, sabíamos más, sobre utilizar el spray, los colores, la forma de trazar, las partes para iniciar el boceto (esqueleto), el relleno, un delineado todo esto, fue muy importante ver como se desenvuelven frente a un muro.

Regresé a Cuenca con toda esa inspiración y motivación, chuta nos dijimos ¡pintemos! desde allí, comenzamos a pintar a la semana dos veces, tres veces, en vacaciones pintábamos más, no paramos, la constancia nos llevó a adquirir una calidad avanzada.

¿Cómo es el proceso que utilizan para pintar?

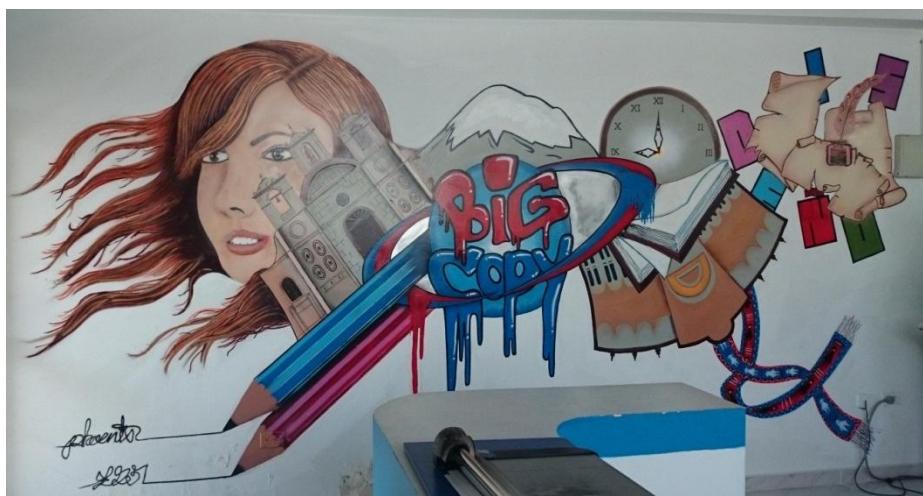
Primero nos ponemos de acuerdo en una temática, luego escogemos un fondo, nos dividimos los espacios del muro, lo pintamos bien, que se vea nuestro arte plasmado con calidad.

¿Cómo es esa experiencia de un muro?

Eso es otra cosa, a veces la gente se siente súper feliz que vengan jóvenes y digan queremos hacer esto en su muro, denos permiso y chévere nos dan porque siempre las paredes que pedimos son las que están ralladas, están trajeadas por otros grafiteros e incluso a veces somos nosotros mismos los que rayamos para que nos den permiso, queremos hacer una propuesta mural. En ocasiones los dueños de los muros se ponen súper enojadas, nos dicen ustedes son vagos, como así van a rallar mi pared, son cosas de pandilleros. Nos han dejado una cicatriz que nos marca, ellos no saben cómo nosotros nos sacrificamos con tiempo y dinero para pintar.

El graffiti tiene relación con las pandillas, las drogas o con el arte, en tu obra. ¿Hacia dónde le canalizas?

El graffiti comenzó como protesta, en los Estados Unidos, entonces ahí se dio un vandalismo, creo que en Cuenca también, pero el graffiti ha ido evolucionando, ahora ha incursionado hasta a lo comercial.

Big Copy Printer.- Centro de Impresiones. (2014)

¿Canalizas tu obra dentro del campo del arte?

Yo quiero hacer el realismo artístico con spray, si se considera vandalismo a dejar nuestras huellas, nuestro tag, quiero dejar nuestra firma en muros, ni modo, quiero que sean vistosos para que la gente diga y... estos manes quienes son, eso es la esencia del grafitero.

Debido a qué crees que se está dando en Cuenca el graffiti legal?

Creo que ahora los grafiteros queremos hacer cosas mejores con paz, tranquilidad, sin el temor de que te denuncien a la policía, te vayas preso, te bañen de pies a cabeza con tu propia pintura o te quiten tus latas. Entonces se animan a pedir el muro, tan solo por amor al arte.

Cuando se hace el graffiti legal hay un poco de más calma porque no vamos a estar alerta de que alguien llama a la policía o que salgan las personas y por poco nos correen, podemos tener más tranquilidad, más serenidad en el muro ahí se ve la calidad con más paciencia uno se demora a veces dos, tres días en lograr una calidad súper limpia, en los trazos y todo esto.

¿Cuánto inviertes al hacer graffiti?

Yo invierto como alrededor de 40 a 45 dólares pero debido a que hay nuevos sprays de más alta calidad que tienen mayor cubrimiento y son un poco más caros. El Gerente de una de las marcas de spray es amante del graffiti, fue él quien trajo de otro país a Montana una marca súper reconocida y con amplias gamas de colores.

La plata que inviertes en hacer un graffiti no será mejor que lo hagas en una fiesta, comprándote algo, como ropa, yéndote a comer, o a tomar licor?

Eso de comprarme ropa, salir a farrear o lo que sea no nos llena, el momento que comenzamos a hacer el graffiti entendimos que era algo que nos faltaba a nosotros, nos hizo más felices, nos elevó. Preferimos gastar dinero en producir algo de nuestra mente y que nos llene, la satisfacción que sentimos después

de pintar un muro no se compara con salir a comer, a bailes, a tomar, cosas así, yo me gastaría más plata en hacerlo, pero es lo que puedo conseguir.

¿Qué obra es la que te gusta hacer ahora, como te ves en el futuro?

Quiero estudiar la carrera de Diseño, tener una profesión relacionada con el arte para perfeccionar esto del graffiti con un nivel de realismo. Me gustaría salir de viaje ser invitado a formar parte de eventos que se realicen en otros países, representar al Ecuador. Quiero cambiar la mentalidad de las personas al momento de hablar de graffiti que digan a no, el graffiti evolucionó, es un arte. Tú crees que dentro del Ecuador hay más apoyo en Cuenca?

Creo que sí hay apoyo de autoridades, porque organizan eventos en los que podemos participar, aunque sin facilitarnos los materiales necesarios. En cuanto a la temática nos limitan porque siempre dicen hagamos algo cultural que sale de ellos mas no lo que nosotros queremos hacer, sin darse cuenta que el graffiti en si tiene esa esencia que lo caracteriza.

Dicen que está evolucionando el graffiti en Cuenca

Al inicio de este año full gente salió a pintar, comenzaron a hacer buenas obras de tamaños gigantes, súper extensos, claro que la calidad fue haciéndose con la práctica, pero en si se ve que ahora si están más decididos a plasmar el graffiti y la calidad sigue elevadísima. Ya hay gente de Cuenca que es invitada a Quito, Guayaquil, a formar parte de eventos culturales, entonces eso da a notar que el graffiti está por buen paso, que el arte o un mural está evolucionando.

Qué mensaje le darías a una persona que recién está iniciándose en esto del graffiti

Que practique, si es posible que dibuje todos los días, porque es la práctica lo que a uno le hace adquirir un estilo, tener ideas más claras, mi mensaje es que no decaiga si verdaderamente le gusta.

¿Qué tipo de mural buscas, cuál es tu preferido?

Un muro de estructura lisa, enlucida, que no esté terminada solo en ladrillo ni bloque porque la calidad no va a ser la misma.

Respecto a la dimensión de los muros nos gustan extensos y altos, de 2 metros de alto y de largo es preferible que sea de unos 10 o 15 metros, si el artista está preparado es mejor hacer una obra gigante.

- **Sniche**

Actualmente tengo 18 años, me gusta dibujar desde que tengo 18 años, mi mama se dio cuenta de mi gusto y me puso en una academia de dibujo para fomentar mi talento. Desde el 2012 asisto los sábados a una academia de arte. A parte del graffiti hay otras tendencias que me gustan, porque el arte es diverso, utilizo pasteles, oleos, carboncillo, tinta china.

En la academia saben que haces graffiti

Si, allí tratan de alejarte de eso, piensa que es algo malo, no tiene una idea concreta de lo que es el graffiti, piensa que sigue siendo algo vandálico sin permiso, algo descarado. Al graffiti le juzga, dice que no es lo que tú piensas, te muestra otras ideas de lo que es el arte, el profesor trata de desanimarme respecto al graffiti, pero yo estoy firme en mi gusto, mi mama si me acolita, ve que esto si tiene resultado.

¿Cuál es tu estrategia para sacar un muro?

Al comienzo, gestionar un muro era algo completamente difícil, no teníamos ni el nivel ni los medios para presentar las ideas a la gente, a medida que pasaba el tiempo íbamos perfeccionando nuestro estilo, ahora adjuntamos todos los trabajos realizados, socializamos con la gente, buscando la forma de llegar a ellos. Nos interesa presentar al graffiti no como vandalismo sino como algo más bien artístico. Cuando presentamos un boceto se les pregunta si les gusta o en caso contrario algo se puede cambiar para ajustarnos a su gusto, a veces nos brindaban el muro, en ocasiones nos decían que no eran los dueños de la

casa, pero nos arriesgamos a hablar con los propios dueños, al final se sienten agradecidos, nos brindaban comida, dinero, bebidas a medida que vamos pintando, sentíamos hospitalidad, en definitiva nos hacen sentir bien.

Pintas afuera de un muro, ¿Porque no adentro?

Porque afuera todos lo pueden apreciar, es un museo al aire libre, adentro tiene un dueño.

¿Tu gusto para pintar es legal o ilegal?

Legal por diversos motivos: Se pinta en un ambiente más relajado, puedes realizar la obra en paz, sin preocuparte de lo que te diga el resto o de que venga algún policía te moleste, te pida el permiso, hable con el dueño y te manden sacando.

Cuando estás haciendo una obra ilegal, sucede que estas en la mitad del trabajo, viene algún sujeto, te denuncie o te dice no puede seguir, usted no tiene permiso. Te quedas a medias con el consiguiente falta de apoyo desperdicio de pintura.

¿Cuál sería la ambición más grande con respecto al graffiti?

Innovar, brindar ideas nuevas, aportar en algo al graffiti ya que los antecesores ya han aportado bastante para nosotros adquirir el nivel en el que estamos ahora, me gustaría viajar, dar a conocer lo que nosotros hacemos, lo que tenemos por acá.

¿Cómo prefieres los muros para hacer graffiti?

Muros máximo de unos 5 o 6 metros de alto y el largo aproximadamente 40 mts., estos son muros ideales para trabajar en colectivo, entre bastantes. Mi meta sería trabajar un muro de la misma proporción pero solo y únicamente con spray, le dedicara el tiempo que fuera necesario ya sea una semana o un mes, dos meses el tiempo que dure y sabiendo que la obra va a quedar bien.

- **Viejo Raíz**

Mi nombre es Jonathan Fabricio Mosquera Calle, tengo 23 años, no tengo mucho tiempo en esto y tampoco soy tan activo, me gusta mucho la pintura, siempre lo hago pero no necesariamente en la calle aunque me parece uno de esos lugares súper interesantes como para exponer los trabajos visuales que estoy creando y cada vez estoy pensando más en la calle para difundir.

Empecé hace unos dos años con el Street Art, pero hace poco encontré unos dibujos que estaban en las últimas páginas de los libros de tercer grado, me dí cuenta que dibujaba desde niño, mi mami no me hacía las carátulas de los cuadernos, yo mismo las hacía con dibujos míos, me gustaba que estén bien porque era lo primero que veían tus amigos al abrir tu cuaderno, el dibujo es una expresión muy humana al alcance de todas las personas es la manera más primitiva de expresarse.

Inconscientemente, desde niño, en el colegio y hasta ahora estoy haciendo dibujos como covers o réplicas de fotografías de artistas o personajes, no tenía mucha idea de un concepto, más bien una mimesis de una fotografía o cualquier cosa.

En quinto o sexto curso hice unos dibujos que aún los conservo, están súper decentes, creo que fue una manera de decir chuta si se dibujar o al menos me gusta.

Accidentalmente luego del colegio entré a Diseño Gráfico sin tener mucha idea de lo que se trataba, sólo le asociaba con el dibujo que era lo que me gustaba, sin embargo la cosa se fue profesionalizando, volviéndose más consciente, hasta que también entré a la Facultad de Arte, estoy cursando el séptimo ciclo, Tuve materias teóricas donde descubrí que hay personas que están pensando en la Vida y el Arte. Por ejemplo las cosas que pasan alrededor del entorno no pueden separarse del arte, porque se supone que el arte revela todo lo que está sucediendo en la cotidianidad.

Me inspira ahora el Street Art, también la pintura mural a gran escala, es lo que estoy intentando hacer, trabajando en proyectos de ese tipo.

Cuando estabas en Diseño Gráfico tuviste relación con lo que es la Pintura Urbana, el Street Art o algo así.

Si, pero considero que mi inicio no fue desde cero, porque ya había visto muchas pintadas al acompañar desde el colegio a algunos amigos grafiteros, empecé haciendo cosas no tan novatas.

Desde hace dos años hice mi primera intervención en la calle en un festival que se llamó Huayna Color, allí hice algo bien inocente, creo que fue un elefante que con su trompa regaba las plantas, fue algo muy ecologista, valorando la conciencia animal y las cosas con las que a veces los humanos no nos sensibilizamos, respecto al cuidado de la naturaleza.

La experiencia fue lo máximo, una gran oportunidad para decir, “lo puedo hacer, lo hice, lo logré y puedo seguir haciendo”, desde entonces se han dado más proyectos, ahora la temática está diferente porque tengo ya una visión clara de las cosas que quiero.

¿Qué temática usas normalmente?

Eso tiene que ver con todas las cosas que yo veo, he visto, las cosas que suceden y existen, creo que cada vez te vas sensibilizando más con las cosas que hay en tu alrededor.

Por ejemplo el hecho de ir al mercado y ver que hay personas que están cargando dos bultos en la espalda, mientras que hay otra gente que está sentada en una oficina, claro que eso depende de la formación pero es evidente un contraste social.

Esas son las cosas que a mí me mueven y que quisiera visibilizar, aunque puede haber gente para la que esto sea normal; no digo que esto esté mal, o capas que si está mal, pero yo quiero que los contrastes sociales se vean más.

Paralelamente hay gente que está en su carro de \$40.000 y otros que no tienen que comer, me refiero a la mala distribución de las riquezas.

Hace unos días viajé a Argentina, caminando pude mirar la indigencia, y unos pasos más allá la Casa Rosada que es la Casa Presidencial, inmensa, lindísima; te dabas la vuelta y veías un colchón en la vereda donde estaba gente que posiblemente alguna vez tuvo donde vivir pero ahora no lo tiene y está con su saco de ropa en la calle.

Estas son las cosas que a mí me mueven; me sentiría mal, si pintase algo superficial y banal como una chica linda o algo parecido, creo que la misión de un artista es ser crítico con la sociedad, porque es gente sensible que tiene la capacidad de producir cosas que pueden ser algo más, llevar un mensaje.

Te han preguntado por qué pintas eso en vez de unas aves bonitas, unas cholitas o cosas así.

Eso pasó en un festival que se llamaba Harta Tinta, hubo bastante inversión de tiempo, dinero, y trabajo, era un proyecto súper ambicioso para la ciudad. Se hizo bastante gestión de mas o menos un mes para conseguir un buen muro, asistió gente de todo el país. El día de la intervención, cuando estuvimos listos a pintar, llegaron estos manes que eran los dueños de casa a decir que no quieren que pinten su muro, que el festival se suspende porque les parecía que lo que se estaba pintando no era bonito, no era agradable para sus ojos o para su realidad.

Esta es la manera de pensar de la gente que vive en su propia burbuja, sin darse cuenta que las cosas van más allá de lo que ellos pueden ver, ellos habían pensado que vamos a pintar cholitas, algo cultural, iglesias o un río, eso no va a trascender más allá, el arte tiene que hacerte sentir y pensar cosas.

Vi una obra tuya en la que estaba un cuchillo, un tarro de solución, una palanca de la luz y había algunos elementos más que no recuerdo, ¿Qué significa?

El discurso es súper importante en una obra porque no necesariamente tiene que narrarte sino que detrás de eso debe haber un discurso o resultaría completamente banal.

Sobre las obras de los elementos varios es un proyecto que se concluyó recién, me empeñé tanto en ese proyecto que está basado en una canción de Mercedes Sosa que se llama “Un niño en la calle”, se refiere al trabajo infantil y la desigualdad social. Cuenta como primera persona la cotidianidad de un niño que vive en la calle, eso a mí siempre me gustó, me pareció decidora de la época, considero que llegó el momento de crear una novela gráfica, me pareció muy apropiada esta letra o guión.

Le saque algunas frases donde pensé que podía aportar algo haciéndolo gráfico a través de la ilustración, trabajé 20 o 21 ilustraciones de la serie de comic y la portada. Dentro de la historia está todo lo tóxico de mi país, a mí me entra por la nariz, lavo arto, limpio zapatos, huelo pega, y también huelo paco, un montón de cosas en donde fui haciendo trocitos de elementos que se va rosando diariamente, entonces de todo este contenido fui sacando elementos como un tarro de solución, un escapulario que es como una especie de amuleto que lleva, la gente que está enrolada en ese tipo de cosas, si viste que había un crucifijo, es como toda la gente que está en ese entorno tiene como una consagración de cuando van a hacer algo, la gorra para abajo que también es un elemento distintivo de todo ese tipo de gente.

¿Qué piensas respecto a la relación que hacen algunas personas del graffiti con las drogas, las pandillas y el crimen?

Híjole, yo creo que es una época súper cambiante, porque ahorita a las drogas ya no se puede asociar con la delincuencia, capaz que en algún momento sí y no puedo afirmar eso pero yo conozco gente que lo hace y no necesariamente es gente que delinque, no es gente que está en la calle, ahora cómo se le usa

ese es un punto súper clave para descifrar todas esas cosas. El graffiti en torno a esto no se, la verdad no entiendo porque se le asocia con todo eso.

Cuéntame un poco sobre la proyección que tienes ahora respecto al graffiti, cuáles serían tus ambiciones dentro de esto que estás haciendo

Me parece muy interesante porque es la voz invisible o el movimiento que tiene la ciudad que durante el día quizás no se ve, pero llega un cierto punto en donde la ciudad tiene su voz propia y eso es el graffiti.

Cómo le defines a lo que estás haciendo, porque el graffiti es una tendencia y el Street Art es otra, estás en una de las dos o estas creando una propia que tal vez se puede poner hasta otro nombre.

No creo que vaya a crear nada, más bien te hablo de una tendencia, Crear cunas que no hay en Cuenca esa es mi ambición. Por ejemplo hacer murales a gran escala hay en todo el mundo, pero no voy a crear nada porque eso ya está hecho, desde ese punto de vista si puede aportar algo más a la ciudad.

¿Por qué a gran escala?

Porque es una de las maneras, de ver el Street Art me gusta porque es la calle el medio de difusión de tu obra. Respecto al sistema de la galería frente al arte y a los artistas no me gusta, es un medio de burbujas, un circuito vicioso de arte, lo he vivido de cerca, allí se prostituyen un montón de cosas, hay personas que se hacen llamar artistas por el simple hecho de que entran a la galería, ese circuito no comparto mucho, hay cosas que si son ultra buenas pero no todas.

Mi idea es que con el Street Art la gente pueda consumir arte, pero no necesariamente entrando a una galería, el arte tiene que ser para todos, no tiene que discriminar y eso es lo que muchas veces pasa en la galería.

¿Por qué esa necesidad de mostrar a todos, por qué no pintar muros de gran escala pero dentro de una propiedad?

Porque es una manera de replantear el espacio urbano, gran escala porque depende de la fachada, por ejemplo si haces un muro grande evitas que te dañen, un muro que pintaste en dos horas, este man viene y te raya, te tacha en un minuto, entonces pintar a gran escala tiene más fuerza, potencia y si tiene un buen contenido va a ser una cosa brutal, a gran escala es como por ejemplo los monumentos de la antigua Grecia que eran colosales, decidores, así más o menos es el trabajo.

¿Qué materiales usas, cuales son los que más te gusta usar, con qué te gusta trabajar?

Lo más revolucionario de esta época es el aerosol porque es una manera rápida de pintar, es una pintura preparada, no tienes que mancharte las manos, no necesitas agua para mezclar, entonces no digo que es la mejor sino que tiene otro método, me gusta mucho esa parte del spray porque cargas en tu mochila pequeña unas cuantas latas y puedes hacer un muro grande sin necesidad de tanto bulto, esa manera de cubrir un espacio de un metro cuadrado en segundos es súper bacán.

¿Cuánto inviertes actualmente en una obra?

Ahorita soy estudiante, mis gastos son mínimos pero es un poco difícil conseguir el dinero para tener el material suficiente que quisiera, no tengo una cifra exacta porque me queda pintura de otros trabajos entonces no siempre necesito la misma cantidad.

¿Tienes algún color específico, una gama preferida?

Básicamente yo me manejo de la figura que vayas a pintar, por ejemplo en el campo del realismo como técnica que es lo que a mí me gusta, a veces hago un rostro, necesito unos tres tonos piel, a veces hay necesidad de matizar, me gustan los colores ácidos porque creo que hay un sentido estético que

considero van a llamar más la atención si se los aplica bien obviamente en la calle, en el cemento, en el gris, fuera de eso utilizo tonos fuertes para que tengan fuerza cromática y estética y cuando hago pintura en caballete por así decir eso ya es un método diferente, ahorita estoy como tratando de ocupar esas dos cosas eso del caballete y el Street Art porque ahorita se están distanciando no como temática sino de forma, aunque la temática es la misma, la que yo trato de manejar sobre un montón de cosas pero la forma es distinta. Por ejemplo en el caballete hago una silla, con un machete encima, eso no puedo hacer en la calle porque creo que es un poco más atrevido, otras veces es porque al pintar en caballete utilizo acrílicos y se me hace un poco difícil llevarlos a la calle.

¿Cuál es el proceso que usas antes de pintar un muro?

Trato que sea espontáneo siempre, las ganas de pintar creo que las llevo siempre y eso es suficiente, me gusta que sea natural, en la calle me encuentro un espacio chévere en el que puedo hacer algo más que un espacio vacío, entonces a lo mejor lo gestiono, analizo su ubicación, porque no es lo mismo pintar frente a una Universidad que al frente de un mercado, son dos contextos diferentes, de eso va a depender un poco el original, luego piensas en los materiales a utilizarse, a veces quiero lanzarme con acrílico, con aerosol, quiero dejar una pegatina, o quiero hacer un collage, todas son ideas no concretas, trato de agruparle a que sea lo más digerible para la gente y hago lo posible para que no sea tan descriptivo. Me gusta las metáforas, me gusta el simbolismo.

¿Piensas que estás sacrificando algo por esto de andar pintando?

Creo que estoy sacrificando pintar por hacer otras cosas, no estoy sacrificando nada, es lo que voy a dedicarme a hacer toda la vida, si voy a hacer otras cosas que no sea pintar eso pienso que estoy sacrificando mis días de pintura.

¿Qué estuvieras haciendo si no pensaras en la pintura?

Chuta...., capas que trabajando en una agencia publicitaria o en una agencia de turismo, que fue una de las opciones que pensé cuando salí del colegio, seguir Turismo, no sé, trabajando en otro país de cualquier cosa, pero bueno afortunadamente estoy pintando que es lo que más me gusta hacer.

¿Tus padres te apoyan?

Si, bueno yo vivo con mi mami, mi padre vive en Estados Unidos nunca viví con él, mi madre creo que en algún momento se sintió un poco confusa en cuanto a qué es lo que yo estaba haciendo, pero ahora está totalmente convencida y me apoya, está contenta con las cosas que yo he logrado, que creo que son cosas buenas a esta altura de mi vida.

¿Has llegado a pensar que la ausencia de tu padre tiene algo que ver con esto de la pintura, si te hubieras quedado con él hubiera sido tan estricto y ahorita estuvieras trabajando de doctor en alguna empresa?

La ausencia de mi padre tuvo mucho que ver, creo que todo, pero no sé si me hubiera dejado influenciar hasta el punto que hubiera alterado mis propósitos de vida. No sé, no sé. Ahora te puedo decir eso pero la ausencia de él marcó muchas cosas incluso mi manera de pensar. Si él hubiera estado presente, de mí hubiera sido otra cosa.

¿Cómo crees que es tu forma de pensar con relación a la vida?

Complicado, a veces me detengo y no disfruto de lo que se trata, pero me he dado cuenta de muchas cosas, ahora trato de llevar bien las cosas, trato de que todas las cosas que pienso puedan hacerse realidad, me gustan los contrastes de vida, los momentos extremos y me gusta vivir las cosas lo mejor posible.

¿Piensas vivir de la pintura o solo vas a usarla como un canal de distracción?

El mundo del arte es súper cruel, conozco gente que dejó el arte porque necesitaba dinero para poder solucionar las necesidades cotidianas. Voy a seguir hasta el último, no quisiera trabajar en algo que no me gusta, pienso que eso es tiempo de vida perdido.

¿En qué te gustaría trabajar?

En la pintura, viajar, tener lo suficiente como para vivir, para estar tranquilo, para pintar tranquilo.

¿Tienes un referente, un pintor que se dio esa vida?

Creo que muchos, principalmente los Rivera y Orosco, ellos crearon un movimiento muy fuerte en la época, pero eso fue hace unos cien años. No sé qué voy a hacer en realidad, tengo un plan B de poder vivir de la docencia, enseñando arte, tengo los conocimientos necesarios para ello.

¿La Academia ha aportado en tu vida con relación a la creación?

La Academia ha logrado establecer en mi lo que me gusta y lo que quiero hacer; sin embargo, soy una persona distanciada de la Academia, me disgusta que algunos profesores con poco cerebro te digan algo, que sean poco críticos, poco conscientes de la práctica, eso me desagrada mucho.

Hagamos un juego de palabras

Manchas: Pigmento, es la huella de algo que dejó alguien al pasar.

Propósito: Es la conciencia de lo que se hace y su impacto, todos deberíamos tener.

Street Art: Es el movimiento o tendencia vanguardista de esta época. Así como en otro momento fue el moralismo mejicano, el romanticismo, la ilustración, el gótico.

Música: Es una de las ramas del arte de mayor influencia. Me gusta cuando hay una banda y se sincroniza un bajo con una guitarra, una batería y una letra con contenido y mensaje.

Un mensaje para las futuras generaciones que se van a crear

Que hagan lo que les gusta, esa es una de las cosas más importantes en la vida, porque se da el cien por ciento y nos hace felices, cuando se da a medias no es productivo ni para la vida, ni para con quien estás trabajando, para un proyecto, ni para nada.

Glosario de Términos de Grafiti

- Ábrete, abrirte, abrirse, me abro: forma de expresar distancia del grupo, ya sea porque que se va a algún otro lado, o que no desea participar de alguna acción.
- Acolitar: acompañar» apoyar» ayudar (mi acolite: mi amigo
- 3D: Es un estilo tridimensional muchas veces se le aplica al wild para hacerlo más complejo.
- Banda Cochina: Muchos policías.
- Bardazo: Se refiere a cuando 2 crews tienen un desacuerdo y se arreglan por medio de un bardazo. Los writers hacen una pieza cada uno y la mejor es la ganadora. El ganador puede obtener pintura o accesorios y el perdedor debe dejar de escribir su tag.
- Biggie: Es un marcador con un aplicador de pintura ancho (aparentando una brocha), hay de diferentes tamaños y colores. Contiene pintura vinílica.
- Blackbook: Es el libro de bocetos o sketches de un artista del graffiti, también se le llama piecebook o writers bible.
- Body Paint: Aplicación de pintura sobre la piel de algún ser humano.
- Bomba: Son letras gruesas que tienen un contorno, pueden ser rellenas, usualmente son ilegales.
- Bombardeo o Bombardear (bombing): Salir a pintar masivamente con spray paredes o trenes.
- Bombipieza: Es un término que se usa para una bomba realizada de manera legal que tiene fondo, relleno, delineado y tal vez una pequeña dimensión. Se utiliza más pintura que para una bomba normal, pero es tan sencilla que no puede considerarse una pieza.
- Bubble letters: Son un tipo de letras redondeadas que tienen forma de burbuja o nube, pueden llevar sombra. Son rápidas de hacer.
- Burn: Se refiere a una pieza realmente buena con un gran estilo.

- Burner: Es cualquier pieza que tenga muchos colores brillantes, un buen estilo (wildstyle) el conjunto de todos estos efectos hacen parecer que se está quemando en la pared.
- Cap Hembra: Es la cap que se inserta en latas que tienen un tubito en la entrada.
- Cap Macho: Es la cap que tiene un tubito y solo se puede insertaren las latas con entrada hembra.
- Cap, Válvula o Tip: Son las boquillas de las latas que producen líneas de diferente grosor según la emisión de pintura, se mide en número de dedos.
- Carácter: Elemento figurativo(animales o personajes tomados de comics, libros , TV o de la cultura popular) para añadir humor o énfasis a la pieza. Al principio, los personajes estaban subordinados a las letras, pero actualmente forman un estilo independiente.
- Chaka Chakal o chakalear: Se refiere a la persona que copia el estilo de otro escritor.
- Crew (grupo): Son un grupo de writers, quienes crean piezas colectivas con el tag del grupo y sus nombres. Su significado depende de los miembros.
- Drip: Es un efecto de goteado o chorreado que se les da a los tags. Se puede encontrar en las piezas de muchos writers inexpertos que aún no han conseguido controlar el aerosol.Solo es aceptable cuando se usa de manera intencional dando como resultado muy buenas texturas
- Esténcil (Plantilla): Técnica por la que se recorta una silueta en un material rígido para crear una plantilla con la que se puede reproducir esa imagen una y otra vez, con pincel o aerosol.
- Encimar: Cuando un writer cubre el nombre de otro writer con el suyo.
- Escritor: Artista del graffiti que generalmente trabaja con letras.
- Estilo: Antes era un sinónimo de las letras de cada uno de los escritores; actualmente hace referencia al estilo individual de un artista.
- Fat Cap: Es una válvula que produce un trazo grueso , con la que se puede llenar con rapidez.

- Flicks (Flicas, Flixs): Fotos de graffiti.
- Icon Grafiti o Logo Grafiti: Estilo de grafiti relativamente nuevo que se especializa en la creación de emblemas y logos llamativos.
- Kill: Rayar o bombardear excesivamente.
- King: Es el mejor, el que tiene mayor número de tags, bombas o piezas(Kingen Throwups, King en Tags, King de un área)
- Libretazo: Es un medio bastante recurrido por los escritores inexpertos, es una competencia de quien saca el mejor boceto en una libreta, el ganador se queda con la placa del perdedor.
- Mural: Es una producción con fondo, piezas y caracteres. Pieza de grandes dimensiones creada en una pared, sin importar la técnica o si está pintada con pincel o spray.
- Outline: Es el bosquejo de letras o caracteres sin ningún relleno. Son las primeras líneas o trazo que hacemos en la pared antes de empezar la pieza o es el delineado realizado al final.
- Placa: Es el nombre que aplica el escritor para darse a conocer, es su seudónimo o sobrenombre.
- Pieza: Término que proviene de la palabra inglesa Masterpiece (obra maestra), y que hace referencia a pinturas realizadas con spray, compuesta básicamente de letras. Es cuando pintamos nuestro nombre o el de nuestro crew, debe tener más de 3 colores para ser considerado una pieza.
- Pilot: Es un marcador indeleble con una punta gruesa generalmente de esa marca.
- Post Grafiti o Neografiti: Evolución moderna dentro de la cultura del grafiti que se caracteriza por enfoques innovadores respecto a la forma y la técnica, que van más allá de los conceptos tradicionales del estilo clásico del grafiti.
- Powser: Término despectivo. Powser, Poser o Posero son los que solo agarran una pose para apantallar; es un sinónimo de wannabe, es decir alguien que actúa como si fuera algo que no es. Son tagers que sólo pintan por moda, que desprestigian el movimiento. También se les llama así a los chavos que cambian constantemente de tribu urbana; un día

aparentan ser skaters, luego grafiteros, después pandilleros, darks o emos y así se van por la vida tomando la apariencia de lo que ven.

- Relleno(fill in): Es el color interior de una pieza o vomitado (throwup).
- Scriber: Es un instrumento para hacer tags hecho con una punta de diamante, también se encuentran en forma de piedras y causan mucho daño donde se usan, imposible de borrar.
- Spot: Espacio o barda disponible para que se aplique un graffiti.
- Stickers: Son calcomanías con un tag , pieza o caracter, que se hacen con marcador, pintura o serigrafía.
- Street Art: También se conoce como Post-graffiti. Es el arte que está en las calles por medio de la aplicación de plantillas, posters, calcomanías,y otros objetos,dependiendo de la creatividad del artista.
- Sucker Tips: Son las válvulas que vienen con la lata al comprarla y se le llama así porque solo un inexperto usaría estas tapas para hacer su pieza.
- Tag: La forma más básica del graffiti. Firma llamativa de un artista del graffiti con la que escribe el nombre con el que es conocido de una forma estilizada, muchas veces le añaden los sufijos "er" , " est", "oner";
- Taggear o Tagging up: El acto de poner tu tag con marcador o pintura.
- Tagger: Lo opuesto a writer. Solo hace tags o máximo throwups. Utilizan métodos más destructivos. Nunca hace piezas y son considerados inferiores por writers experimentados.
- Toy: Es un writer sin experiencia o incompetente, que utiliza tapas baratas o con un estilo muy malo. Una vieja definición de "TOYS" es "Trouble on your system" Problema en tu sistema.
- Transformer: son los chavos indecisos que un mes son taggers, al otro banda, al siguiente cholo. No se comprometen a nada y no se puede confiar en ellos.
- Vieja Escuela (Old School): Son los días cuando se pintaba en los mediados de los 70s al 82 u 83 o es la música de hip hop de ese periodo. Se les llama a los escritores que son respetados por ser iniciadores del movimiento en cada región.

- Wild Style (Estilo Salvaje): Es una construcción complicada de letras entrecruzadas. Un estilo difícil que consiste en diversas conexiones. Algunos son indescifrables.