

**Universidad Internacional del Ecuador
Facultad de Ciencias Sociales y Comunicación
Escuela de Publicidad y Diseño Gráfico**

**Tesis de grado para la obtención del título de licenciada y
licenciado en Publicidad**

Tema:

**Caracterización de las identidades del *Graffiti* en las zonas
urbanas del Distrito Metropolitano de Quito**

Autores

Claudia López

Mario Rosero

Director: Emerson Chicaiza

Quito, Julio de 2014

A MIS PADRES, MI APOYO INCONDICIONAL.

A MI ABUELITA, MI MAYOR INSPIRACIÓN.

A MI HERMANA, MI MÁS GRANDE CONFIDENTE.

A LA VIDA, MI MAYOR AFERRO.

Clau.

A TI,

A ÉL,

A TODOS,

MI PUEBLO

MI GENTE.

Mario.

Certificación

Nosotros, Claudia Estefanía López Cabezas, portadora de la cédula de ciudadanía N° 1716635147, y Mario Miguel Rosero Aguirre, portador de la cédula de ciudadanía N° 1718814302, egresados de la Facultad de Ciencias Sociales y Comunicación de la Escuela de Publicidad declaramos que somos los autores exclusivos de la presente investigación y que esta es original, auténtica y personal nuestra. Todos los efectos académicos y legales que se desprenden de la presente investigación, serán de nuestra sola y exclusiva responsabilidad.

Quito, 14 de julio de 2014

Claudia López

Mario Rosero

Yo, Emerson Chicaiza, portador de la cédula de ciudadanía N° 1712368826 docente de la Facultad de Ciencias Sociales y Comunicación, declaro que los alumnos Claudia López y Mario Rosero son los autores exclusivos de la presente investigación y que esta es original, auténtica y personal suya. Todos los efectos académicos y legales que se desprenden de la presente investigación, serán de su sola y exclusiva responsabilidad.

Quito, 14 de julio de 2014

Emerson Chicaiza

Resumen

El siguiente documento trata sobre el *graffiti* y su desarrollo dentro del Distrito Metropolitano de Quito. Al principio cuenta su historia, cómo surgió y cómo evolucionó hasta llegar a Latinoamérica y particularmente al Ecuador.

Se describen términos importantes que forman parte de la temática, tales como espacio urbano, ciudad, semiótica, antropología, sociología, entre otros. Dichos términos son importantes para el completo entendimiento de esta tesis.

En este texto, se analizan las características peculiares de los distintos estilos de *graffiti* a nivel mundial, al igual que el examen de los diferentes elementos que forman parte de estas obras. Pero sobretodo, se lo analiza más allá del hecho de ser solo una obra (ya sea de arte o no), que se encuentra plasmada en un espacio público. Se trata de llegar al significado intangible del mismo, a conocer sus autores y el valor significativo que deja plasmado en la ciudad y en su sociedad.

El estudio de este tema en particular, conlleva a la producción de una obra bibliográfica que documenta obras realizadas en distintos lugares ciudadanos, y explica el surgimiento de los mismos como una temática social y artística.

ÍNDICE

1. CAPÍTULO I INTRODUCCIÓN	¡Error! Marcador no definido.
1.1. Justificación del problema y su definición.....	9
1.2. Objeto de estudio	11
1.3. Campo de acción de la investigación	11
1.4. Objetivo general	11
1.5. Objetivos específicos.....	11
1.6. Marco Teórico.....	12
1.7. Idea a defender	14
1.8. Variables.....	14
1.9. Metodología Investigativa	15
1.10. Población y Muestra.....	16
1.11. Resultados Obtenidos	17
1.12. Descripción de los capítulos a desarrollar	¡Error! Marcador no definido.
2. CAPÍTULO II FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA .	18
2.1. Definición <i>Graffiti</i>	18
2.2. Historia del <i>graffiti</i>	18
2.3. El <i>graffiti</i> como movimiento urbano	23
2.4. <i>Graffiti</i> como expresión artística y social	26
2.5. Situación actual del <i>graffiti</i>	27
2.6. Influencias estéticas	29
2.7. Rasgos comunes entre los <i>graffitis</i>	33

2.8.	Estilos del <i>graffiti</i>	33
2.9.	Principios del diseño.....	38
2.10.	Elementos básicos del diseño	40
2.11.	Anatomía Tipográfica	47
3.	CAPÍTULO III METODOLOGÍA DEL DISEÑO E INVESTIGACIÓN....	50
3.1.	Marco Referencial	50
3.2.	Delimitación de las zonas gráficas dentro del Distrito Metropolitano de Quito.....	53
3.3.	Graffiteros más representativos de lettering en el DMQ	54
3.4.	Análisis Semiótico y elementos del <i>graffiti</i>	59
4.	CAPÍTULO IV PROPUESTA.....	83
4.1.	Introducción	83
4.2.	Objetivo	84
4.3.	Desarrollo	84
4.4.	Alcances.....	89
	CONCLUSIONES.....	90
	RECOMENDACIONES.....	92
	BIBLIOGRAFÍA.....	93
	ANEXOS.....	97

1. CARACTERIZACIÓN DE LAS IDENTIDADES DEL *GRAFFITI* EN LAS ZONAS URBANAS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

El espacio urbano de una ciudad, es un lugar en donde se desarrollan e interactúan distintas cohesiones culturales y sociales; cada una de ellas maneja características diferentes que las hacen únicas. Una de estas, es el *graffiti*, el cual surgió como una manera de expresión artística y social.

El *graffiti* es parte de una subcultura que se encuentra dominada por una cultura adyacente más poderosa y numerosa, que crea rasgos de la identidad de un pueblo y se convierte en una producción objetual. Esta cultura oprimida se opone a lo que establece la cultura tradicional, pero a lo largo de los años, ha ido subsistiendo y generando un nuevo poder de influencia política y social alrededor del mundo.

El *graffiti* es una forma de expresión personal, política y social, que ha sido marginado de distintas formas, pero que poco a poco, con la ayuda de gestores sociales y algunas entidades públicas y privadas, ha llegado a ser más aceptado, aunque para ciertas personas e instituciones, siga siendo rechazado por no ser considerado “arte” o una expresión válida.

Esta forma de expresión tiene un significado que va más allá del solo hecho de derramar pintura sobre un espacio público; tiene un proceso de creación y una manera de describir los problemas cotidianos al momento de exponer formas y colores indescriptibles.

Es importante aceptarlo como parte de una realidad social y como una forma de expresión humana que alimenta la identidad nacional.

Justificación del problema y su definición

La investigación se lleva a cabo en las zonas del centro, sur y norte de Quito, dentro de las administraciones zonales urbanas que incluyen a Eloy Alfaro, Eugenio Espejo, La Delicia, Manuela Sáenz y Quitumbe. (Quito, 2013)

Se basa en documentaciones del tiempo comprendido desde el 2009 hasta la actualidad, debido a que desde ese año la aparición de varios exponentes de este estilo de arte aumentó, comenzando así un alto crecimiento de la escena.

Quito y el Ecuador no poseen ningún tipo de documento o investigación que demuestre y defina las diferentes identidades existentes que se encuentran activas en el movimiento del *graffiti*. Es por dicha razón que se escogió este tema en particular.

De acuerdo a las primeras investigaciones y observaciones realizadas por los autores de este tesis, existen personas relevantes en la cultura del *graffiti* quiteño, que a lo largo de los años, han realizado distintos materiales sobre el tema, tales como fotografías, y documentales visuales y escritos, que han servido para reflejar la realidad del *graffiti* en la actualidad. Estos representantes son: Luis Fernando Auz, gestor cultural, promotor del Festival

Detonante y creador de Neural Industrias; Alex Ron, autor del libro “Quito: una ciudad de *graffitis*”; Marialina Mavizu, fotógrafa y antropóloga visual urbana; Dra. María Fernanda López, teoría de la cultura y gestora del área.

Se investigó el proceso socio-cultural y de identidad que se encuentra detrás de las diferentes piezas artísticas, y de esta manera poder llegar a determinar las características de las distintas zonas del Distrito.

En la ciudad de Quito, no existe información que destaque las características de las identidades del *graffiti*, tanto sociales como económicas y culturales; dentro de las distintas zonas administrativas de la capital. Por esta razón no se pueden delimitar diferencias explícitas sobre el *graffiti* en los distintos sectores.

El *graffiti* es una realidad social a la cual no se le ha dado suficiente importancia y que en la actualidad forma parte de la identidad de cada ciudad; factores de los cuales no existen investigaciones locales realizadas para determinar sus causas, motivos o razones del arte en sí. En la actualidad, todavía se lo ve como vandalismo, mas no, como una forma de expresión artística.

La pregunta central que se desarrolló fue: “¿Cómo se delimitan las características de la identidad del *graffiti* que separe a los sectores sur, centro y norte de las zonas urbanas administrativas de Quito?”

1.1. Objeto de estudio

Graffiti.

1.2. Campo de acción de la investigación

La investigación se desarrolló dentro de lo que comprende el campo de la sociología de la comunicación y antropología, debido a que este movimiento urbano, es una forma de expresión ligada a la comunidad en la que se desenvuelven.

1.3. Objetivo general

Identificar la identidad gráfica generada por el *graffiti* en las zonas administrativas de la ciudad de Quito.

1.4. Objetivos específicos

- Mapear la identidad gráfica de las zonas administrativas de la ciudad de Quito
- Analizar semióticamente y sociológicamente los antecedentes de los distintos *graffitis* alrededor de la ciudad
- Evidenciar fotográficamente los distintos estilos de *graffiti* alrededor del DMQ.
- Comprender al *graffiti* como un elemento sociológico indispensable en las urbes y por lo tanto, en Quito.

1.5. Marco Teórico

Para el desarrollo del proyecto, se basó en entrevistas a personajes destacados del *graffiti* en el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), en investigaciones previamente realizadas, en artículos de archivo de diferentes periódicos a nivel nacional, en registros fotográficos y audiovisuales y en piezas y murales desarrollados a lo largo de la ciudad, para su debido análisis.

Los conceptos básicos que se trataron en el proyecto son los siguientes:

- *Graffiti es “Inscripción o dibujo sobre muros u otros soportes de dominio público (vagones de metro, tapias, mobiliario urbano, etc.). Para su creación, gralte. se utiliza la pintura en aerosol, las plantillas, las brochas y los rotuladores.”* (Larousse, 2009)

- *Identidad es “el conjunto de características, datos o informaciones que son propias de una persona o grupo y que permiten diferenciarlos del resto.”*(Española, 2007)

- *Comunicación alternativa es el “proceso animado por la acción de los comunicadores que, a partir de una opción definida dentro del espacio de los conflictos sociales, emerge como espiral, desde el polo nacional popular, conformando respuestas diversas ante las formas dominantes creadas por el capitalismo en su fase transnacional”.* (Mata, 2010)

- Sociología “es una ciencia que estudia el desarrollo, la estructura y la función de la sociedad. Es un conjunto de conocimientos que tratan de explicar el comportamiento de los seres humanos en sociedad. Esta estudia la lógica social, ocupándose de las razones que explican los comportamientos generales de las personas”.(Horton, 1988)

- Sociología de la comunicación, “se encarga de comprender y reflexionar sobre las condiciones de emergencia de la comunicación. Las teorías desarrolladas se relacionan con el cambio social y estructural. Es aquella que conecta los acontecimientos lingüísticos de forma que cada elemento sea considerado dentro de una lógica y una racionalidad”. (Cárdenas, 1976)

- Urbanismo es el “conjunto de conocimientos, estudios y proyectos dedicados a la planificación, el desarrollo y la reforma del espacio público de una ciudad o un territorio.”(Dictionary, 2013)

- Semiótica es “la teoría que tiene como objeto de interés los signos, analizando su presencia en la sociedad. Es una actitud de exploración de lo que existe de fondo de toda significación: sus raíces y los mecanismos que la sostienen.” (Definición, 2014)

- Imaginarios urbanos“Los imaginarios no son sólo representaciones en abstracto y de naturaleza mental, sino que se “encarnan” o se “in-corporan” en objetos ciudadanos que encontramos a la luz pública y de los cuales podemos deducir sentimientos sociales como el miedo, el amor, la ilusión o la rabia. Dichos sentimientos son archivables a manera de escritos, imágenes,

sonidos, producciones de arte o textos de cualquier otra materia donde lo imaginario impone su valor dominante sobre el objeto mismo. De ahí que todo objeto urbano no sólo tenga su función de utilidad, sino que pueda recibir una valoración imaginaria que lo dota de otra sustancia representacional.” (Silva, Imaginarios Urbanos, 2004)

- Antropología es *“la ciencia que se encarga de estudiar la realidad del ser humano a través de un enfoque holístico (en el que el todo determina el comportamiento de las partes) recibe el nombre de antropología.”*(Definición de, 2013)

Se hizo referencia a la ideología de la Escuela de Palo Alto que trata con el interaccionismo simbólico de plantear un modelo alternativo en cuanto a la comunicación y a la sociedad. Toda relación o interacción dependen del contexto en el que se desenvuelvan. El momento y las características del lugar, influyen en la manera en cómo las personas se desenvuelven, comunican y reaccionan.

1.6. Idea a defender

Cómo afecta la influencia social, cultural y económica en la producción del *graffiti* dentro de las diferentes administraciones urbanas del DMQ.

1.7. Variables

Variables dependientes

- Influencia sociocultural

Variables independientes

- Impacto en la sociedad
- Mapeo gráfico de la zona urbana de Quito

1.8. Metodología Investigativa

Para la investigación se utilizó el método deductivo, ya que se utilizan premisas generales verdaderas, por medio de la observación, se pudo identificar características particulares de los diferentes sectores del cantón. A su vez, este método, generó preguntas basadas en la pregunta planteada de la idea a defender de la investigación, las cuales sirvieron de fundamento para demostrar y por ende, aceptar o refutar, la teoría propuesta.

Se realizaron investigaciones cuantitativas, para analizar el nivel de información y de aceptación que poseen las personas sobre el *graffiti* en el DMQ y para evaluar el estrato social al que pertenecen. También se realizó investigación cualitativa, para profundizar las distintas características de la identidad social de los sectores de la urbe con respecto al *graffiti*. Para este tipo de investigación, se realizaron entrevistas a personajes destacados del *graffiti* y personas involucradas en esta área, las cuales se las documentó por medio de encuestas, entrevistas y fotografías.

Se realizó una indagación bibliográfica con temas sobre el *graffiti* en general, y sobre los aspectos sociales y de identidad que forman parte de

la comunidad ecuatoriana. También se tomó en cuenta los distintos reportajes de prensa y artículos que se hayan realizado sobre el tema.

1.9. Población y Muestra

Población. El universo para el desarrollo de la investigación, fueron las personas que tengan de 18 a 35 años de edad, habiten en el cantón Quito y que pertenezcan a los estratos socioeconómicos bajo, medio-bajo, medio, medio-alto y alto. El número de este rango de personas es de 2'492.690. (INEC, 2013) Este grupo de personas dentro de dicho rango de edad, se encuentran involucrados en distintos movimientos culturales alrededor del país.

Muestra. Son las personas a quienes se les realizó las entrevistas; los expertos en el tema, practicantes del *graffiti* y promotores del arte en sí. Para determinar el tamaño de la muestra para las encuestas, se implementó la siguiente fórmula:(UTPL, 2013)

$$n = \frac{Np^2Z^2}{(N - 1)e^2 + p^2Z^2}$$

En donde n, es el tamaño de la muestra,

N es el tamaño de la población

P es la desviación estándar de la población, 0,5

Z es el valor obtenido mediante niveles de confianza, equivalente a 1,96 en relación al 95% de confianza,

e es el margen de error del 5%.

1.10. Resultados Obtenidos

Se logró la recopilación necesaria de información para el desarrollo del proyecto y se comprobó que la teoría de la división de los sectores del *graffiti*, basados en la sociología, es algo que aplica en el Distrito Metropolitano de Quito.

Se recopilaron datos suficientes para la producción del material impreso o digital que contiene información del tema para el interés de la sociedad.

2. CAPÍTULO II FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA

2.1. Definición *Graffiti*

Graffiti proviene de la palabra italiana *grafficar*, que se traduce a realizar dibujos, marcas, modelos, garabatos o mensajes que se encuentran pintados, escritos o tallados en una pared o superficie.

La palabra también hace referencia a los diferentes escritos de pared, que incluyen desde pinturas rupestres hasta cualquier mensaje “rayado” en las paredes de la ciudad.

Estos son varios significados que describen la palabra *graffiti* en sí, pero para su correcto análisis, se requiere una previa investigación del origen del movimiento, su desenvolvimiento en la actualidad y evolución a través del tiempo.

2.2. Historia del *graffiti*

El *graffiti* data desde los principios del desarrollo de las sociedades. Se lo ha encontrado en antiguos monumentos egipcios e inclusive preservados en las paredes de Pompeya.

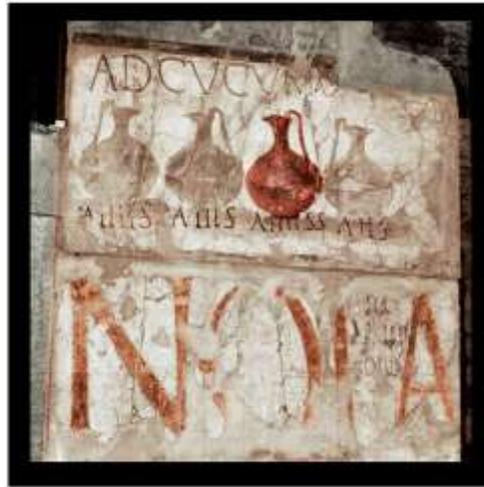

Imagen 1. Muestra de una tienda de vinos en Pompeya.
Archivo fotográfico del periódico El Telégrafo de Inglaterra.
3 de Marzo 2013

Pero, el *graffiti* como movimiento y como se lo conoce ahora, se desarrolló a finales de 1960 en Nueva York. Todo comenzó con la aparición del pseudónimo “Taki 183”, cuyo “tag”¹ pertenecía a un joven griego llamado Demitrius, quien firmaba las paredes de la ciudad y del metro de dicha manera. (Contemporánea, A través del graffiti: de la pared a los libros, 2013)

¹ Taggear hace referencia a la firma del nombre de cada artista.

Imagen 2. Tag de Taki 183

Archivo de sitio web: <http://animalnewyork.com/2009/taki-183-tags-the-internet/>

Muchos jóvenes adolescentes imitaron esta tendencia, firmando las paredes neoyorquinas con sus nombres, seguidas por el número de la calle en donde vivían. Su principal objetivo era “rayar” las paredes en la mayor cantidad de lugares posibles.

Pero esto cambió con el tiempo. Cada barrio de la ciudad, empezó a crear estilos diferentes para destacarse de los demás, lo que luego conllevó a que cada artista haga lo mismo.

A finales de los setenta, se añadieron imágenes de cómics, caricaturas y dibujos animados a los *graffitis*, lo cual generó las guerras de estilo entre artistas para ganar renombre y respeto. De igual manera, para hacerse más fuertes, los *graffiteros* se unían en grupos denominados *crews*², para esparcir más firmas y obras por la ciudad y de igual manera para

² Crews son grupos que comparten un interés común y trabajan juntos para desarrollarlo.

defender el barrio en el que vivían. Dichos grupos creaban un sentido de pertenencia por parte de los miembros, dando origen a la cultura Hip-Hop.

Esta filosofía, se divide en cuatro pilares, los cuales son:

- Deejays: personas que juegan con la música y sus ritmos.
- Escritores: graffiteros de distintos estilos.
- Breakers: personas que generaron un nuevo tipo de baile.
- MC's y beebatbox: raperos.

El mayor desarrollo del *graffiti* y de la cultura Hip-Hop, se generó alrededor de los años setenta, con la industrialización de las grandes ciudades mexicanas. Varias personas emigraron para implementar nuevas tendencias artísticas y estilos diferentes. (Grafotismo, 2013)

“El contexto sociopolítico internacional de los años sesenta y setenta se caracterizó por grandes movilizaciones juveniles que dejaron huella en la historia mundial: el movimiento estudiantil y obrero de Francia (mejor conocido como el Mayo Francés que paralizó al país amenazando al gobierno gaullista), la masacre del 68 en México (que dejó a miles de estudiantes desaparecidos y asesinados por constituir una lucha social frente al gobierno de Díaz-Ordaz), las manifestaciones pacifistas estadounidenses en contra de la Guerra de Vietnam, entre otra más.”(Pacini, 2008)

Como resultado de estos movimientos juveniles, se crea el concepto de contra-cultura por medio de distintos grupos sociales a nivel mundial. Grupos

que defienden sus propios intereses sobre los intereses nacionales, imponen nuevos estilos de vida, rechazan los valores burgueses y se oponen a lo establecido por la cultura tradicional.

De esta manera se fue descubriendo una riqueza latinoamericana en un nuevo espacio cultural. El movimiento juvenil *graffitero*, no solo conformaba un nuevo estilo de vida, sino que también generó un nuevo sentido estilístico y plástico, que aminoraba el valor de la escritura. (Silva, La Ciudad como Comunicación, 2000)

En Ecuador, Eugenio Espejo fue uno de los primeros *graffiteros*, dejando plasmado en la historia “último día de despotismo y primero de lo mismo”.

En Quito, exactamente 25 años después del Mayo Francés, jóvenes de la Facultad de Comunicación de la Universidad Central del Ecuador, circularon un papelito que decía: “Lo imposible se hizo día en París, un largo mes de día, amaneció Mayo de 1968, se despertó en la calle, en los cafés y un pueblo que no hablaba más que para callar, descubrió la palabra, hizo el amor con ella en cada esquina, bajo cada puente, un árbol de sonrisas nació sobre el cemento. En París se pidió lo imposible, los actos buscaron destrozarse las máscaras del tiempo, la Gran Costumbre, el Gran Consumo, el Gran Sistema...A los 25 años tomamos la bandera desde el pupo de América Latina y gritamos nuestras palomas al viento porque estamos vivos, creemos en los sueños posibles y sabemos que la Utopía está a la vuelta de la esquina pastando con un unicornio. Vamos a gritar nuestra magia de jóvenes de la "Generación de los 500 años", este día 27 de mayo, en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central (va a ver

musiquita, teatrillo y poemitas), lo único que tienes que hacer es desempolvar los sueños con la certeza que Mayo puso en el vientre de la noche un semen de antorcha que mira hacia lo lejos para inventar el alba, el futuro”.(Morales, 2013)

Los *graffiteros* convirtieron a las paredes en papel donde podía escribir los temores de la urbe, sus cuentos, esperanzas y utopías.

Así fue que se forjó la poética del *graffiti* quiteño, reforzando el significado de que este tipo de arte no es para la comunicación de masas, sino que es el derecho de la subjetividad a que se exhiba públicamente.

2.3. El *graffiti* como movimiento urbano

El uso de la imagen en el *graffiti* actual se debe a la evolución de la misma hacia posibilidades de expresión poética.

Pero para entender bien qué es el *graffiti* y su función en la sociedad, primero se lo debe categorizar e implementar una clara fundamentación teórica.

El *graffiti* es un movimiento, basado en el significado de Armando Silva, que dice:

“Se fue gestando y naciendo un movimiento plástico coyuntural, que coincidían en un lugar común: deshacer la escritura *graffiti* de las antiguas formas panfletarias y acudir a nuevas suspicacias formales; introducir el afecto (y el efecto social), pero también la forma de arte, la figura y no sólo el verbo, para concebir un nuevo proyecto estético de su iconoclasta contemporánea”.(Morales, 2013)

El *graffiti* también puede ser visto como una pintura descolocada, que interactúa con otros simbolismos de una mentalidad urbana ya establecida dentro de un espacio público, con vivencias experimentadas.

Un espacio público se define como una dimensión con gran significado para la humanidad actual, formado a partir del uso que se le otorga por parte de la sociedad que lo rodea. Debe poseer una aceptación fundamental por parte de todas las áreas participativas y poseer inclusividad y carácter igualitario. (Bonilla, 2006)

De igual manera, se debe recalcar, que el *graffiti* generalmente es plasmado en zonas urbanas o citadinas de una región. La ciudad se define como una creación cultural sumergida en un gran universo de significados preestablecidos por la sociedad que la rodea. (Urrea, 2003)

“La ciudad es lo que somos todos y lo que no es nadie, lo que más está ausente y casi jamás presente como tal, un no-ser más real que todo ser, aquello en lo cual estamos sumergidos, pero que jamás podemos aprender en persona.” (Fabio, Pensar la Ciudad, 1998)

“La ciudad es un espacio comunicacional que conecta entre sí sus diversos territorios y los conecta con el mundo”. (Fabio, Pensar la ciudad, la ciudad una institución imaginaria, 1996)

Para poder analizar la naturaleza gráfica del *graffiti* vinculado a una expresión se debe entender los rasgos que la hacen una manifestación artística; recreada por un grupo de personas en un medio urbano, en donde

cada de uno de ellos puede reconocerse por su práctica de carácter clandestino en el espacio público, en donde el *graffiti* es el medio propicio e inagotable de expresión y mensaje. El observador del mismo podrá entender, así como no, los diferentes códigos y semántica que cada uno de los individuos utiliza al momento de realizar diferentes obras. Un artículo de Jesús de Diego acerca de “La estética del *graffiti* en la socio-dinámica del espacio urbano”, nos muestra el origen del mismo desde un punto de vista de eclosión social:

La cultura soul del ghetto de New York dará paso en esta época a la cultura hip hop (MONREAL, 1996: 85) de naturaleza mucho más combativa y reivindicativa de los propios valores del grupo y de la sociedad anglosajona en general, y que renunciará a las pautas de participación en las instituciones y a la aceptación implícita de los valores del grupo dominante. El graffiti nace como expresión gráfica de este amplio movimiento cultural en el que la afirmación de lo individual se confunde con la del grupo en el marco de los barrios populosos y degradados de las grandes ciudades occidentales.

Muchos expertos en el tema han construido una definición de *graffiti* basándose en los acontecimientos vinculados al mismo, y al arte y la cultura. Por la complejidad de su entendimiento, se ha necesitado un análisis multidisciplinario.

En Quito, el surgimiento del movimiento del *graffiti* como se lo conoce ahora, empieza a partir de los años noventa. Se crea una nueva cultura

subterránea que impregna sus expresiones en las paredes nihilistas de la capital ecuatoriana. Cultura cuyo inicio se dio con Eugenio Espejo y sus revolucionarios versos dentro de la ciudad, tales como: “Último día del despotismo y primero de lo mismo”.

Para puntualizar la investigación, se analizará el *graffiti* de letras o lettering, por una riqueza pictórica y semiótica. De igual manera se lo analizará porque no se han realizados estudios de sus antecedentes y debido a que existe una mayor acumulación de artistas de este género dentro del área a estudiar. También se considera que este estilo de *graffiti* ha sido rechazado y asociado al pandillaje y vandalismo, ya que para su comprensión se necesita poseer un conocimiento previo de ciertos códigos estéticos.

2.4. *Graffiti* como expresión artística y social

Como expresión artística y social, el *graffiti* de letras ha logrado posicionarse a lo largo del mundo desde su lugar de nacimiento New York convirtiéndose enseguida en una realidad merecedora de estudio, la cual se ha convertido en la actualidad en una nueva forma de expresión creativa.

En América Latina el *graffiti* de letras surge como un medio de representación gráfica, social y política. Con el pasar del tiempo la evolución del mismo ha demostrado un cambio de intención y expresión a niveles altos de estética y estilo. Muchos de los diferentes artistas adoptaron influencias propias del folklore de cada país y las fusionaron con los elementos básicos

del *graffiti* neoyorkino, desarrollando así un nuevo género. Se puede llegar a presuponer también que los procesos colonizadores del continente latinoamericano han sido una influencia para el desarrollo del *graffiti* latino.

Armando Silva Telléz, sociólogo de la Universidad Javeriana de Bogotá, considera que el *graffiti* latinoamericano ha generado un lenguaje propio:

“Fui descubriendo una estilística latina, una riqueza latinoamericana, un espacio cultural (el de los ochenta) que constituía un tercer gran momento del graffiti contemporáneo (luego del París del 68 y del New York de los primeros setentas)”.

Fue a partir de este momento que el *graffiti* de este estilo surge en Latinoamérica, cuando se creó una irrupción de pintores que fueron poblando los muros de las principales urbes del continente, Bogotá, Buenos Aires, Montevideo, Río de Janeiro. (Silva, Una ciudad imaginada: Graffiti y expresión urbana, 2003)

2.5. Situación actual del *graffiti*

En medio del ajetreo diario, del mundo que ha sido capturado por la globalización y el consumo masivo; surgen las imágenes, los signos, las subjetividades, las ilusiones y las extravagancias de nuevas identidades artísticas y urbanas. La experiencia visual se convierte en un acontecimiento

de la mezcla entre lo cotidiano y lo moderno, en donde los consumidores establecen límites con las tramas de la modernidad.(Irzoeff, 2003)

Este tipo de arte no convencional, modifica las relaciones del mundo exterior con la vida cotidiana, haciéndolas más perceptivas hacia el resto de la sociedad. Los artistas se han convertido en indagadores de la psiquis, de la vida y de la sociedad humana, traspasando límites comunicacionales e implementando nuevos lenguajes y medios de representación. (León, 2003)

Debido a esto, en los últimos años, han surgido nuevas percepciones del desarrollo creativo; en primer lugar, el artista forja imágenes y símbolos en lugares conceptuales, físicos y virtuales; en segundo lugar, el artista se ha convertido en un híbrido entre su identidad y su función y compromiso con la sociedad; y por último, el artista ofrece la posibilidad de interacción con el público y sus nuevas posibilidades perceptivas. (Saussure, 1975)

De igual manera, basándose en las protestas desarrolladas en la actualidad, se pueden clasificar las actividades artísticas en tres grandes grupos:

- Las que tratan de modificar la difusión del arte a través de lugares ya establecidos culturalmente, pero cuya función principal no es el desarrollo de actividades artísticas,
- Las que se encuentran predestinadas a la evolución del ambiente y sus nuevos diseños,
- Las que interactúan entre el autor y su destinatario.

Estas distintas clasificaciones y percepciones, han surgido de las nuevas generaciones de artistas, quienes han contrarrestado su frustración con las ineficiencias políticas, y han autogenerado espacios culturales, colectivos artísticos, curadurías experimentales y el esparcimiento de proyectos de arte comunitario.

2.6. Influencias estéticas

Dadaísmo

El dadaísmo es un movimiento cultural que tuvo origen en Zúrich, en 1916. Este movimiento es conocido como el más radical de las vanguardias, y se posicionó como un nuevo estatuto del arte. Es un movimiento antiartístico, anti literario y antipoético. Rechaza de forma absoluta toda tradición o esquema anterior.(Pascual, 2010)Se considera al dadaísmo como una época artística de rebeldía contra el arte que en ese entonces era tradicional, es decir logró que haya una ruptura de la tradición artística, en donde se intentaba crear un arte sin argumento. Este movimiento busca eliminar el arte de su época en su totalidad, aparte de eliminar los procedimientos artísticos.

Este nuevo arte provoca en sus espectadores que haya una nueva forma de percepción del mismo, ya que la ruptura de la obra, obliga al espectador que realice un análisis a través de la obra, Evidencia la no-funcionalidad del lenguaje,

Se motiva a sí mismo como creador. Da lugar al carácter inorgánico y fragmentado de las obras.(Burgos, 2009)

Se considera al dadaísmo como la primera tendencia artística que ofreció cierta dignificación al *graffiti*, debido a que mediante este movimiento se logró abreviar el lenguaje, abreviando la definición del mundo. Por lo tanto se empezó a utilizar al *graffiti* como una forma de expresión cotidiana, como una “expresión compulsiva del deseo revolucionario”. (Collazos, 1986)

El autor más sobresaliente es Hans Arp, sus obras tenían relieves policrómicos y grabados con manchas. Duchamp, fue también un famoso artista dadaísta, utilizaba óleo y alambre sobre espejo, Picabia tenía un estilo muy característico, conocido como maquinista, que se enfocaba en la representación de máquinas. Ernst, desarrolló las técnicas del frottage y el grattage, también realizó la técnica de la decalcomanía, y collage. Estableciéndolo como figura fundamental del arte contemporáneo.

El grattage consiste en lijar el papel, rayarlo, introducir partículas de grafito, carboncillo y tinta, en donde se puede cambiar la textura de la pieza.

El frottage consiste en aplicar la hoja de papel o el lienzo a un objeto que presenta un relieve y frotar la otra cara con lápices o con colores. (González, 2003)

En el dadaísmo se incluye a todos los movimientos artísticos, en el cual todo estaba permitido. Entre las técnicas más importantes están los

murales, el collage, debido a que estableció que el arte no solamente debía pertenecer a las élites, sino que debía ser popular.

De las cenizas del dadaísmo nace el surrealismo. (Pascual, 2010)

Surrealismo

El surrealismo se origina de la necesidad de crear una nueva visión del hombre y de su mundo interior. No se da importancia a las formas ni a los colores, ni a las formas plásticas, sino en lo que la unión de las imágenes representaba.

Entre los artistas más destacados del surrealismo están Salvador Dalí, Yves Tanguy (Surrealismo). El surrealismo no es considerado un estilo en sí, es un arte que adoptó formas diferentes. El surrealismo, a diferencia del dadaísmo, buscó la comunicación con lo irracional y lo ilógico, orientado mediante lo inconsciente. Los pintores se basaron sobretodo en métodos automáticos, buscando nuevas vías. Aunque el dadaísmo precedió al surrealismo, el surrealismo permitió la supervivencia del dadaísmo, aunque durante un tiempo estos dos movimientos coexistieron. El surrealismo busca expresar de cualquier forma el pensamiento en ausencia del control de la razón, sin tomar en cuenta la estética o la moral. (Bradley, 1999)

Movimiento fluxus

Fue una modalidad de accionismo artístico, originaria en Estados Unidos, sin embargo se desarrolló mayoritariamente en Europa, sobretodo en Alemania. Se relaciona a la idea del “fluir constante”, y se basaba en la oposición a toda convencionalidad. (Martínez A. , 2000)

Este movimiento es un ejemplo de la mezcla o hibridación que se ha dado entre las distintas disciplinas artísticas. Es una nueva concepción de arte en donde la interpretación del artista es su fundamento. De esta manera se originaron los performances y los happenings. El artista en este caso es imprescindible, En el movimiento Fluxus se da una ruptura del arte tradicional y un aglutinamiento de diferentes categorías artísticas, para hacer un universo común. (Ariza, 2003)

Entre los artistas más destacados de este movimiento se encuentran John Cage, Naum June Paik, Ben Vautier y Wolf Vostell. Pero su principal propulsor fue George Maciunas, Se acercaron a gran diversidad de géneros tales como el body-art y el conceptual. (Martínez A. , 2001)

Por los fundamentos principales por el cual este movimiento artístico se desarrolló y evolucionó, se encuentra estrechamente ligado a las premisas fundamentales con las cuales el graffiti se originó. El rechazo a todo tipo de convencionalidad, al igual que la desconformidad hacia un sistema opresor, los relaciona directamente.

2.7. Rasgos comunes entre los *graffitis*

- Forma: es propia de cada pieza.
- Relleno: color u objeto que completa una forma.
- Borde: lo que define la forma de la letra.
- Fondo: material donde se realiza la obra.
- Nube: plano de color detrás de las letras o de los objetos.
- Power line: línea exterior al contorno que sirve para separar la pieza del fondo.
- Brillo: líneas que van pegadas o semipegadas al borde exterior de la misma.
- Destello: colores que emulan un destello de luz.
- 3D: colores planos, degradados, con puntos, opacos, con bordes, etc.
- Remates: adornos que definen la forma de la letra.
- Conexiones: formas que unen partes de unas letras con otras.
- Flechas: pueden formar parte de las letras como solamente pueden ser objetos decorativos.
- Tags: firma del autor.
- Inscripciones: pueden ser complementos de la pieza como dedicatorias, crews, año, etc.

2.8. Estilos del *graffiti*

Existen varios estilos que se aplican por los artistas a nivel mundial y diferentes formas de hacer lettering. El siguiente cuadro explica sus características y muestra algunos ejemplos:

Cuadro 1. Estilos de graffiti lettering (Valladolid, 2013)

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO
<p>WILD STYLE</p>	<p>Posee un estilo de complejidad bastante alto, en donde se mezclan formas, como conexiones, círculos, semicírculos, espirales, picos y flechas. Existen dos categorías dentro de este estilo:</p> <p>- Composición</p> <p> Estático: posee un carácter geométrico, con ángulos más marcados, líneas más rectas y poca utilización de curvas.</p> <p> Dinámico: es cuando las formas de las letras y conexiones son más redondeadas, estilizadas y suavizadas. En conjunto, poseen más movimiento.</p> <p>- Morfología</p> <p> Semi wild style: consta de letras legibles y un complemento puntual.</p> <p> Wild style: consta de letras que se pierden dentro de los complementos y adornos de las piezas.</p> <p> Estilo california: cuando las letras no se distinguen de lo absoluto de los demás complementos de la pieza y en donde se reconocen como elementos el relleno, el 3D y el borde.</p>	 <p>Phase 2, Nueva York, Años 70.</p> <p>Casa, Serre y Per, Nueva York, Años 90.</p> <p>Swat, Dinamarca, Años 90.</p> <p>Dero, Nueva York, Años 90.</p> <p>Fzlm, Barcelona 2003.</p> <p>Sharp, Nueva York, Años 90.</p>

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO
<p>MODEL PASTEL (ESTILO 3D)</p>	<p>Estilo que busca crear efecto de tridimensionalidad en las letras. Los efectos se consiguen mediante el uso del color, su forma en las letras que crean perspectiva o el cambio del ángulo de su visión. De igual manera, este estilo se divide en dos categorías arbitrarias:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3D con diseño wild style: es la fusión de dos estilos, wild style sin bordes y con bastante volumen y juegos de sombra y luz. -Model pastel: es el estilo tridimensional, donde desaparece la línea exterior y juega la cromática 	 <p>Kato, Inglaterra, 1990.</p> <p>Cas, Nueva York, Años 90.</p> <p>Loomit, Alemania, Años 90.</p>
<p>DIRTY (ESTILO BASURA)</p>	<p>Se basa en la trasgresión de los elementos formales y estéticos. Se crean elementos deformes, colores repelentes a priori y generando un estilo "sucio".</p>	 <p>Inupk, Barcelona, Años 90.</p>
<p>ORGANICO</p>	<p>Es la fusión de todos los estilos, en donde las letras adoptan formas de objetos.</p>	 <p>Hata, Madrid, Años 2000.</p>

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO
PERSONAJES	Son distintos caracteres o dibujos animados, que pueden ser influenciados por personajes mediáticos.	 <p data-bbox="914 558 1425 583">Bakes. Fresh Jam 1987.</p>
ICONOS	Son una derivación de los personajes, pero son más esquemáticos y fáciles en su ejecución. Su función principal es llamar la atención y crear una mayor pregnancia en el ojo del espectador.	 <p data-bbox="914 921 1425 947">La plaza de Suso33. Madrid 2002.</p>
GRAFITI ABSTRACTO	Es cuando el grafiti ya pierde su identidad. Lo único que lo sigue ligando al grafiti es su ubicación o el autor que lo realiza.	 <p data-bbox="914 1327 1425 1352">Futura 2000. Nueva York. 1990.</p> <p data-bbox="914 1722 1425 1747">José Parlá. Miami. 2000.</p>

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO
POMPA	<p>Son letras redondeadas, gruesas y relativamente sencillas que solo constan de color relleno y su borde. Existen distintos variantes de este estilo, los que son:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phasemagotical fantástica: letras pompa rodeada por estrellas. - Pompa nublado: letras pompa envueltas en una forma de nubes. - Tablero de ajedrez: letras pompa con sombreado. - Pompa gigante: letras pompa desproporcionadamente más grandes en la parte superior. - El chorro exquisito: letras pompa torcidas y rayadas. 	 <p>Phase 2, Nueva York, Años 70.</p> <p>Copa, Nueva York, 2011</p>
POÉTICO	Graffiti con identidad y estilo poético.	 <p>Ación poética Tucuman</p>
THROW UPS	Son letras con poco diseño y menor cantidad de pintura posible, que crean un relleno rayado en donde se notan los trazos de aerosol.	 <p>Quik y Sach, Nueva York 1982.</p>
BLOCK LETTERS	Son letras simples y gruesas, con rellenos sencillos, fáciles de leer y de gran tamaño.	 <p>Seen, Block letters, Nueva York, Años 80.</p>

- Sketches o bocetos: son la base de las obras previas al mural. Generalmente son realizados rápidamente y con un esquema de colores preestablecido.
- Plantillismo: consiste en la elaboración de una figura en cartón como plantilla, para luego pintar sobre ella en la pared.
- Stickers
- Murales

2.9. Principios del diseño

En la elaboración de piezas de diseño artísticas, el autor utiliza principios básicos los cuales mejoran la estética y unificación de las piezas a elaborar. Estos principios son:

- Balance
- Armonía
- Gradación
- Contraste
- Variedad
- Movimiento
- Ritmo
- Proporción

Balance es la manera adecuada de combinar o armar los diferentes elementos para reflejar una sensación de estabilidad.

- Balance simétrico: dos mitades idénticas.
- Balance asimétrico: de tono informal, que no tiene forma. utiliza cualidades como intensidad, color y forma.
- Balance radial: posicionar alrededor de un punto central los elementos.

Armonía es la combinación de elementos en donde se acentúa sus similitudes de color, textura y tamaño.

La gradación son los cambios de manera gradual en cuanto a color, forma y tamaño.

El contraste es la combinación de elementos de tal manera que se expongan las diferencias del uso de color, forma y textura.

La variedad es la combinación de elementos que busca confusión, con el objetivo de crear diversidad para generar una estética visual más interesante.

El movimiento es el principio del diseño donde su utilización busca crear o reflejar la sensación de dinamismo (acción).

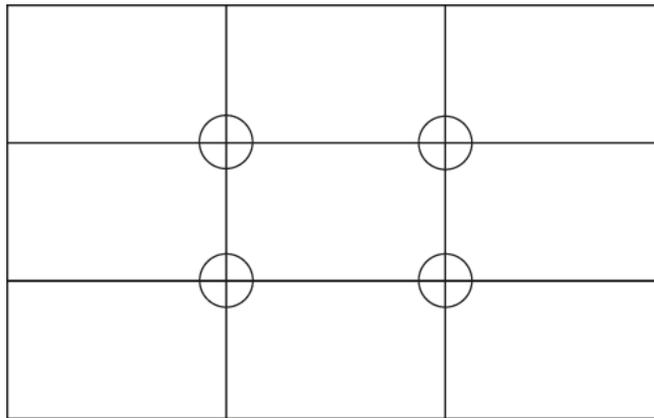
El ritmo es el resultado de la disposición de los elementos de manera precisa para generar tiempo visual.

La proporción es la relación que mantienen los elementos entre sí, al igual que con la composición en general.

2.10. Elementos básicos del diseño

Se han establecido parámetros para el análisis de las distintas piezas, para poder llegar a definir si el *graffiti* de letras o *lettering* hace uso de estos elementos y de qué manera son implementados. Los elementos son los siguientes:

- Composición: es la disposición visible o no visible de la materia, encargada de organizar los elementos, que mediante leyes ubica a los diferentes componentes de la pieza.
- Ley de tercios: es una guía imaginaria que divide el formato de una obra en tres partes iguales, de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda, generando intersecciones interiores, los cuales se refieren a los puntos de mayor atención visual. El siguiente gráfico explica lo anteriormente mencionado:

- Forma: se refiere a todo elemento visible que aporta a nuestra percepción, incluyéndose a elementos conceptuales, los cuales son:
 - o Manuscritos

- Irregulares

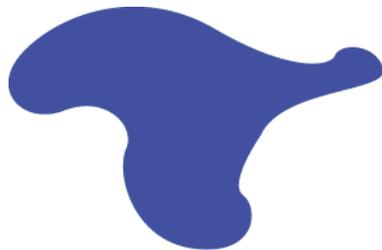
- Accidentales

- Rectilíneos

- Orgánicos

- Matemáticos

- Medida: las formas tienen diferentes tamaños, desde grandes a pequeños, dependiendo de la labor que ocupa en las distintas composiciones gráficas; la proporción, brinda la dimensión de las formas creando conceptos como formas grandes, fuerza, y formas pequeñas, delicadeza. Ejemplo:

- Color: es la apreciación visual generada por el cerebro, fenómeno resultado de la combinación de luz y relacionado con el espectro electromagnético de la zona visible, la cual se puede percibir por medio de la vista. El color posee propiedades las cuales definen su aspecto final, estas son:
- Matiz: es el estado puro del color. Los colores primarios son los matices principales, y al mezclarlos se obtiene la gama de la rosa

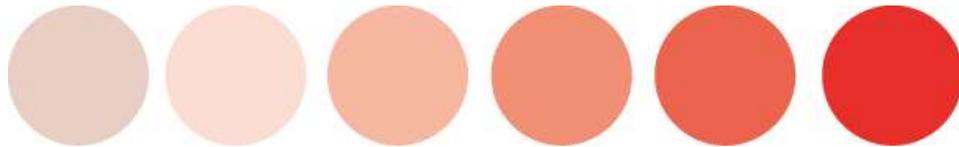

cromática.

- Luminosidad: es la definición de la claridad y oscuridad de un color, por medio de la cantidad de luz recibida. Los colores más claros reciben más luz, mientras que los colores más oscuros, menos luz.

- Saturación: constituye la palidez o la fuerza de un color. Cuando un color es puro, se encuentra totalmente saturado; mientras que la saturación de un color es menor cuando se le agrega su color complementario, puesto que de esta manera se neutralizan.

- Textura: se divide en visual y táctil, ambas con respuestas sensoriales ante el espectador.

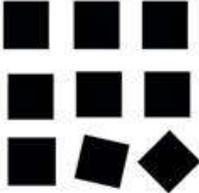
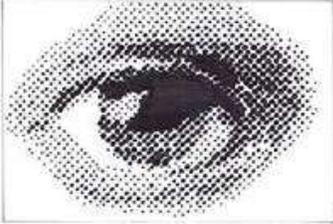
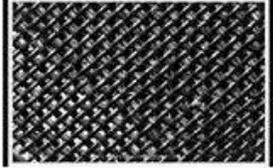
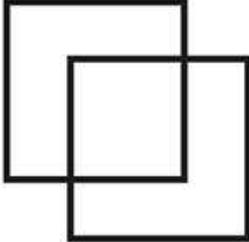
La textura visual se divide en dos formas:

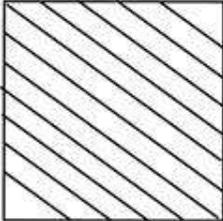
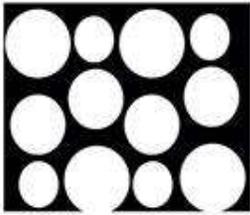
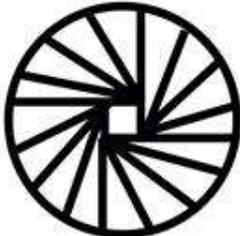
- o Textura espontánea: forma parte del proceso de creación gráfico. Es cuando las marcas que deja la textura se vuelven figuras de la composición.
- o Textura decorativa: es la que queda sujeta a la figura principal, pero se ubica en la superficie.

Por otro lado, también se tendrán en cuenta los elementos del Diseño Bi-Dimensional, establecido por Wucius Wung³, que se encuentran descritos y ejemplificados en el siguiente cuadro:

³ Wucius, Wong. "Fundamentos del diseño", Barcelona: Gustavo Gili, 1996.

Cuadro 2. Elementos del diseño bi-dimencional de Wucius Wung

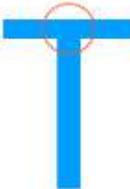
NOMBRE	DESCRIPCION	EJEMPLO
ANOMALÍA	Es la presencia de la irregularidad en un diseño en el cual aún prevalece la regularidad. Marca un grado de desviación de la conformidad general.	
CONTRASTE	Sucede cuando una forma está rodeada de un espacio blanco. Cuando una línea recta se cruza con una curva; cuando una forma es mucho mayor que la otra y cuando existen direcciones verticales y horizontales.	
CONCENTRACIÓN	Se refiere a una manera de la distribución de los módulos que pueden estar apretadamente reunidos en ciertas zonas del diseño o estar repartidos entre otras.	
TEXTURA	Son las características de superficie de una figura, que pueden ser suave, rugosa, lisa, decorada, opaca, brillante, blanda o dura.	
ESPACIO	Es lo que rodea a una forma. Puede ser positivo, negativo, liso, ilusorio, ambiguo o conflictivo.	

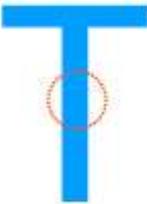
NOMBRE	DESCRIPCION	EJEMPLO
FORMA	Cuando se unen el punto, la línea o el plano, crean una forma. Cada unos posee una figura, un tamaño, color y textura. En un diseño bidimensional, el volumen es imaginario.	
REPETICIÓN	Es cuando un diseño ha sido compuesto por una cantidad de formas idénticas o similares entre sí, a esto se les llama módulos, y tienden a unificar el diseño.	
ESTRUCTURA	Gobierna la posición de las formas en un diseño. Es la disciplina que subyace bajo ciertas disposiciones de orden para predeterminar las relaciones internas de las formas.	
SIMILITUD	Es cuando las formas se parecen entre sí, pero no son idénticas. La similitud mantiene en grado considerable la sensación de regularidad.	
GRADACIÓN	Es el cambio gradual de manera ordenada. Genera ilusión óptica y crea una sensación de progresión, lo que conduce a una culminación.	
RADIACIÓN	Son los módulos que se repiten y giran regularmente alrededor de un centro común. Puede tener el efecto de vibración óptica.	

2.11. Anatomía Tipográfica

Cada letra posee cierta característica que la define. Es importante dicho análisis para la correcta interpretación y entendimiento de los *graffitis*.

Cuadro 3. Anatomía Tipográfica (Fernández, 2014)

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO
COLA	Prolongación inferior de algunos rasgos.	
ARCO	Traza curvo que sale del asta principal de algunas letras sin acabar cerrándose.	
TRAVESAÑO	Traza horizontal que cruza por algún punto del asta principal.	
ÁPICE	Unión de dos astas en la parte superior de la letra.	
REMATE	Traza terminal de un asta, brazo o cola. Es un resalte ornamental que no es indispensable para la definición del carácter, habiendo alfabetos que carecen de ellos.	
LAZO	Traza que une la curva con el asta principal.	

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO
ASTA	Rasgo principal de la letra que define su forma esencial. Sin ella, la letra no existiría	
GANCHO	Final de un trazo que no termina en remate, sino con una pequeña proyección de un trazo.	
PATA	Trazo diagonal que sirve de apoyo a algunas letras. También se puede llamar cola.	
PANZA	Trazo curvo que encierra una contraforma.	
BARRA	Línea horizontal entre verticales, diagonales o curvas.	
CONTRAFORMA	Espacio interno de una letra total o parcialmente encerrado.	

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO
ESPINA	Rasgo principal de la S o la s.	

3. CAPÍTULO III METODOLOGÍA DEL DISEÑO E INVESTIGACIÓN

3.1. Marco Referencial

Se refiere a los diversos proyectos anteriormente realizados, que de cierto modo validarán a la investigación como un objeto de estudio legítimo.

- Arte bastardo: primera publicación especializada de arte urbano de Ecuador.

Imagen 3. Foto publicación Arte Bastardo

- Ojo al aviso: un libro que habla sobre una “panorámica de la gráfica, el diseño, el arte y la comunicación visual popular.” (Ana Lucía Garcés y Manuel Kingman). Archivo fotográfico de la gráfica popular de Quito y sus alrededores, el cual intenta dar un valor importante a este tipo de expresión visual urbana.

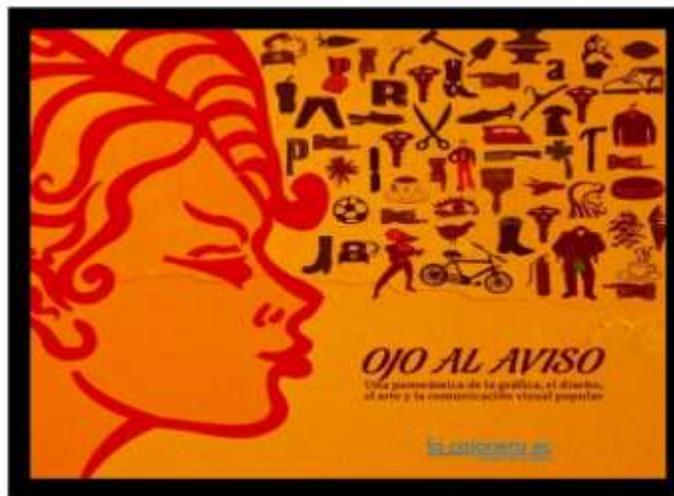

Imagen 4. Foto libro Ojo al Aviso

- Arte bastardo digital: web de geolocalización y preservación del arte urbano en Ecuador.

Imagen 5. Foto logotipo Arte Bastardo.

- *Graffiti Argentina*: relata la historia del *graffiti* de Argentina junto con una recopilación fotográfica distintas piezas realizadas ahí.

Imagen 6. Foto Libro *Graffiti Argentina*

3.2. Delimitación de las zonas gráficas dentro del Distrito Metropolitano de Quito

La zonificación comenzó con la elección de las zonas urbanas de Quito con mayor concentración de artistas de este estilo de *graffiti*, definidos en base a las entrevistas previas realizadas a los diferentes *graffiteros* de la ciudad. Por ello se eligió las administraciones: Quitumbe, Eloy Alfaro, Manuela Sáenz, Eugenio Espejo, y La Delicia.

Imagen 7. Mapa de la delimitación de las zonas urbanas del DMQ.

3.3. *Graffiteros* más representativos de lettering en el DMQ

La selección de los diferentes artistas se dio a través de un filtro basado en técnica depurada y trascendencia en este movimiento. Los artistas más representativos elegidos por zona de la urbe son los siguientes:

Cuadro 4. *Graffiteros* más representativos del DMQ.

PSEUDÓNIMO	ESTILO	TAG
JQUATRO	WILD STYLE	
BONICE	CARACTERES	

PSEUDÓNIMO	ESTILO	TAG
ARPIA	WILD STYLE	
NOSER	ORGÁNICO Y CARACTERES	
TOIS	WILD STYLE	
SPLASH	WILD STYLE	
SENIKZ	WILD STYLE, ORGÁNICO, 3D Y CARACTERES	

PSEUDÓNIMO	ESTILO	TAG
JOINSBACK	ORGÁNICO Y CARACTERES	
DIKER	WILD STYLE	
ARTKASMO	BLOCK	<hr/>
BEADI	WILD STYLE	
TENAZ	WILD STYLE	<hr/>

PSEUDÓNIMO	ESTILO	TAG
UNO27	WILD STYLE Y CARACTERES	
SKIPY	WILD STYLE Y 3D	
MARMOTA	WILD STYLE Y 3D	
MARIA	WILD STYLE y CARACTERES	
EQUIS	WILD STYLE	

PSEUDÓNIMO	ESTILO	TAG
ENAONE	WILD STYLE Y 3D	
ANDERSOUNDZ	WILD STYLE	
AFAN	WILD STYLE	
DEUX	WILD STYLE	
BLOOKY	WILD STYLE	

3.4. Análisis Semiótico y elementos del *graffiti*

La semiótica analiza los significados de los signos y los procedimientos que se realizan para llevarlos a cabo. El signo en este caso, es el nexo entre el significado y el significante. (Eco, 2000)

La semiótica tiene dos principios:

- Principio de inmanencia: todo texto, o en este caso todo *graffiti*, es una totalidad completa, cuyo análisis no tiene que recurrir a factores externos.
- Principio del sentido estructurado: es cuando el contenido de un texto (*graffiti*), percibe las relaciones de diferencia, constituyendo la estructura del *graffiti* como tal.

Al momento de expresar una forma de sentido, se pueden tener diferentes expresiones y contenidos, dependiendo de la lengua y del trasfondo cultural.

Para este análisis, el cual lo realizan las personas que observan el *graffiti*, se lo divide en forma y sustancia. Forma es la parte física, técnica y funcional; y sustancia es el significado, ideas o pensamientos que transmite la obra.

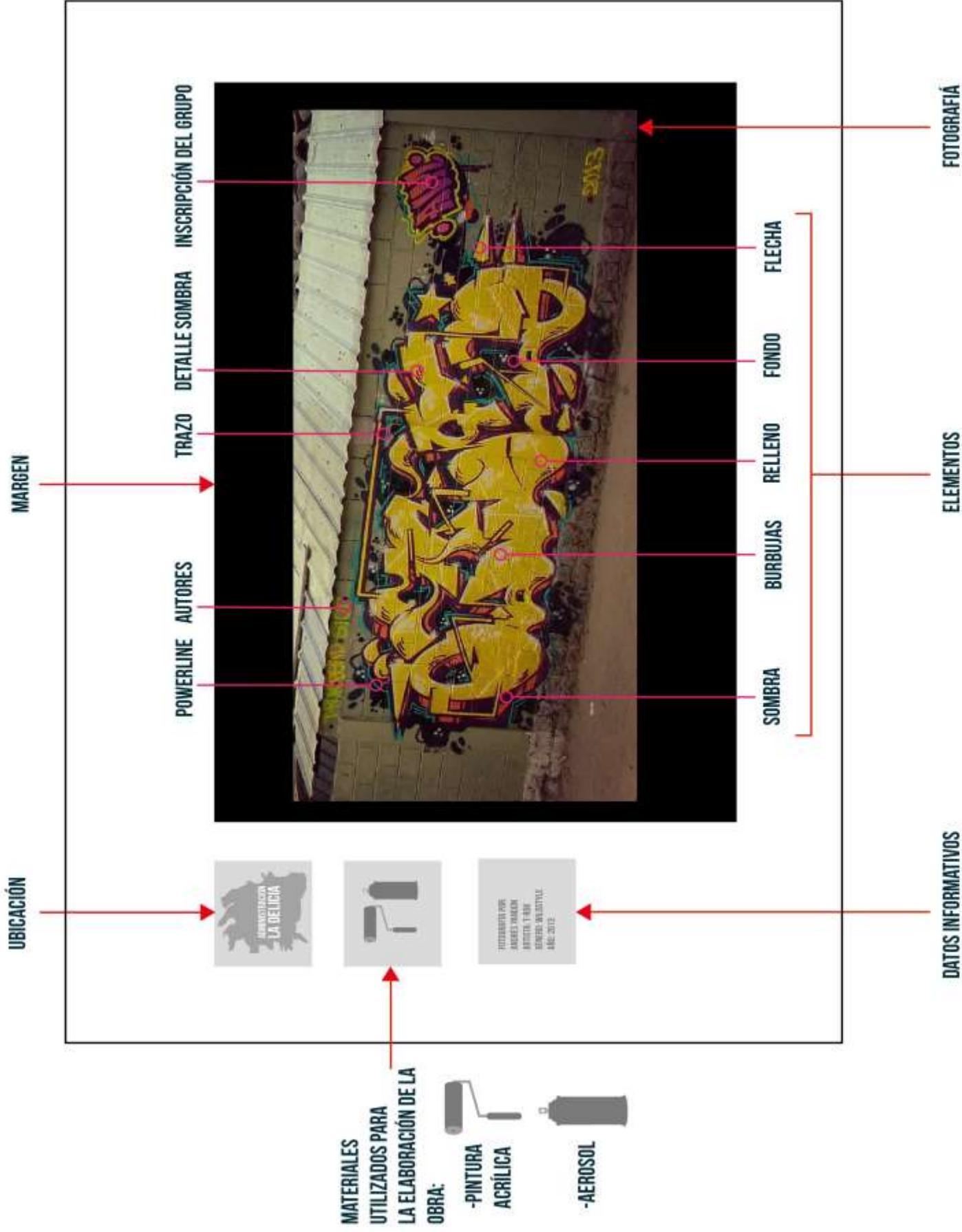
Es así, que cada *graffiti* puede tener un significado diferente para cada persona.

A continuación se indicarán los elementos básicos del *graffiti* en sus diferentes estilos, basándose en obras que se encuentran alrededor de las distintas administraciones anteriormente mencionadas del DMQ.

El primer cuadro es una descripción de la matriz que se utiliza para definir las diferentes características de los estilos de *graffiti predominantes*, de acuerdo a las zonas del DMQ.

Los siguientes cuadros describen los distintos elementos de los estilos predominantes implementados en las diferentes zonas del DMQ.

ESTRUCTURA FICHA DE ANÁLISIS DE ELEMENTOS DEL GRAFFITI

ANÁLISIS DE ELEMENTOS DEL GRAFFITI

CARACTERIZACIÓN DE LAS IDENTIDADES DEL GRAFFITI EN LAS ZONAS URBANAS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

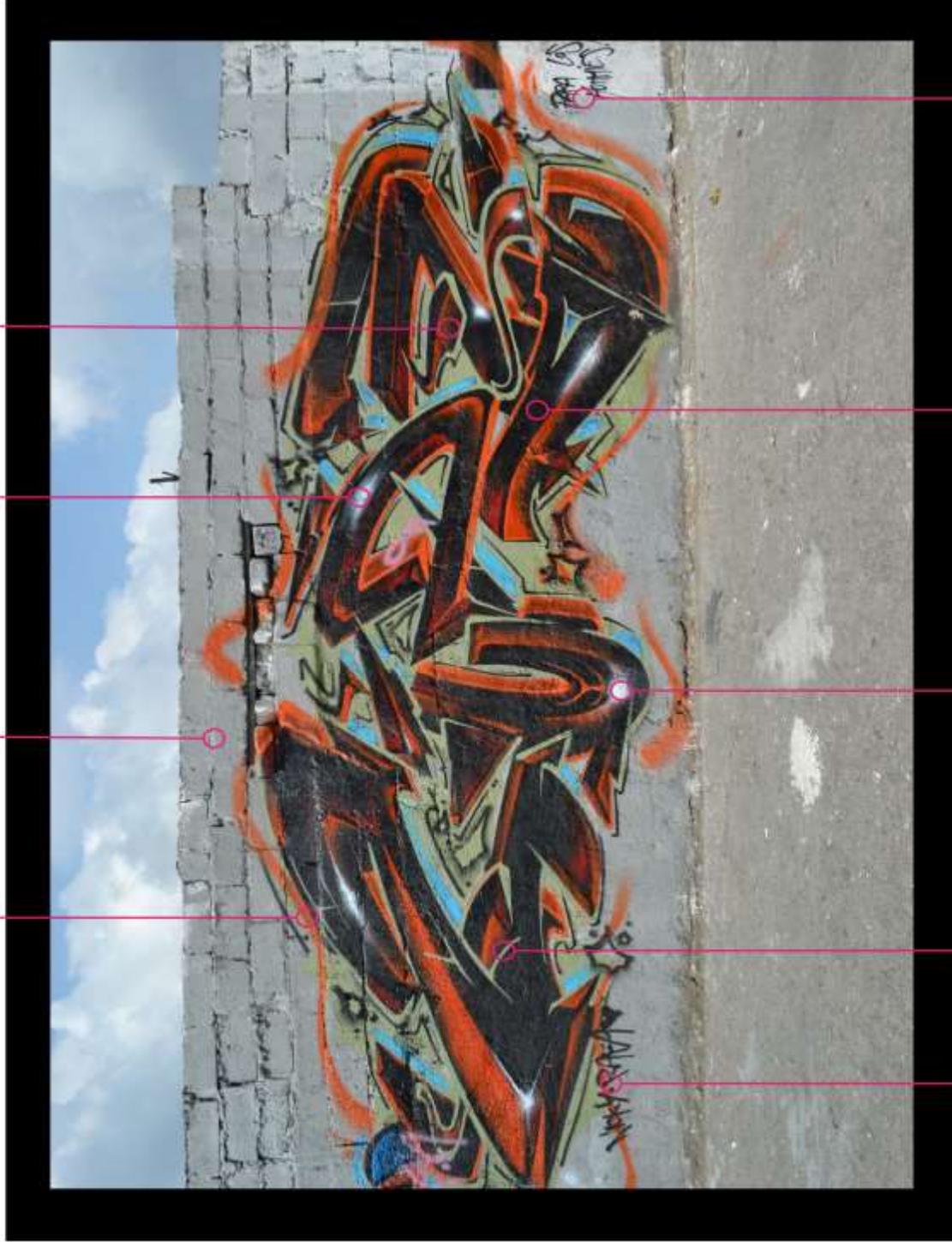
FOTOGRAFÍA POR:
CLAUDIA LÓPEZ
ARTISTA: DEW/ZURE
GÉNERO: WILDSTYLE
AÑO: 2013

POWERLINE

FONDO

BRILLO

3D

MENCIÓN

TRAZO

DESTELLO

RELLENO

DEDICATORIA

ANÁLISIS DE ELEMENTOS DEL GRAFFITI

CARACTERIZACIÓN DE LAS IDENTIDADES DEL GRAFFITI EN LAS ZONAS URBANAS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

POWERLINE **AUTORES** **TRAZO** **DETALLE SOMBRA** **INSCRIPCIÓN DEL GRUPO**

FOTOGRAFÍA POR:
ANDRÉS YANDIM
ARTISTA: F-ROX
GÉNERO: WILDSTYLE
AÑO: 2013

SOMBRA **BURBUJAS** **RELLENO** **FONDO** **FLECHA**

ANÁLISIS DE ELEMENTOS DEL GRAFFITI

CARACTERIZACIÓN DE LAS IDENTIDADES DEL GRAFFITI EN LAS ZONAS URBANAS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

INSCRIPCIÓN DEL GRUPO

FONDO

POWERLINE

ANIMACIÓN

MENSAJE

FOTOGRAFÍA POR:
XAVIER CALDEÓN
ARTISTA: SKIPPY
GÉNERO: WILDCAT
AÑO: 2009

3D

TRAZO

RELLENO

BRILLO

DESTELLO

DEDICATORIA

ANÁLISIS DE ELEMENTOS DEL GRAFFITI

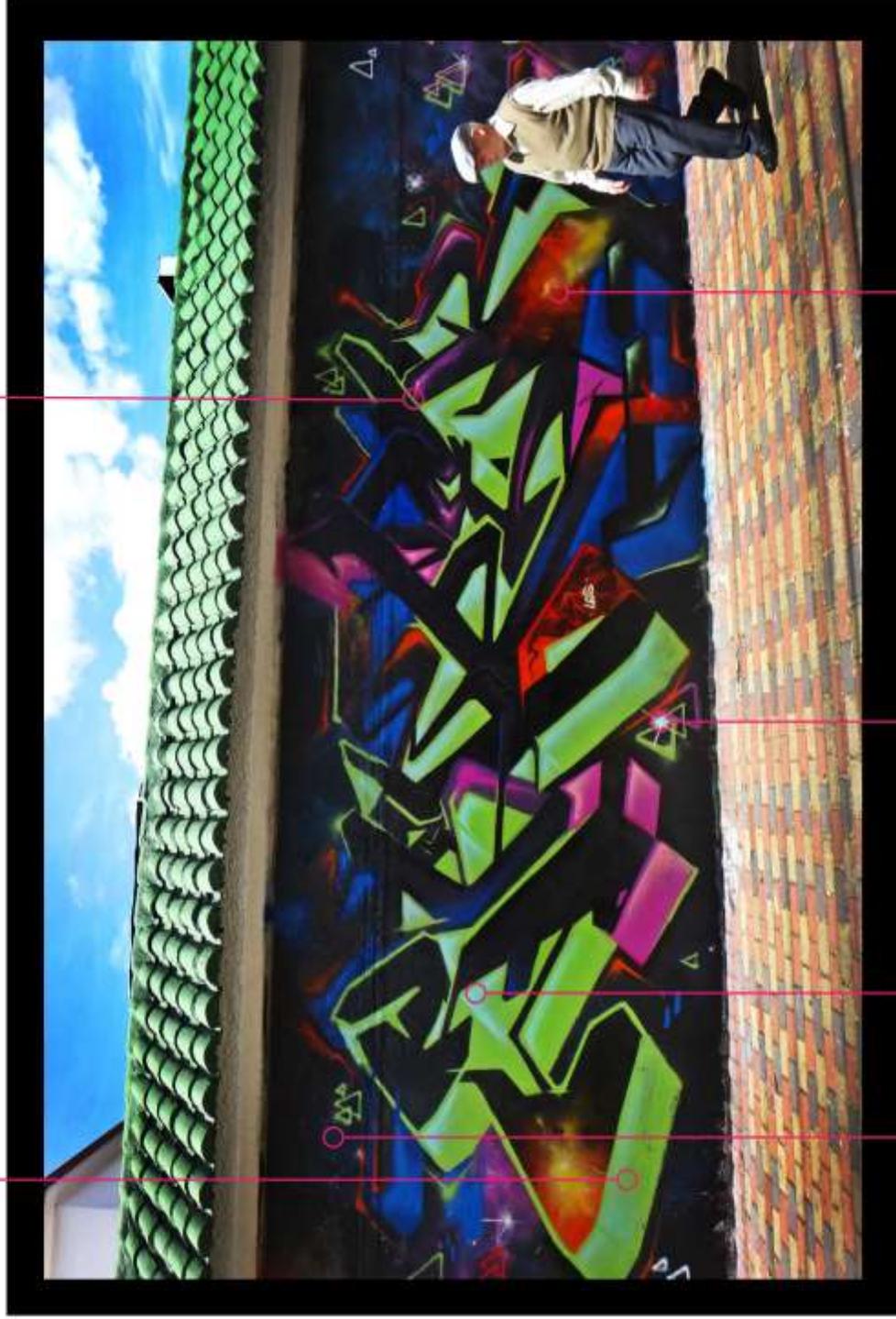
CARACTERIZACIÓN DE LAS IDENTIDADES DEL GRAFFITI EN LAS ZONAS URBANAS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

FOTOGRAFÍA POR
STIMKEN
ARTISTA: STROKER
GÉNERO: WILDSTYLE
AÑO: 2013

3D

TRAZO

FONDO
BRILLO

DESTELLO

RELLENO

ANÁLISIS DE ELEMENTOS DEL GRAFFITI

CARACTERIZACIÓN DE LAS IDENTIDADES DEL GRAFFITI EN LAS ZONAS URBANAS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

COORDINACIÓN
MANUELA SÁENZ

FOTOGRAFÍA POR:
RICARDO ZURITA
ARTISTA: NISSEB
DISEÑO: ORLANDICO
AÑO: 2008

INSCRIPCIÓN DEL GRUPO

ANIMACIÓN

TRAZO

FONDO

TAG

SOMBRA RELLENO

BRILLO

POWER LINE

ANÁLISIS DE ELEMENTOS DEL GRAFFITI

CARACTERIZACIÓN DE LAS IDENTIDADES DEL GRAFFITI EN LAS ZONAS URBANAS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

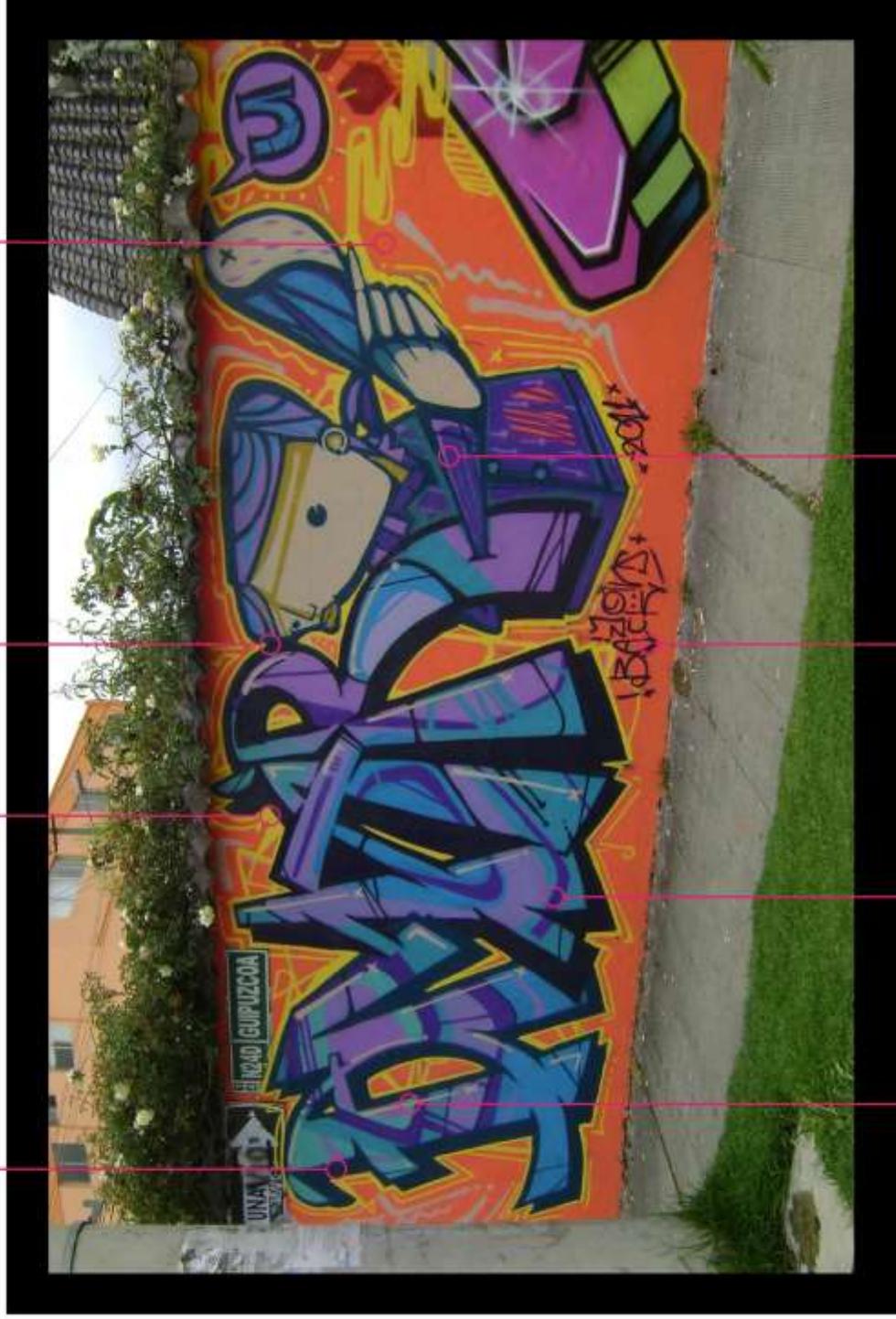
FOTOGRAFÍA POR:
JAVIER VILLARDEL
ARTISTA: JHONSBACK
GÉNERO: ORGÁNICO
AÑO: 2011

SOMBRA

POWERLINE

TRAZO

FONDO

BRILLO

RELLENO

TAG

ANIMACIÓN

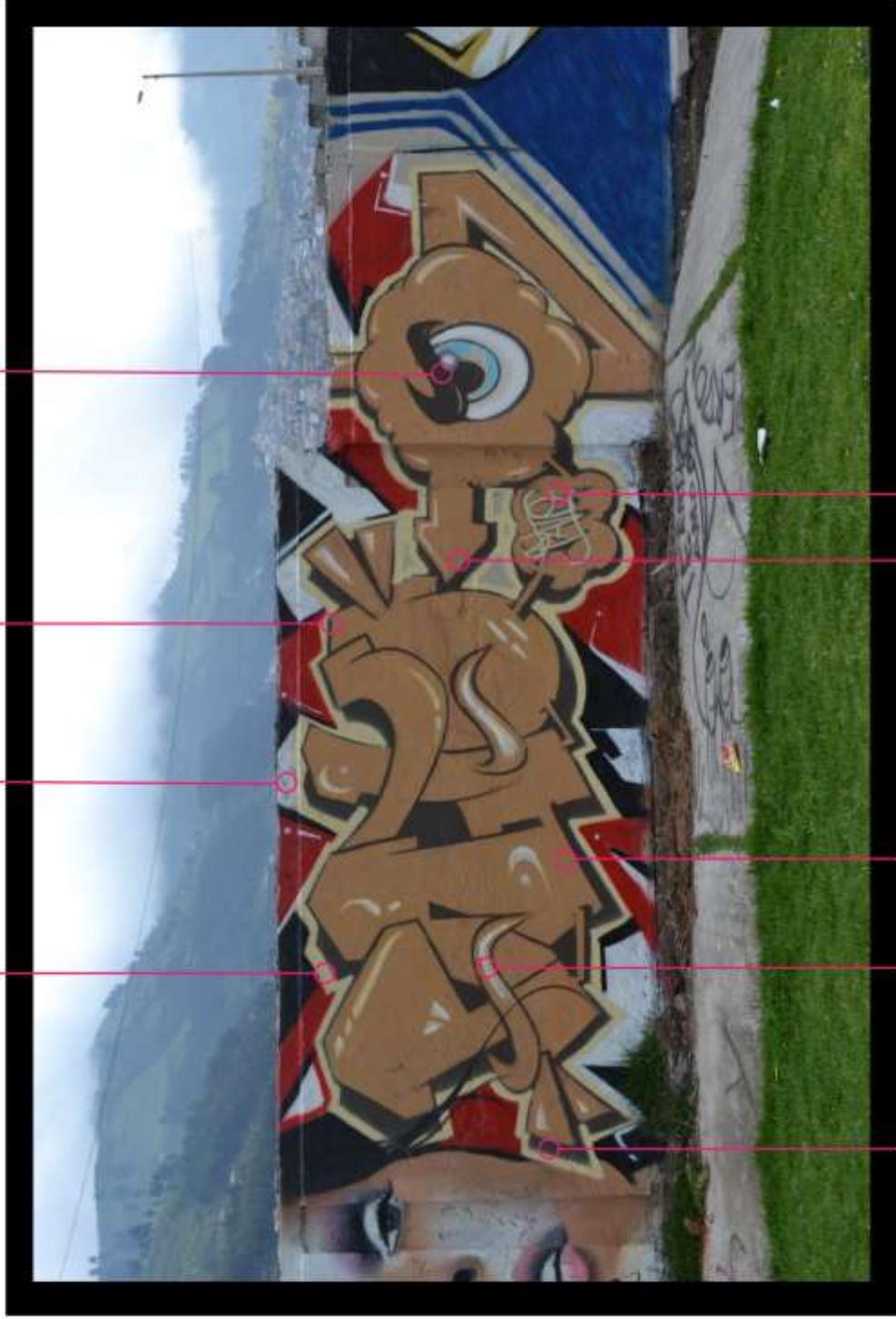
ANÁLISIS DE ELEMENTOS DEL GRAFFITI

CARACTERIZACIÓN DE LAS IDENTIDADES DEL GRAFFITI EN LAS ZONAS URBANAS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

FOTOGRAFÍA POR:
MAGIS RUSSENO
ARTISTA: PATO
GÉNERO: MELTYSTYLE
AÑO: 2013

POWERLINE FONDO TRAZO ANIMACIÓN

SOMBRA BRILLO RELLENO FLECHA TAG

ANÁLISIS DE ELEMENTOS DEL GRAFFITI

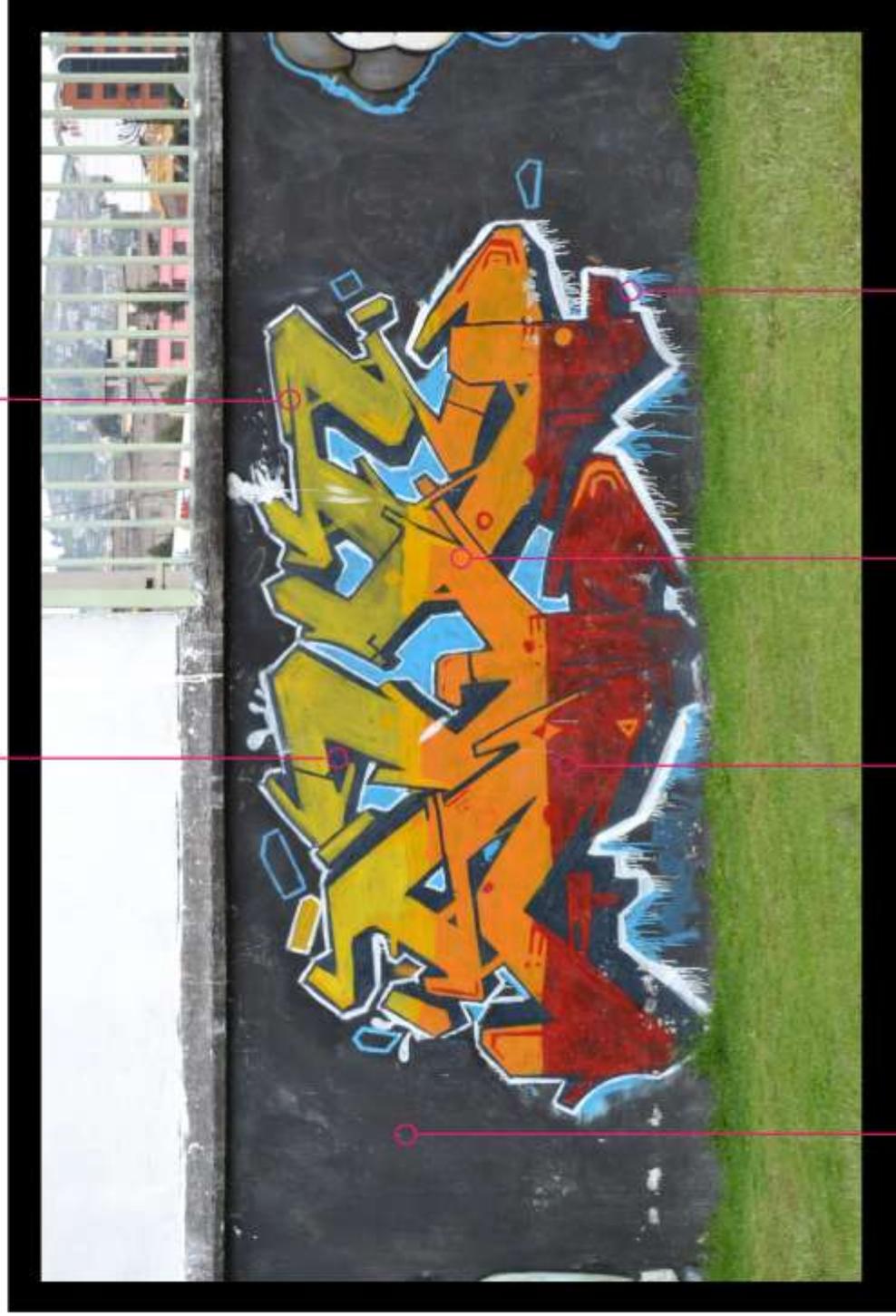
CARACTERIZACIÓN DE LAS IDENTIDADES DEL GRAFFITI EN LAS ZONAS URBANAS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

FOTOGRAFÍA POR:
MARIO ROSERO
ARTISTA: SWEETY
GENERO: WILDSYCLE
AÑO: 2013

TRAZO

3D

FONDO

FLECHA

RELLENO

POWER LINE

ANÁLISIS DE ELEMENTOS DEL GRAFFITI

CARACTERIZACIÓN DE LAS IDENTIDADES DEL GRAFFITI EN LAS ZONAS URBANAS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

FOTOGRAFÍA POR:
MARIO ROSERO
ARTISTA:
GÉNERO: WILDSTYLE
AÑO: 2013

3D TRAZO

POWER LINE

RELLENO

BRILLO

FONDO

ANÁLISIS DE ELEMENTOS DEL GRAFFITI

CARACTERIZACIÓN DE LAS IDENTIDADES DEL GRAFFITI EN LAS ZONAS URBANAS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

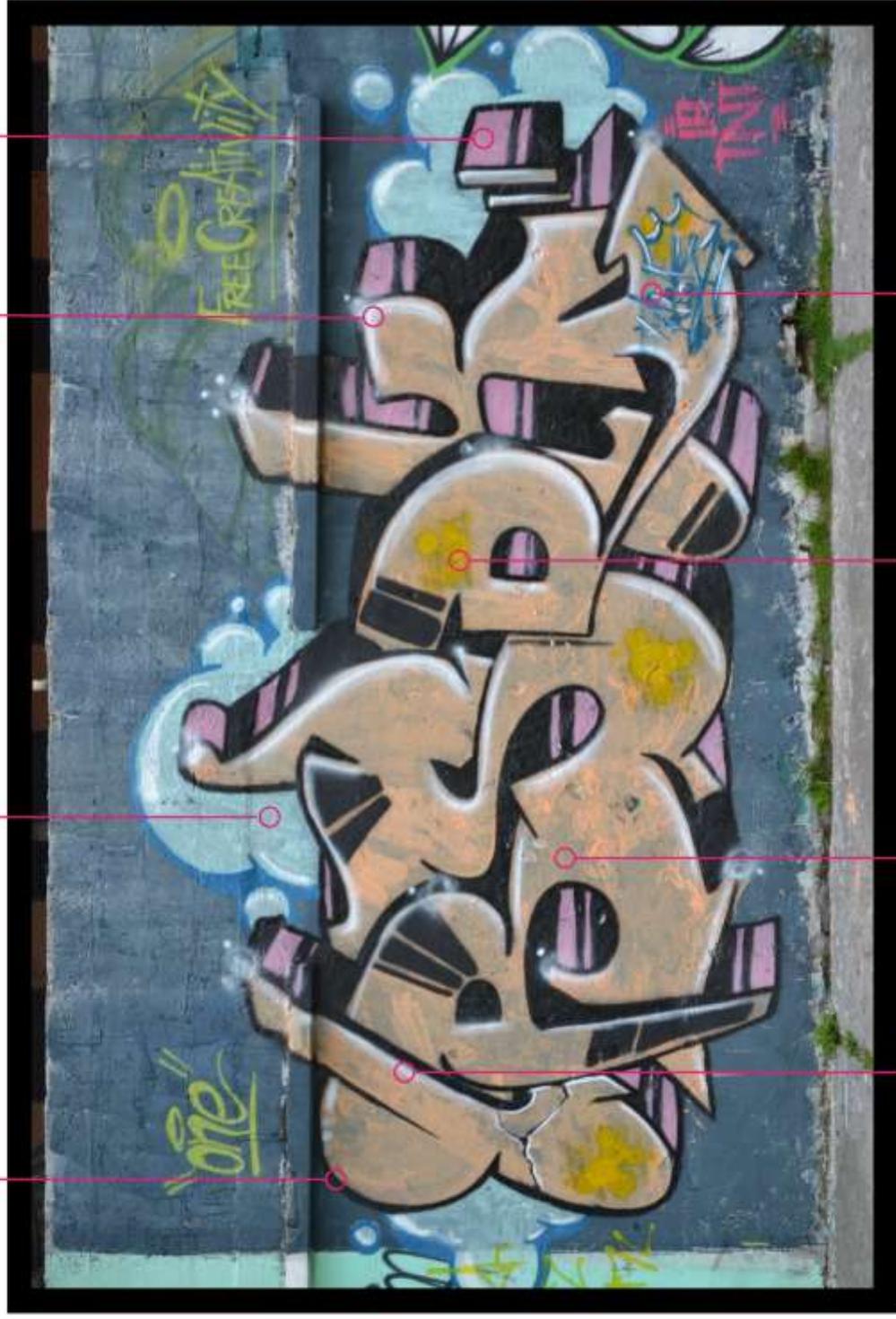
FOTOGRAFIA POR:
MAURO HUSCHER
ARTISTA: BSOX
GENERO: 3D
AÑO: 2013

TRAZO

NUBE (POMPAS)

DESTELLO

3D

BRILLO

RELLENO

BURBUJAS

TAG

3.5. Entrevistas

Se realizaron entrevistas a diez *graffiteros* quiteños: Artkasmó, Siot, Afan, Arpia, Splash, Joinsback, Noser, Bead, Enaone y Trok. Se escogió a este grupo de artistas debido a su trascendencia artística en el DMQ y dentro de dicho círculo social. Se buscaba con las entrevistas definir su estilo como *graffiteros*, analizar su trasfondo social y conocer el significado de sus *graffitis* e influencias.

Las entrevistas fueron realizadas entre el 6 de enero y el 15 de marzo del año 2014; se realizaron entrevistas estructuradas, puesto que se deseaba llegar a conclusión global de todos los entrevistados, y basarse en sus condiciones y experiencias, para realizar la propuesta.

Las preguntas giraron en torno de las experiencias por las cuales habían atravesado los *graffiteros*, por el ambiente en cual se desenvuelven y por los objetivos que desean lograr por medio del *graffiti*.

A continuación se encuentra el formato utilizado para las encuestas:

CARACTERIZACION DE LAS IDENTIDADES DEL GRAFFITI EN LAS ZONAS URBANAS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
ENCUESTA PARA GRAFFITEROS

1. ¿Dónde naciste y en donde vives?
2. ¿Cuántos años tienes?
3. ¿Cuál es tu pseudónimo?
4. ¿Hace cuánto tiempo pintas?
5. ¿Por qué comenzaste a hacer graffiti?
6. ¿Cuál es tu estilo de graffiti?
7. ¿Cuáles son tus influencias para pintar?
8. ¿Tienes algún artista favorito?
9. ¿Tuvo alguna instrucción artística?
10. ¿Qué materiales ocupas al pintar?
11. ¿Buscas transmitir algún mensaje mediante el graffiti?
12. ¿Por qué el primer lienzo que se les viene a la mente es la pared?
13. ¿Cuál es la relación entre la pared y una obra de arte?
14. ¿En qué zonas de la ciudad pintas más frecuentemente?
15. ¿Piensas que ha habido alguna evolución artística?
16. ¿Has participado en algún festival?
17. ¿Te parece que ya existe una identidad nacional en el graffiti?
18. ¿Qué experiencias has tenido al pintar?
19. ¿Crees que existe aceptación hacia este tipo de movimiento en la actualidad?
20. ¿Qué debería fomentar la ciudad para que exista un mayor auge del graffiti?

Una vez concluido el proceso podemos deducir que:

La mayoría de ellos no han tenido ningún tipo de instrucción artística, y que ha habido factores familiares, personales y sociales, que los han conllevado a realizar *graffitis*.

La mayoría de ellos no desean transmitir un mensaje en específico, sino realizar solo obras y disfrutar haciéndolas.

Se determinó que no ha existido ningún tipo de evolución gráfica del *graffiti* dentro del DMQ, en cuanto a identidad nacional. A pesar de esto, el nivel técnico de los artistas, en cuanto al estilo, la composición, la cromática y la técnica aplicada en las distintas obras, sí ha progresado a lo largo de los años.

Ellos se consideran artistas que simplemente quieren dejar plasmada su huella en la ciudad, y con sus obras, hacer que la gente se desligue de su cotidianidad. (Transcripciones en ANEXO 1)

De igual manera se realizaron entrevistas a distintos líderes de opinión, los cuales fueron (ANEXO1):

LUIS FERNANDO AUZ – GESTOR CULTURAL, PROMOTOR DEL FESTIVAL DETONARTE Y CREADOR DE NEURAL INDUSTRIAS CREATIVAS.

En los últimos años, el proceso de evolución del *graffiti* en la ciudad y la aceptación por parte de la comunidad, ha ido creciendo. Esto se ha dado con la ayuda de las redes sociales. A ellos, se han ido uniendo instituciones

privadas como públicas, que han logrado cambiar su percepción hacia este tipo de expresión cultural. Se ha ido convirtiendo en una moda, lo que ha generado un boom en Quito. Más festivales y pintadas organizadas por ONG y Ministerios, han motivado a más gente a decidirse a usar al *graffiti* como medio de expresión.

MARÍA GABRIELA GUEVARA CAMACHO – PATRIMONIO INMATERIAL, ANTROPÓLOGA Y SOCIÓLOGA

El *graffiti* tiene varios estilos: *graffiti* subversivo, *graffiti* personal, *graffiti* dañino y *graffiti* creativo. Todos estos estilos tienen un punto en común, que es generar un tipo de reflexión por parte de la gente. Gracias al internet y las redes sociales, la influencia que genera en la sociedad se ha ido incrementado, sobre todo la aceptación hacia él, la sociedad se ha ido civilizando. Desde un punto de vista estético, aún es considerable su aceptación, ya que muchas veces pueden adornar la ciudad como otras, no. Considero que el *graffiti* está estrechamente ligado a la juventud, es por ello que en su mayoría, los eventos relacionados con *graffiti* son organizados por movimientos juveniles. El momento que el *graffiti* genere una relevancia y aceptación social grande, se lo podrá considerar como un patrimonio inmaterial del país.

CRISTINA RENDÓN - COORDINACIÓN CULTURAL DE LA ALIANZA FRANCESA

No tengo un conocimiento basto en el tema, pero me parece buena la idea

de usar al *graffiti* como un medio de expresión válido. Hace algún tiempo el *graffiti* todavía era rechazado por la sociedad, pero como movimiento cultural, el crecimiento se ha ido dando de manera veloz. Quito se ha ido formando como un público a la espera de nuevas intervenciones por parte de los diferentes artistas, y no solamente en la parte de la pintura, sino también en el teatro, y la música. Es importante que a estas actividades se les preste atención y se les dé continuo apoyo, para generar continuidad en festivales e intervenciones, de tal manera que la gente pueda estar pendiente. Por parte de la Alianza Francesa, el apoyo se está dando, recibiendo propuestas de artistas, o auspiciando eventos relacionados con arte urbano. Con respecto a una normativa del uso del espacio público, “creo que establecer permisos rigurosos para permitir expresarte, y en este caso, hacer *graffiti*, inhibe al *graffiti* de poder expresarse en su totalidad”.

JORGE LUIS SERRANO VICE MINISTRO DEL PATRIMONIO Y CULTURA

El *graffiti* se incluye dentro de una expresión del arte al igual que el muralismo, los cuales son parte de las diversas formas de arte urbano. Es una manifestación muy contemporánea que quizás en los últimos 10 años se ha empezado a ver con más fuerza. La evolución del mismo, ha alcanzado niveles más sofisticados, con la aparición de festivales que han motivado a esta cultura a perfeccionar este arte de manera continua. El *graffiti* es una expresión cultural netamente válida, al igual que muchas expresiones de diversa índole que necesitan políticas de fomento y de apoyo. Por parte del Ministerio de Cultura, se han logrado conformar varios eventos en donde se

pretende promover el arte y la cultura. El *graffiti* es la expresión de varios sentires de los artistas, con diferentes ideologías. Estas expresiones buscan acercarse a los jóvenes. La aceptación de la sociedad hacia el *graffiti* es una realidad, principalmente en la capital. Quito se ha convertido en un eje importante de promoción cultural. “Personalmente considero al *graffiti* como una expresión urbana y válida cuando tiene nivel. Hay importantes exponentes en el país, creo que es una manifestación que la juventud está directamente vinculada y sirve de canal de para que se puedan expresar. Por parte del Ministerio, el apoyo a mejorar y ayudar a generar estos canales de apoyo, estará siempre abierto.”

Como resultado de las entrevistas a los líderes de opinión, se ha llegado a concluir que: gracias al rápido crecimiento del *graffiti* en la ciudad, la comunidad ha comenzado a aceptar este tipo de expresión cultural como válida. A pesar de ello, aún existen personas que ligan al *graffiti* como un acto de vandalismo y sin ningún tipo de contenido. Los jóvenes han encontrado en el *graffiti*, la manera más eficaz para expresarse, Es por ello que, se puede decir que el *graffiti* está estrechamente ligado a la juventud.

Los diferentes eventos, en donde se promueve este movimiento, se encuentran organizados por grupos juveniles. Diversas instituciones privadas, al igual que públicas, han comenzado a apostar por el *graffiti*, siempre y cuando demuestren tener cierto tipo de nivel artístico. Es necesario crear espacios en donde los diferentes actores puedan desenvolverse para

perfeccionar su técnica, lo que generará un crecimiento en el nivel del *graffiti* de la ciudad.

3.6. Encuestas

Se realizaron trescientas ochenta encuestas en distintos puntos de la ciudad a personas de edades entre 20 y 50 años, para analizar el nivel de aceptación que tienen sobre el *graffiti* y su percepción al respecto.

Se desarrolló la siguiente fórmula, para determinar el número de encuestas a desarrollar:

$$n = \frac{Np^2Z^2}{(N - 1)e^2 + p^2Z^2}$$

en donde n, es el tamaño de la muestra,

N es el tamaño de la población

P es la proporción esperada, 0,5

Z es el valor obtenido mediante niveles de confianza, equivalente a 1,96 en relación al 95% de confianza,

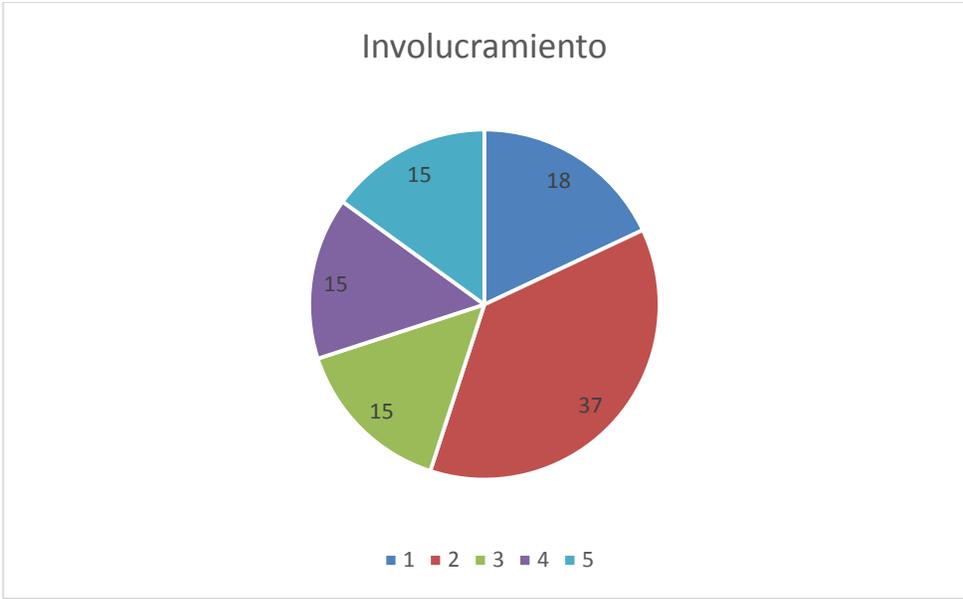
e es el margen de error del 5%.

Los siguientes cuadros, muestran los resultados obtenidos:

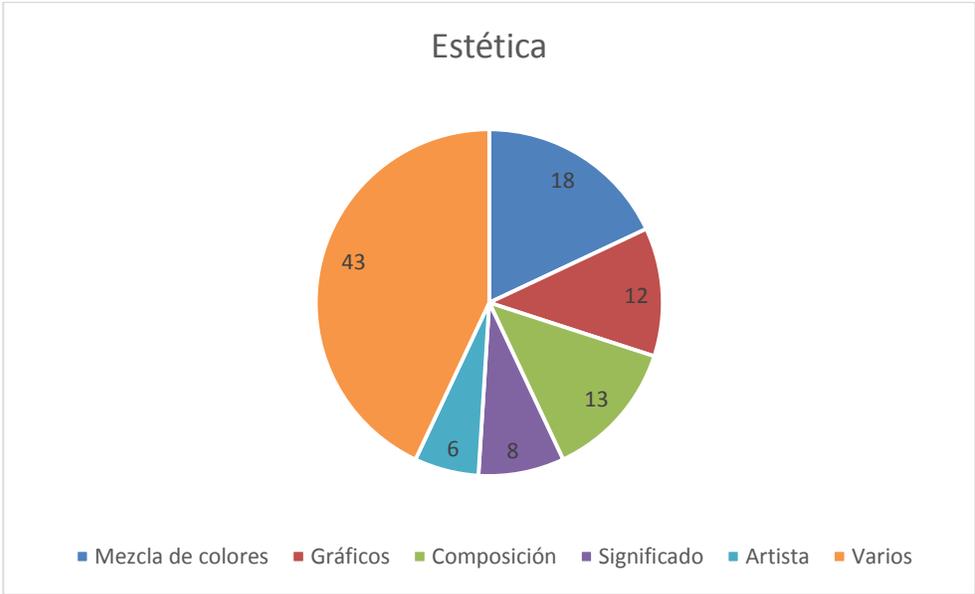
1. Del 1 al 5, ¿cuál es su nivel de aceptación hacia el *graffiti*?, siendo 1 el nivel de aceptación más bajo y 5, el nivel de aceptación más a

2. Del 1 al 5, ¿cuál es su nivel de involucramiento con el *graffiti*?, siendo 1 el nivel de involucramiento más bajo y 5, el nivel de aceptación más alto:

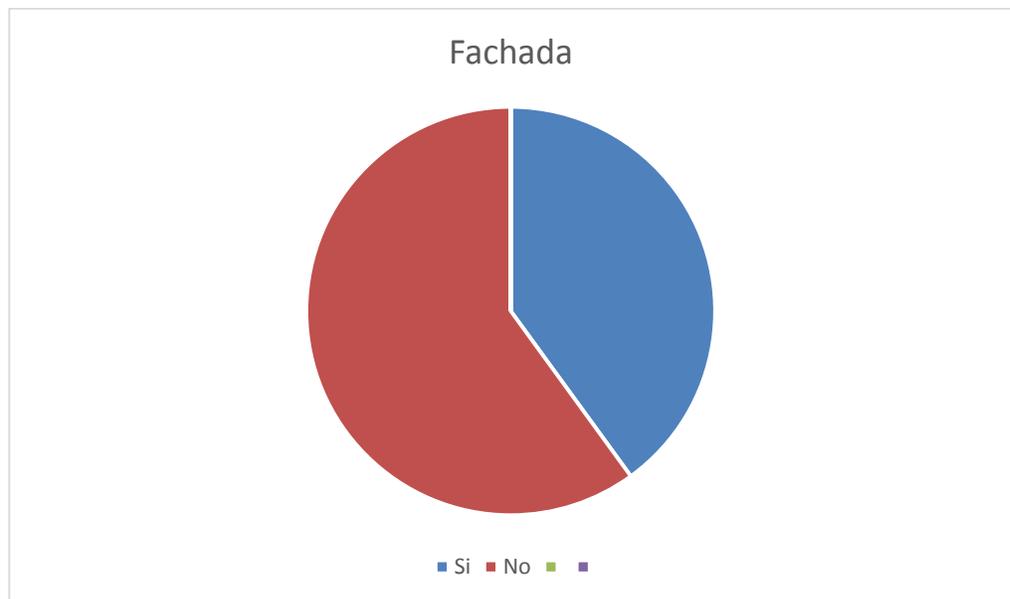
3. ¿Qué es lo que más le llama la atención sobre el *graffiti*?

4. ¿Con qué asocia el *graffiti*?

5. ¿Estaría dispuesto a prestar la fachada de su propiedad para que sea intervenida con *graffiti*?

Se puede determinar que existe un cincuenta por ciento de la población, a quienes les gusta el *graffiti* y no les molesta su desenvolvimiento

en la ciudad. La mayoría de las personas asocian el *graffiti* con la juventud y lo que más les llama la atención, es la mezcla de colores que se implementan.

El porcentaje restante de la ciudadanía, todavía no aceptan el *graffiti* de una manera positiva y algunos, inclusive lo siguen viendo como un acto de vandalismo.

Pero a pesar de que existe este grupo de personas que no aceptan el *graffiti* y que no lo toman como parte de la cultura y estética de la ciudad, al mismo tiempo, existen personas que les interesa su desarrollo y desenvolvimiento en la urbe y que, directa o indirectamente, sí les interesa involucrarse con este tipo de arte.

4. CAPÍTULO IV PROPUESTA

4.1. Introducción

El *graffiti* es una forma de expresión artística de varias subculturas urbanas; es una forma de resistencia social que se encuentra innata y adentrada en la sociedad en la que vivimos.

Con el paso de los años, se le ha ido dando más apertura para su desarrollo, pero a pesar de que existe más apoyo y espacios para realizarlo, todavía no se lo abraza como una característica válida de la identidad nacional ecuatoriana, y de una manera más particular, de la identidad quiteña.

Es por esta razón, que se decide desarrollar un archivo fotográfico, que capture los distintos *graffitis* realizados alrededor del DMQ, para de esta manera congelarlos en el tiempo y producir un material tangible que perdure a través de los años, e inclusive, de las distintas generaciones.

Es importante destacar este tipo de manifestación artística, ya que es algo efímero y fugaz, y se ha vuelto parte de la interacción del público en su día a día.

El archivo fotográfico, también servirá como base para los futuros análisis, ya sean sociológicos, antropológicos o gráficos.

4.2. Objetivo

Dar a conocer los diferentes estilos de *graffiti* que se encuentran alrededor del DMQ, resaltando las particularidades gráficas de cada sector y definiendo sus características principales, mediante el desarrollo de un archivo fotográfico.

4.3. Desarrollo

El estilo que se maneja dentro del libro es urbano, porque el concepto principal gira entorno a la ciudad y se muestran las tendencias juveniles de la sociedad.

El tono es semi informal, ya que está dirigido a un público joven.

La tipografía que se implementa es la siguiente:

- Títulos: Bebas Neue
- Descripción: Young

Para la descripción de los *graffiteros*, se diseñará un cuadro de referencia que contenga el nombre y el tag del mismo.

La cromática de la producción bibliográfica, será variada, dependiendo del estilo de los *graffiteros* y del tema a tratar en el capítulo.

El libro, contendrá alrededor de 100 páginas, cuya mayoría, serán fotografías y será impreso en papel Couché de 150 g. a full color.

Las dimensiones del libro son de 27,51 cm. de ancho x 17 cm. de alto.

La distribución del libro será dado de la siguiente manera:

- Portada con nombre e imagen

- Créditos
- Foto con título del libro

- Índice
- Introducción

En una ciudad consumida por el ajetreo, por la falta de tiempo, por la desvaloración de pequeños detalles; nos detenemos a observar por pocos segundos, esas pinceladas coloridas de los muros de la ciudad, y por un momento, nos olvidamos de dónde estamos. Nos sumergimos en un mundo de colores y formas, que se encuentra escondido debajo de las miradas insolentes de los transeúntes; y que solo se encuentra visible para aquellos seres libres, con una imaginación desbordada.

Esas texturas y combinaciones de carácter inverosímil y desordenado, aparecen a lo largo del día o en las frías noches citadinas, en donde los vividores nocturnos salen a rayar las paredes desoladas. Uno de los factores especiales de la ciudad de Quito es su tamaño, el cual ha permitido y permite a los diferentes artistas tener la posibilidad de dejar su arte a lo largo de la ciudad sin ninguna dificultad de movimiento en cuanto a distancias. Lo que ha generado una mezcla de estilos variados. A pesar de ello podemos darnos cuenta de estilos ya definidos según las diferentes zonas de la ciudad.

T I E M P O / E S P A C I O

Tiempo/Espacio es una recopilación de las manifestaciones artísticas que forman parte de la memoria de nuestra ciudad. Es trascendental crear una conciencia justa de juicios estéticos razonables y formar una brecha hacia la escena del graffiti quiteño. Para la presente investigación se ha tomado como objeto de estudio, las Administraciones zonales urbanas del Distrito Metropolitano de Quito, el cual cuenta con una mayor cantidad de presencia de graffiti. Viajaremos por las diferentes zonas de la ciudad mostrando un poco del estilo más predominante de cada una, así como también sus exponentes más destacados y los diferentes colectivos de graffiti de la ciudad.

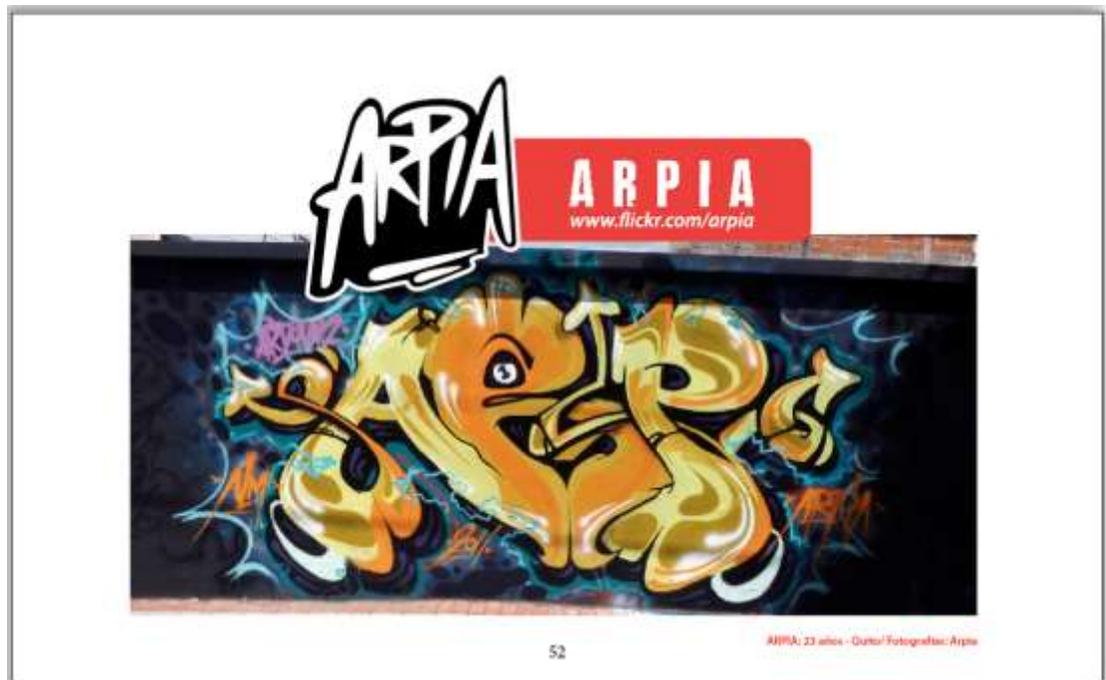
De esta manera comenzamos con nuestro viaje.

8

- Infografía de la división de las zonas distritales del DMQ y datos del graffiti quiteño

- División de los sectores de Quito, el cual consta de fotografías de las obras alrededor de la ciudad, característica primordiales de cada sector y explicación de dicha división.
- Representantes del *graffiti* como sujetos de estudio, en donde se nombran a Afan, Arpía, Artkasmó, Andersoundz, Beadi, Deux, Diker, Enaone, JoinsBack, Noser, T-Rok, Skipy, Siot y Splash, y fotografías de sus obras.

Fotografía de una de las páginas del libro.

47

- Crews más importantes y representativas del DMQ y fotos de sus obras como colectivo

105

- Bibliografía
- Merchandising (stickers)

4.4. Alcances

Se pretende tener el documento disponible para todo el público, dentro de la biblioteca de la Universidad Internacional del Ecuador, debido a que es un proyecto de tesis.

El libro solamente contendrá información y fotografías de *graffiti* de letras alrededor del DMQ.

CONCLUSIONES

El *graffiti* es una expresión urbana válida, ya que forma parte de una realidad social y en Quito, esta realidad no es una excepción. A pesar de que la capital, es considerada mundialmente como una ciudad de arte y cultura, y ha evolucionado como urbe a través de los años, aún existen estigmas e incoherencias en relación a este tipo de expresión por cierta parte de la sociedad. A pesar de esto, el *graffiti* ha empezado a ganar un espacio en la ciudad.

A partir de esta premisa, se ha llegado a las siguientes conclusiones:

- La mayoría de los *graffiteros* alrededor de la ciudad, basan sus técnicas y estilos, en gráficas que han sido desarrolladas en distintas ciudades a nivel mundial. Es por esta razón que no se puede hablar de una identidad gráfica plasmada en las piezas realizadas alrededor del DMQ, ni tampoco un código que demuestre la identidad nacional. Esta conclusión, no desprestigia la habilidad que tienen los *graffiteros* al momento de realizar sus obras, ni tampoco la evolución que se ha ido dando de las mismas, cuya perfección y desarrollo se han ido dando paulatinamente.
- A través de la división del DMQ, de las cinco zonas administrativas anteriormente mencionadas, se definen tres sectores: sur, centro y norte. Eugenio Espejo y la Delicia pertenecen al norte, Manuela Sáenz pertenece al centro y, Quitumbe y Eloy Alfaro, pertenecen al sur. Con dicha distribución, se constata que los *graffitis* tienen una diferencia

gráfica notable. En el sur, se denota una influencia fuerte de los principales estilos del *graffiti* hip-hop; en el centro, aparece un *graffiti* con rasgos orgánicos, anteriormente descrito. En el norte, se han desarrollado estilos que se desprenden de las bases del *graffiti* hip-hop.

- En el norte de la ciudad, existe una mayor aglomeración de *graffiteros*, basado en las entrevistas realizadas a los artistas. .
- La aceptación de la comunidad hacia el *graffiti*, ha ido aumentando. A pesar de ello el estigma de relacionar el *graffiti* con vandalismo, sigue latente.
- A pesar de que se han generado espacios para el *graffiti*, la aparición de tags en propiedad privada, seguirá siendo latente debido a la ideología del *graffiti*, que sugiere este tipo de comportamiento.
- No se ha generado ningún tipo de evolución gráfica del *graffiti* dentro del DMQ; pero sí ha existido un avance en cuanto a la depuración de la técnica, cromática, estilo y composición utilizados en las obras.
- Al ser una realidad innegable en la sociedad quiteña, las diferentes organizaciones públicas y privadas, han tenido acercamientos de apoyo hacia el *graffiti*. En ciertos casos, ayudan a su desenvolvimiento, pero en otros, han restringido su desarrollo con leyes y normativas que limitan los diferentes procesos creativos y generan más *graffiti* sin permisos de acción, provocando un rechazo por la sociedad.

RECOMENDACIONES

La aparición de las subculturas dentro de una comunidad, tienen la misma relevancia y se les debe dar la misma importancia, como a la cultura predominante. Todos estos pequeños grupos, también constituyen la identidad nacional.

- Se debe considerar la creación de espacios para llevar a cabo un diálogo entre este tipo de expresión y el resto de la comunidad, y de esta manera, formar una coexistencia equivalente.
- Es necesario la inclusión de este tipo de subcultura en la toma de decisiones, al momento de establecer ciertas leyes que afecten su desarrollo.
- Se debe brindar mayor apoyo a las organizaciones que impulsen este tipo de arte, para que de esta manera se generen proyectos, que no solo promuevan al *graffiti*, sino que también desliguen del pensamiento colectivo la idea de que el *graffiti* es sólo vandalismo.
- Es necesario que se dé un seguimiento y documentación a las diferentes realidades nacionales, ya que estas son los elementos primordiales del avance o retroceso de una sociedad. De esta manera, se podrán realizar investigaciones y análisis a futuro de las repercusiones que hay en la evolución de las diferentes culturas.

BIBLIOGRAFÍA

Ariza, J. (2003). *Las imágenes del sonido: una lectura plurisensorial en el arte del siglo XX*. Castilla.: Colección Monografías.

Bonilla, J. C. (2006). Arte y Espacio Público. *Red Visual*, 13-16.

Bradley, F. (1999). *Surrealismo: Movimientos en el Arte Moderno (Serie Tate Gallery)*. Londres: Encuentro Ediciones.

Burgos, G. (2009). *El dadaísmo: la obra de arte total como solución plástica*. Bogotá.

Cárdenas, O. (1976). *Sociología*. Guadalajara.

Collazos, O. (22 de Noviembre de 1986). *El grafito: un diálogo democrático*.
Obtenido de

<http://dintev.univalle.edu.co/cvisaacs/collazos/EI%20grafito.htm>

Contemporánea, C. M. (marzo de 2009). *A través del graffiti: de la pared a los libros* . Obtenido de

<http://www.artium.org/Portals/0/Exposiciones/Documentos/eaf92f51-c6cc-473c-b046-552cb6c2ba4c.pdf>

Contemporánea, C. M. (10 de Noviembre de 2013). *A través del graffiti: de la pared a los libros*. Obtenido de

<http://www.artium.org/Portals/0/Exposiciones/Documentos/eaf92f51-c6cc-473c-b046-552cb6c2ba4c.pdf>

Definición. (19 de Noviembre de 2014). *Definición de*. Obtenido de <http://definicion.de/semiotica/>

Definición de. (19 de Noviembre de 2013). Obtenido de <http://definicion.de/antropologia/>

Dictionary, T. F. (18 de Noviembre de 2013). *The Free Dictionary*. Obtenido de <http://es.thefreedictionary.com/urbanismo>

Eco, U. (2000). *Tratado de semiótica general*. Barcelona: Lumen.

Española, D. M. (2007). *Diccionario Manual de la Lengua Española*. Larousse.

Fabio, G. (1996). *Pensar la ciudad, la ciudad una institución imaginaria*. Bogotá: Tercer mundo editores.

Fabio, G. (1998). *Pensar la Ciudad*. Bogotá: TM Editores.

Fernández, N. (14 de ENero 2014). Obtenido de <http://www.oert.org/anatomia-tipografica/>

González, N. (2003). *La expresión subjetiva en el arte*. Cátedra.

Grafotismo. (10 de Noviembre de 2013). *El graffiti como arte de expresión callejero*. Obtenido de <http://perlegrino.marianistas.org/wp-content/uploads/2007/05/el-graffiti-como-arte-de-expresion-callejero.pdf>

Horton, B. (1988). *Sociología*. Mexico: McGraw.

- INEC. (20 de Noviembre de 2013). Obtenido de
http://www.inec.gob.ec/cpv/descargables/fasciculo_nacional_final.pdf
- Irzoef, N. (2003). Una Introducción a la cultura visual. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica.
- Larousse, D. (2009). Diccionario Enciclopédico Vol. 1. Larousse.
- León, C. P. (2003). Políticas Culturales Urbanas. *Caballitos de Troya: arte e intervenciones en el espacio público*, 136 – 145.
- Martínez, A. (2000). *De Andy Warhol a Cindy Shermann*. Valencia: Ed. Univ. Politéc. Valencia.
- Martínez, A. (2001). *Arte y arquitectura del siglo XX, Volumen 2*. Madrid: Editorial Montesinos.
- Mata, F. (2010). *La Comunicación Alternativa*.
- Morales, J. C. (22 de Noviembre de 2013). *Graffiti Quiteño*. Obtenido de
<http://ecuadorgraffiti.homestead.com/graffiti04.html>
- Pacini, C. A. (2008). *El graffit, historia social, origen y desarrollo en América*. Mendoza.
- Pascual, P. (2010). El dadaísmo en la historia del arte. *Innovación y experiencias educativas*, 1-8.

- Quito, M. d. (12 de Noviembre de 2013). *Quito Distrito Metropolitano*.
Obtenido de <http://www.quito.gob.ec/el-municipio/administraciones.html>
- Saussure, F. d. (1975). *Curso de Lingüística General*. Buenos Aires.
- Silva, A. (2000). *La Ciudad como Comunicación*. En A. Silva, *La Ciudad como Comunicación* (pág. 32). Mexico.
- Silva, A. (2003). *Una ciudad imaginada: Graffiti y expresión urbana*. Bogotá: Tercer Mundo Editores.
- Silva, A. (2004). *Imaginario Urbanos*. Bogotá: Norma.
- Urrea, A. (2003). *Las prácticas artísticas en su relación con la ciudad y sus políticas*. *Políticas Culturales Urbanas*, 146-158.
- UTPL. (21 de Noviembre de 2013). Obtenido de <http://eva.utpl.edu.ec/door/uploads/70/70/Muestra.html>
- Valladolid. (9 de Noviembre de 2013). *Morfología*. Obtenido de <http://www.valladolidwebmusical.org/graffiti/historia/09morfologia.html>

ANEXOS

Plantilla para entrevistas de *graffiteros*

CARACTERIZACION DE LAS IDENTIDADES DEL GRAFFITI EN LAS ZONAS URBANAS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO ENCUESTA PARA GRAFFITEROS

1. ¿Dónde naciste y en donde vives?
2. ¿Cuántos años tienes?
3. ¿Cuál es tu pseudónimo?
4. ¿Hace cuánto tiempo pintas?
5. ¿Por qué comenzaste a hacer graffiti?
6. ¿Cuál es tu estilo de graffiti?
7. ¿Cuáles son tus influencias para pintar?
8. ¿Tienes algún artista favorito?
9. ¿Tuvo alguna instrucción artística?
10. ¿Qué materiales ocupas al pintar?
11. ¿Buscas transmitir algún mensaje mediante el graffiti?
12. ¿Por qué el primer lienzo que se les viene a la mente es la pared?
13. ¿Cuál es la relación entre la pared y una obra de arte?
14. ¿En qué zonas de la ciudad pintas más frecuentemente?
15. ¿Piensas que ha habido alguna evolución artística?
16. ¿Has participado en algún festival?
17. ¿Te parece que ya existe una identidad nacional en el graffiti?
18. ¿Qué experiencias has tenido al pintar?
19. ¿Crees que existe aceptación hacia este tipo de movimiento en la actualidad?
20. ¿Qué debería fomentar la ciudad para que exista un mayor auge del graffiti?

Entrevistas graffiteros

ARTKASMO

1. ¿Dónde naciste?

Quito. Actualmente resido en el norte de la ciudad.

2. ¿Cuántos años tienes?

22.

3. ¿Cuál es tu pseudónimo?

Artkasmó.

4. ¿Hace cuánto tiempo pintas?

Hace tres años.

5. ¿Por qué comenzaste a hacer *graffiti*?

Por curiosidad, me daban ganas de pintar. Veía siempre a las personas pintando y me daban ganas a mi también de pintar. Siempre asistía a todos los eventos de *graffiti*.

6. ¿Cuál es tu estilo de *graffiti*?

Hago letras, sobre todo Wild Style.

7. ¿Cuáles son tus influencias para pintar?

Pinto por satisfacción, para sentirme bien conmigo mismo. Es algo solo personal.

8. ¿Tienes algún artista favorito?

No.

9. ¿Tuvo alguna instrucción artística?

Me enseñó J4, un graffitero quiteño. Me enviaba trazar y a colorear.

10. ¿Qué materiales ocupas al pintar?

Spray y acrílico.

11. ¿Buscas transmitir algún mensaje mediante el *graffiti*?

No, nada.

12. ¿Por qué el primer lienzo que se les viene a la mente es la pared?

Porque ahí se pueden hacer buenos trabajos. En una pared hay más posibilidades de corregir los errores.

13. ¿Cuál es la relación entre la pared y una obra de arte?

Son completamente diferentes. Los *graffitis* tienen que estar en las calles.

14. ¿En qué zonas de la ciudad pintas más frecuentemente?

Todo lado.

15. ¿Piensas que ha habido alguna evolución artística?

Sí, ahora hay mucha diferencia de estilos.

16. ¿Has participado en algún festival?

Gods of Paint, Festival de Atuntaqui, Festival de Ibarra y el Festival en Guayaquil.

17. ¿Te parece que ya existe una identidad nacional en el *graffiti*?

No todavía, falta apoyo.

18. ¿Qué experiencias has tenido al pintar?

He conocido gente de todo lado.

19. ¿Crees que existe aceptación hacia este tipo de movimiento en la actualidad?

No mucho, está muy privatizado.

20. ¿Qué debería fomentar la ciudad para que exista un mayor auge del *graffiti*?

Apoyo de las autoridades, no privatizar, que no existan leyes al respecto.

SIOT

1. ¿Dónde naciste?

Quito, y vivo en el norte de la ciudad.

2. ¿Cuántos años tienes?

25.

3. ¿Cuál es tu pseudónimo?

Siot.

4. ¿Hace cuánto tiempo pintas?

4 años.

5. ¿Por qué comenzaste a hacer *graffiti*?

Tuve la visión de hacerlo desde pequeño, pero me faltó el impulso.

Pensaba que tal vez no lo iba a lograr.

6. ¿Cuál es tu estilo de *graffiti*?

Letras, Old School y Wild Style. Que se vea elegante.

7. ¿Cuáles son tus influencias para pintar?

Pinto por simple gusto mío.

8. ¿Tienes algún artista favorito?

Opium de Italia.

9. ¿Tuvo alguna instrucción artística?

No.

10. ¿Qué materiales ocupas al pintar?

Todo lo que haya, todo lo que pueda pintar una pared, sirve.

11. ¿Buscas transmitir algún mensaje mediante el *graffiti*?

No, solo lo hago por gusto.

12. ¿Por qué el primer lienzo que se les viene a la mente es la pared?

El simple impulso de ver una pared limpia, te pican las manos por pintarle.

13. ¿Cuál es la relación entre la pared y una obra de arte?

El *graffiti* no es arte, es tu nombre aquí, allá, donde sea. Son diferentes.

14. ¿En qué zonas de la ciudad pintas más frecuentemente?

Lugares dejados, botados alrededor de la ciudad.

15. ¿Piensas que ha habido alguna evolución artística?

Los últimos años ha salido poca gente que pinte bien. Sí pienso que nos estamos estancando. No hay evolución como ha habido en otros países.

16. ¿Has participado en algún festival?

Atuntaqui – gente que pinte de buen nivel.

17. ¿Te parece que ya existe una identidad nacional en el *graffiti*?

No todavía, la gente se deja llevar de lo de afuera. No hay un estilo establecido. No hay evolución.

18. ¿Qué experiencias has tenido al pintar?

Tener todos los amigos, conocer bastante gente de todo lado.

19. ¿Crees que existe aceptación hacia este tipo de movimiento en la actualidad?

No, todavía hay represión. Te ven y piensan que solo pasamos fumando. No ven más allá de lo que es la persona en realidad.

20. ¿Qué debería fomentar la ciudad para que exista un mayor auge del *graffiti*?

Hay que cambiar la ideología de la gente. No piensan lo que hacemos, no ven la estética.

AFAN

1. ¿Dónde naciste?

Quito, vivo por San Carlos.

2. ¿Cuántos años tienes?

25.

3. ¿Cuál es tu pseudónimo?

Afan.

4. ¿Hace cuánto tiempo pintas?

Desde el 2000.

5. ¿Por qué comenzaste a hacer *graffiti*?

Influencias del hip hop.

6. ¿Cuál es tu estilo de *graffiti*?

Letras y caracteres.

7. ¿Cuáles son tus influencias para pintar?

La vida después de la muerte.

8. ¿Tienes algún artista favorito?

123 Klan.

9. ¿Tuvo alguna instrucción artística?

Más que artística, académica.

10. ¿Qué materiales ocupas al pintar?

Spray.

11. ¿Buscas transmitir algún mensaje mediante el *graffiti*?

Cuando hago caracteres si, cuando hago letras, no.

12. ¿Por qué el primer lienzo que se les viene a la mente es la pared?

Porque es una galería gratuita dentro de espacios de acceso a todo el que transita por las calles.

13. ¿Cuál es la relación entre la pared y una obra de arte?

No necesariamente deben tener una relación, pero si la hay, debería ser por su grado de complejidad.

14. ¿En qué zonas de la ciudad pintas más frecuentemente?

En todas.

15. ¿Piensas que ha habido alguna evolución artística?

Mucha evolución, no solo en utilización del espacio dentro del muro, sino en composición del *graffiti*.

16. ¿Has participado en algún festival?

- Meeting of styles Ecuador y Perú.
- Detonarte (2 versiones)
- Gods of Paint (2 versiones)

- Festival de *Graffiti* de Atuntaqui
- Aerosur (Colombia)
- Festival de arte en Cuenca

17. ¿Te parece que ya existe una identidad nacional en el *graffiti*?

Aún no, ya que cada artista pinta algo muy diferente y todavía no se ha logrado el punto en que converjan todos.

18. ¿Qué experiencias has tenido al pintar?

Que se acerquen niños y se interesen por el *graffiti*, es una buena señal.

19. ¿Crees que existe aceptación hacia este tipo de movimiento en la actualidad?

Luego de varios eventos, así como muros pintados, las personas empiezan a aceptar la pintura sobre pared como tal y lo figurativo, Las letras no son aún aceptadas.

20. ¿Qué debería fomentar la ciudad para que exista un mayor auge del *graffiti*?

Calidad y cantidad.

ARPIA

1. ¿Dónde naciste?

Quito, y vivo en el Comité del Pueblo.

2. ¿Cuántos años tienes?

23 años.

3. ¿Cuál es tu pseudónimo?

Arpía.

4. ¿Hace cuánto tiempo pintas?

Hace 8 años.

5. ¿Por qué comenzaste a hacer *graffiti*?

Descubrí la cultura hip-hop y me gustó bastante la parte grafica o sea el *graffiti*. En ese momento tenía problemas en mi casa, así que decidí salir a pintar.

6. ¿Cuál es tu estilo de *graffiti*?

Letras.

7. ¿Cuáles son tus influencias para pintar?

La vieja escuela del *graffiti* de lugares como Europa y Norteamérica.
Ahora una influencia de gráfica latina.

8. ¿Tienes algún artista favorito?

Seen, Cantwo.

9. ¿Tuvo alguna instrucción artística?

No.

10. ¿Qué materiales ocupas al pintar?

Spray y acrílico.

11. ¿Buscas transmitir algún mensaje mediante el *graffiti*?

Mensajes personales, la cotidianidad.

12. ¿Por qué el primer lienzo que se les viene a la mente es la pared?

Porque es una cultura popular de la calle para la calle. Porque de esta manera es de acceso público.

13. ¿Cuál es la relación entre la pared y una obra de arte?

Para unos no se considera una obra de arte al *graffiti*, sino más bien una forma de expresión.

14. ¿En qué zonas de la ciudad pintas más frecuentemente?

Norte.

15. ¿Piensas que ha habido alguna evolución artística?

Si, por la aparición de varias tendencias.

16. ¿Has participado en algún festival?

- *Graffiti* meeting.
- Hall of fame.

17. ¿Te parece que ya existe una identidad nacional en el *graffiti*?

No, porque aún no se ve elementos de cultura quiteña nacional en las diferentes piezas.

18. ¿Qué experiencias has tenido al pintar?

Una vez fuimos confundidos como ladrones por andar pintando y fuimos agredidos con armas.

19. ¿Crees que existe aceptación hacia este tipo de movimiento en la actualidad?

Si. En Quito se está cambiando la percepción de este tipo de cultura con la aparición de varios artistas, pero se está tratando en la actualidad de frenar este avance con la creación de nuevas leyes que prohíben al *graffiti*.

20. ¿Qué debería fomentar la ciudad para que exista un mayor auge del *graffiti*?

Creo que primero encontrar su identidad tener claro quiénes somos, para de esta manera influencias a cada persona para que de ellos nazca esta necesidad de expresarse.

SPLASH

1. ¿Dónde naciste?

Quito y vivo en Carcelén.

2. ¿Cuántos años tienes?

24 años.

3. ¿Cuál es tu pseudónimo?

Splash.

4. ¿Hace cuánto tiempo pintas?

Hace 9 años.

5. ¿Por qué comenzaste a hacer *graffiti*?

A través del comercio, un artículo de *graffiti* acerca de un artista nacional llamado “Jason”. Me gustó bastante su gráfica y trataba de realizar algo parecido.

6. ¿Cuál es tu estilo de *graffiti*?

Letras.

7. ¿Cuáles son tus influencias para pintar?

Satisfacción personal, me gusta mostrar a la gente algo diferente.

8. ¿Tienes algún artista favorito?

De dos tipos. Artista plástico: Egon Shield

Artista de *graffiti*: Trav (MSK) y Askew (MSK)

9. ¿Tuvo alguna instrucción artística?

Sí. Estudie 2 años de artes plásticas y 3 años de diseño.

10. ¿Qué materiales ocupas al pintar?

Spray y pintura acrílica.

11. ¿Buscas transmitir algún mensaje mediante el *graffiti*?

El mensaje en sí, es la expresión de la forma. Mostrar que el *graffiti* no es figurativo. Transmitir el uso de la línea y color.

12. ¿Por qué el primer lienzo que se les viene a la mente es la pared?

Porque en si el *graffiti* los encuentras en la calle. El *graffiti* parte de la calle, es por ello que la pared es el soporte del *graffiti*.

13. ¿Cuál es la relación entre la pared y una obra de arte?

El soporte en donde se desarrolla cada pieza. Expresa y se hace más importante para la gente.

14. ¿En qué zonas de la ciudad pintas más frecuentemente?

Centro norte y norte.

15. ¿Piensas que ha habido alguna evolución artística?

Sí. Desde hace 10 años por la aparición de festivales e intervenciones lo que exige al *graffitero* mejorar cada vez más su estilo.

16. ¿Has participado en algún festival?

- Graff
- Detonarte

17. ¿Te parece que ya existe una identidad nacional en el *graffiti*?

No. Muy pocas personas han concebido desarrollar un estilo propio. Solo en el Street art más que el *graffiti*, ya que de alguna manera es más fácil plasmarlo.

18. ¿Qué experiencias has tenido al pintar?

Poder haber viajado a lo largo del Ecuador y fuera de él. Ser remunerado por hacer lo que me gusta.

19. ¿Crees que existe aceptación hacia este tipo de movimiento en la actualidad?

Si. Por la aparición de más festivales e intervenciones. Producto de un incremento de nivel de los artistas de la escena local.

20. ¿Qué debería fomentar la ciudad para que exista un mayor auge del *graffiti*?

Gestionar pintadas y festivales para dar a conocer a la gente y de esta manera ganar aceptación.

NOSER

1. ¿Dónde naciste?

Quito.

2. ¿Cuántos años tienes?

25 años.

3. ¿Cuál es tu pseudónimo?

Noser.

4. ¿Hace cuánto tiempo pintas?

8 años.

5. ¿Por qué comenzaste a hacer *graffiti*?

En la televisión daban videos de Hip-Hop en MTV y ahí comencé a cachar la movida. Después comenzaron a aparecer *tags* por Quito así que decidí meterme a hacerlo

6. ¿Cuál es tu estilo de *graffiti*?

Letras y caracteres.

7. ¿Cuáles son tus influencias para pintar?

La búsqueda de armonía, combinación entre colores y formas.

8. ¿Tienes algún artista favorito?

Os Gemeos (Brasil)

9. ¿Tuvo alguna instrucción artística?

Diseño gráfico, cursos particulares de dibujo pintura y forma.

10. ¿Qué materiales ocupas al pintar?

Acrílicos y spray.

11. ¿Buscas transmitir algún mensaje mediante el *graffiti*?

A través de las formas y colores, captar segundos de atención de las personas en la calle.

12. ¿Por qué el primer lienzo que se les viene a la mente es la pared?

Porque al estar en el espacio público, no está reprimido o escondido, es para todos.

13. ¿Cuál es la relación entre la pared y una obra de arte?

El color. Es el elemento principal que llama la atención.

14. ¿En qué zonas de la ciudad pintas más frecuentemente?

Centro norte y Valle de los Chillos.

15. ¿Piensas que ha habido alguna evolución artística?

Si. Hay más gente. Por los medios de comunicación, redes sociales.

16. ¿Has participado en algún festival?

- Detonarte
- Grafff

17. ¿Te parece que ya existe una identidad nacional en el *graffiti*?

Muy poco. No hay una escuela muy marcada en general, no se ha unificado los estilos.

18. ¿Qué experiencias has tenido al pintar?

Es bacán poder relacionarse con las personas. Contarles lo que haces, ellos aprendes y tú también.

19. ¿Crees que existe aceptación hacia este tipo de movimiento en la actualidad?

Depende. Gubernamentalmente no, la gente acepta más la autoridad la rechaza.

20. ¿Qué debería fomentar la ciudad para que exista un mayor auge del *graffiti*?

No criminalizar, cambiar la mentalidad de ciertas personas.

BEAD

1. ¿Dónde naciste?

En Quito y vivo en Calderón.

2. ¿Cuántos años tienes?

18 años.

3. ¿Cuál es tu pseudónimo?

Bead.

4. ¿Hace cuánto tiempo pintas?

4 años.

5. ¿Por qué comenzaste a hacer *graffiti*?

Porque me gusta mucho las letras. Descomponerles y crear formas nuevas es bacán. Meterle bastante color.

6. ¿Cuál es tu estilo de *graffiti*?

Letras y caracteres.

7. ¿Cuáles son tus influencias para pintar?

Pintar es como hacer tu publicidad, bombardear, hacer lo que tú quieres sin pedir permiso. Básicamente como la publicidad.

8. ¿Tienes algún artista favorito?

MSK (Los Ángeles).

9. ¿Tuvo alguna instrucción artística?

Ninguna.

10. ¿Qué materiales ocupas al pintar?

Lo que haya en el momento, pero sobretodo spray y acrílico.

11. ¿Buscas transmitir algún mensaje mediante el *graffiti*?

No, simplemente dejar huella.

12. ¿Por qué el primer lienzo que se les viene a la mente es la pared?

Porque está en la calle, todo el mundo lo puede ver.

13. ¿Cuál es la relación entre la pared y una obra de arte?

El *graffiti* para mí no es arte, es *graffiti*. Es para otra "people".

14. ¿En qué zonas de la ciudad pintas más frecuentemente?

Norte.

15. ¿Piensas que ha habido alguna evolución artística?

Sí, evolución sí hay más. Los que salen ahorita salen por noveleros.

De que se ha dado más eventos y cosas así, sí.

16. ¿Has participado en algún festival?

- Detonarte

17. ¿Te parece que ya existe una identidad nacional en el *graffiti*?

Sí, por las letras, las formas y el color. Latinoamérica se diferencia de Europa.

18. ¿Qué experiencias has tenido al pintar?

Que te agarren los chapas pintando. Una vez un guardia disparó al aire y nos persiguió.

19. ¿Crees que existe aceptación hacia este tipo de movimiento en la actualidad?

No mucho, pero poco a poco se está cambiando la mentalidad.

20. ¿Qué debería fomentar la ciudad para que exista un mayor auge del *graffiti*?

Dar más apoyo a ciertos grupos y a gente que hacen cosas por el *graffiti* y no solamente a gente que lo hace por un interés personal a través de palancas para gestionar ciertas acciones.

ENAONE

1. ¿Dónde naciste?

En Quito y vivo por San Carlos.

2. ¿Cuántos años tienes?

22.

3. ¿Cuál es tu pseudónimo?

Enaone.

4. ¿Hace cuánto tiempo pintas?

6 años, desde el 2008.

5. ¿Por qué comenzaste a hacer *graffiti*?

Empezó como un hobby como amigos, pero se tornó en nuestro vivir.

6. ¿Cuál es tu estilo de *graffiti*?

Caracteres, de todo.

7. ¿Cuáles son tus influencias para pintar?

La gente de la calle, lo que atraviesan ellos.

8. ¿Tienes algún artista favorito?

Rezo de Francia.

9. ¿Tuvo alguna instrucción artística?

No, ahora sí estudiamos diseño gráfico.

10. ¿Qué materiales ocupas al pintar?

Aerosol.

11. ¿Buscas transmitir algún mensaje mediante el *graffiti*?

Lo mío es caricatura realista, transmite lo que hace a sociedad en caricatura.

12. ¿Por qué el primer lienzo que se les viene a la mente es la pared?

Porque es nuestra principal galería.

13. ¿Cuál es la relación entre la pared y una obra de arte?

Es diferente, es hacer el mural, alimentar a la ciudadanía de arte, más que solo dejar plasmado en un cuadro.

14. ¿En qué zonas de la ciudad pintas más frecuentemente?

Norte.

15. ¿Piensas que ha habido alguna evolución artística?

Sí, los últimos tres años, en estilo, en técnica, en todo.

16. ¿Has participado en algún festival?

- Meeting of styles
- Escritores de pared salvaje.

17. ¿Te parece que ya existe una identidad nacional en el *graffiti*?

Sí, por lo que hay incremento de artistas y se hace notorio.

18. ¿Qué experiencias has tenido al pintar?

Conocer gente de otros países estando en un muro pintando solo.

19. ¿Crees que existe aceptación hacia este tipo de movimiento en la actualidad?

No, cada vez se cierran más las puertas, cada vez ponen más leyes. A la mitad les gusta y a la otra mitad no.

20. ¿Qué debería fomentar la ciudad para que exista un mayor auge del *graffiti*?

Debería ser más aceptado, que lo vean mejor. Que no nos comparen con vandalismo. Debería haber más información y más educación al respecto.

T-ROK

1. ¿Dónde naciste?

En Quito y vivo por el norte.

2. ¿Cuántos años tienes?

26.

3. ¿Cuál es tu pseudónimo?

Trok.

4. ¿Hace cuánto tiempo pintas?

Hace 10 años.

5. ¿Por qué comenzaste a hacer *graffiti*?

Por distracción.

6. ¿Cuál es tu estilo de *graffiti*?

Letras y caracteres.

7. ¿Cuáles son tus influencias para pintar?

Cultura latinoamericana en general.

8. ¿Tienes algún artista favorito?

Hownosm.de Alemania.

9. ¿Tuvo alguna instrucción artística?

No.

10. ¿Qué materiales ocupas al pintar?

Spray y acrílico.

11. ¿Buscas transmitir algún mensaje mediante el *graffiti*?

Aún no.

12. ¿Por qué el primer lienzo que se les viene a la mente es la pared?

Porque si no, no sería *graffiti*.

13. ¿Cuál es la relación entre la pared y una obra de arte?

Ambas son un trabajo artístico.

14. ¿En qué zonas de la ciudad pintas más frecuentemente?

En el norte.

15. ¿Piensas que ha habido alguna evolución artística?

Sí.

16. ¿Has participado en algún festival?

Sí, en unos 10.

17. ¿Te parece que ya existe una identidad nacional en el *graffiti*?

Aún no.

18. ¿Qué experiencias has tenido al pintar?

Conocer a *graffiteros* de renombre como Hownosm.

19. ¿Crees que existe aceptación hacia este tipo de movimiento en la actualidad?

A nivel mundial sí, en Ecuador, no.

20. ¿Qué debería fomentar la ciudad para que exista un mayor auge del *graffiti*?

Tolerancia, si no nos dejan pintar, cómo sabrán qué queremos pintar.

Prohíben antes de saber si les gustará o no.

JOINSBACK

1. ¿Dónde naciste?

En Quito y vivo por el centro norte, por el sector de la Colón.

2. ¿Cuántos años tienes?
32 años.
3. ¿Cuál es tu pseudónimo?
Joinsback.
4. ¿Hace cuánto tiempo pintas?
Hace 5 años.
5. ¿Por qué comenzaste a hacer *graffiti*?
Siempre me gustó los formatos grandes.
6. ¿Cuál es tu estilo de *graffiti*?
Letras y orgánico.
7. ¿Cuáles son tus influencias para pintar?
Graffiti latino. Porque quería reflejar cosas que no son reales físicamente, como la magia y los sueños.
8. ¿Tienes algún artista favorito?
Os Gemeos.
9. ¿Tuvo alguna instrucción artística?
Sí, diseño gráfico.
10. ¿Qué materiales ocupas al pintar?
Spray y acrílico.
11. ¿Buscas transmitir algún mensaje mediante el *graffiti*?
Siempre cosas personales, expresar sentimientos
12. ¿Por qué el primer lienzo que se les viene a la mente es la pared?
Porque todo mundo lo puedo ver vía pública.
13. ¿Cuál es la relación entre la pared y una obra de arte?

Creo que los dos son un medio de expresión visual.

14. ¿En qué zonas de la ciudad pintas más frecuentemente?

Donde haya oportunidad.

15. ¿Piensas que ha habido alguna evolución artística?

Bastante, cada día aparecen artistas nuevos.

16. ¿Has participado en algún festival?

Detonarte, grafff.

17. ¿Te parece que ya existe una identidad nacional en el *graffiti*?

Todavía no.

18. ¿Qué experiencias has tenido al pintar?

Una vez en una pintada, una persona me tiró una botella a la cabeza porque estaba borracho. Estas son cosas que pasan en la calle.

19. ¿Crees que existe aceptación hacia este tipo de movimiento en la actualidad?

Por parte de la gente sí, pero por las autoridades, no.

20. ¿Qué debería fomentar la ciudad para que exista un mayor auge del *graffiti*?

Lo único que hace que no se lo fomente, es que no se penalice.

Entrevistas líderes de opinión

LUIS FERNANDO AUZ – GESTOR CULTURAL, PROMOTOR DEL FESTIVAL DETONARTE Y CREADOR DE NEURAL INDUSTRIAS CREATIVAS⁴

1. ¿Cuál es su percepción sobre el *graffiti*?

Los últimos 5 años han evolucionado, hay más apoyo de la institución pública, más gente sale a pintar. El internet ha influenciado bastante, se ha vuelto moda.

2. ¿Cuál es el nivel de influencia que tiene el *graffiti* en la sociedad?

Es parte de la cotidianidad, del paisaje urbano. Siempre va a estar presente. Puede transmitir mensajes artísticos o políticos.

3. ¿Cuál es la percepción de la sociedad hacia el *graffiti*?

Actualmente se lo acepta más, ya no se lo ve como antes. Hay gente involucrada en el diseño y la arquitectura.

Existen proyectos que involucran el *graffiti* y también hay talleres para niños.

4. ¿Existen actividades coordinadas entre el *graffiti* y alguna organización?

Siempre hay proyectos, instituciones públicas, ONG, ministerios, presos, gente privada de libertad.

5. ¿Qué tanta apertura existe hacia la actividad?

Sí hay más apertura, se ha civilizado la sociedad. Se trata de crear algo artístico.

⁴ Neural Industrias Creativas: promotor de proyectos de arte urbano.

6. ¿Cuál es la situación actual del *graffiti*?

Es más abierto, ha habido mucha evolución. La gente lo acepta más.

**MARÍA GABRIELA GUEVARA CAMACHO – PATRIMONIO INMATERIAL,
ANTROPÓLOGA Y SOCIÓLOGA**

1. ¿Cuál es su percepción sobre el *graffiti*?

En lo personal siempre he pensado que existen varias clases de *graffiti*; *graffiti* para pedir algo que es como la suma de ideas donde se da a conocer inquietudes y la creatividad de la gente; el *graffiti* artístico, el *graffiti* dañino para la ciudad y el *graffiti* de relaciones personales, que es más identificable por la sociedad, el *graffiti* subversivo que es como para darse a conocer. Este es como un acto de valentía, por la represión que existe hacia el *graffiti*. En general el *graffiti* es algo que nos hace reflexionar.

2. ¿Cuál es el nivel de influencia que tiene el *graffiti* en la sociedad?

Yo creo que ahora es fuerte, gracias al internet y las redes sociales, pero influye más en los jóvenes.

3. ¿Cuál es la percepción de la sociedad hacia el *graffiti*?

Es más llamativo para los jóvenes, que es un acto plasmado a nivel público. Las paredes sirven para denunciar. De lo urbano, de lo estético, es bastantes cuestionable, ya que algunos pueden adornar a la ciudad y otros no.

4. ¿Existen actividades coordinadas entre el *graffiti* y alguna organización?

No creo que organizaciones pública o gubernamentales, mas bien organizaciones de chicos y jóvenes. A mi parecer el *graffiti* está vinculado a movimientos juveniles

5. ¿Qué tanta apertura existe hacia la actividad?

Sí hay más apertura, se ha civilizado la sociedad. Se trata de crear algo artístico.

6. ¿Cuál crees que son las características que necesita este movimiento cultural para ser considerado parte del patrimonio inmaterial de la ciudad o del país?

Uno de los primeros puntos a considerar, es la relevancia del tema o del movimiento, y segundo, la aceptación que se da por la sociedad en general.

CRISTINA RENDÓN - COORDINACIÓN CULTURAL DE LA ALIANZA FRANCESA

1. ¿Conoce acerca del arte urbano y del *graffiti* y cuál es tu percepción al respecto?

Yo creo que no conozco mucho realmente pero en percepción personal, siempre me ha parecido chévere, si es que hay todas esas intervenciones en espacios públicos siempre me ha parecido interesantes. No conozco mucho de aquí, están muy dispersas, pero me acuerdo que una vez vi en Guayaquil unos muralistas, me parece pintores, que estaban tomándose paredes de una onda más mural pero igual *graffiti* me parece, Y a veces sí con un fin político y así e inclusive parecía que estaban buscando drama con el municipio y así. Este tipo de movimiento me parece chévere y a mi gusto personal si me gustaría que haya más.

2. Desde tu punto de vista, ¿cuál crees que sea la influencia que causa este tipo de movimiento cultural sobre la sociedad?

O sea si pensamos así en algo cultural grande, sí creo que se ha ido posicionando con el paso del tiempo, A diferencia de lo que era antes hace unos 10 años más o menos desde que empezó, yo sí creo que la gente ahora lo espera más. En Quito se ha ido formando como un público y sí hay espacio para que se creen más propuestas culturales en todo sentido y la gente sí lo espera. Por ejemplo cuando hay un performance en La Carolina, sí hay público o cuando hay conciertos pero de cosas que no sean muy comerciales. Ahora por ejemplo hay un público que tienes teatro lleno todos los días y así ha sido la fiesta de la música, también los artistas y los grupos lo han esperado tanto igual la gente ya sabe que va a haber una buena propuesta en junio y que se anima a ir los tres días.

3. ¿Crees que sea importante que haya continuidad sobre las actividades culturales?

Si yo creo que es importante que por ejemplo la gente que ya sepa que tal fecha del año hay tal concierto o tal exposición que hay un evento que va a atraer su atención, que sea gratis o lo que sea, y que ya lo va a estar esperando. Y que sea una propuesta que les va interesar. Igual yo creo que es importante que ya se lo vaya posicionando, por ejemplo darle un nombre, que la gente ya se acuerde y se cree esa confianza en el público. Sabes que viene y te dan ganas de ir a verlo. Igual eso creo que es lo que está pasando con el *graffiti*. Como de aquí hace tres años el *graffiti* ha estado creciendo y se está dando más apertura por

parte de la comunidad. Me acuerdo que hace 20 años salió de moda el *graffiti* incluso salió un libro, tal vez del primer graffittero que salió por ahí Alex Ron y me acuerdo que eso fue un boom. Es algo súper característico de Latinoamérica el *graffiti* político y el poético sobre todo

4. ¿Ustedes, como Alianza Francesa trabajan con el Estado para organizar sus eventos culturales?

Entiendo que con la fiesta de la música ya interviene el Ministerio de Cultura.

Se le ha dejado que se apropie un poquito con lo que es fuera de la Alianza.

Entonces siempre es importante que con la organización de eventos culturales siempre haya colaboración entre instituciones.

5. ¿Aquí en la alianza francesa existen actividades que se organicen que tengan que ver con arte específicamente?

La alianza es bastante pluridisciplinaria. A veces tenemos exposiciones de pintura, de fotografía, lecturas de libros, lanzamientos de libros, música, teatro incluso un poco de cine foros. Ahorita por ejemplo estamos con una exposición de Ana Fernández, se acaba a finales del mes, luego hay una exposición de fotografía; incluso hubo una exposición de cómics. Existe bastante apertura para enmarcar diferentes tipos de eventos.

6. ¿Qué opinas de la nueva ordenanza que se está tramitando, que ara que un graffittero pinte la fachada de una casa, el dueño de la casa tiene que ir primero a pedir permiso al Municipio?

Creo que cuando se empieza hacer trámites y papeleos obviamente va a cortar, porque una cosa es que como artista llegues y le digas al señor y le

convences de pintar su casa, y otra que él vaya al Municipio a pedir permiso para que ellos pinten su casa. Este tipo de cosas sí corta la posibilidad.

Ya no es legal y aunque este estéticamente chévere va a causar problemas y si me parece que corta un poco. A mi criterio sería chévere que tú como dueño de casa puedas decidir, tal vez querrán hacer que las cosas sean más ordenada y urbanística con el apoyo del todo el barrio si es más trámite y eso e inclusive es como que se trata de dar una normativa de vida.

Y también un poco como el espíritu del *graffiti*, por lo menos antes lo último que hacia un graffitero era pedir permiso para pintar. Iban en la noche y pintaban y amanecían la casa pintada con algo chévere yo no borraría pero habrá gente a la que le molesta. Pero entiendo que si es algo más elaborado y ya no vas a poder ir así clandestinamente porque necesitas más tiempo para elaborarlo. Pero yo no soy muy partidaria de las burocracias y papeleos la verdad.

JORGE LUIS SERRANO VICE MINISTRO DEL PATRIMONIO Y CULTURA

1. ¿Conoce algo acerca del *graffiti* o del arte urbana?
Sí, digamos más allá de *graffitis* porque es una de las expresiones del arte urbano. Hay manifestaciones también de muralismo, hay intervenciones de distinta índole y distintos estilos en espacios urbanos en, plazas, en paredes, en muros, es decir, hay distintas formas de presentación de ese arte urbano. Es una manifestación muy contemporánea que quizás en los últimos 10 años se ha empezado a ver con más fuerza. Hace 10 años lo único que existía era

el *graffitismo* de frases o marcas en paredes que identificaban territorios, como parte de tribus urbanas, pero esto en los últimos años hemos empezado a ver que es más sofisticado, especialmente a través de festivales como es el Festival de arte en la calle, que ha venido trayendo artistas internacionales que son expertos en el tema de murales a escala. Eso es algo nuevo en el Ecuador.

2 ¿Cuál es la percepción o posiciones que tiene el Ministerio ante este tipo de movimiento artístico?

Consideramos que es una manifestación cultural artística plenamente válida y que igual que el resto de expresiones artísticas, requiere de políticas de fomento y de apoyo. Tal es así que el año pasado, en colaboración con el Municipio de Quito, participamos desde el Festival de flujos urbanos, igualmente este año concretamente también para este año del 2014 tenemos propuestas. La intervención murales de las paredes del edificio de Ministerio de Cultura y estamos preparando también un apoyo a las tribus o a estos colectivos urbanos para poder crear un gran festival de expresión urbana no sólo con intervenciones de *graffiti*, sino también de un festival musical de Hip-Hop y de bailarines.

3. ¿Cree que existe algún tipo de influencia del *graffiti* hacia la sociedad?

Lo que entendemos es que es una manifestación cultural artística, muchas veces por el nivel de los graffiteros plenamente válida por lo que es algo contemporánea y requiere todo el apoyo del Ministerio igualmente. En términos personales creo que representa distintos tipos de sentires. Creo que en algunos casos representa cierto tipo de marcaciones de territorio, en otras

son plenas representaciones artísticas que lo que están buscando es intervenir los espacios que afean es decir las paredes y territorios que están totalmente vacíos. Estas expresiones buscan acercar esos espacios de alguna forma a los jóvenes. Entiendo también que hay personas de distintas generaciones de algunas procedencias ideológicas, que este tipo de expresiones le resultan agresivas o extrañas pero lo que nosotros a título defendemos es un espacio de convivencia donde puede coexistir la diferencia de las distintas manifestaciones y esta es una de esas. Creo que es una forma de sacar algo y es una forma igualmente tan válida de expresarse como puede ser la literatura, la música, hacer cine; el hecho que haya un artista gráfico que utilice un espacio público para manifestarse. Yo personalmente estoy convencido de eso.

3. ¿Existe más apertura hacia el *graffiti*?
Yo creo que sí, especialmente en la capital, si vamos a otras ciudades del país quizás vayamos a encontrar otras manifestaciones atávicas o más conservadoras. Quito se ha convertido en un espacio para hacer cultura de expresarse públicamente tanto así que hay festivales. Hay el festival de arte al aire libre y varias zonas de la ciudad que han sido intervenidas por *graffiti* altamente elaborados.

Esta esta propuesta que tiene el concejal Freddy Rivera “El festival de flujos urbanos”. En Quito concretamente si encontramos mayor apertura hacia lo que es el *graffitismo*, pero no de *graffitismo* por así decirlo pandillero si no el

graffitismo que busca hacer intervenciones de carácter artístico en zonas de la ciudad, en paredes, en espacios públicos que se prestan para eso.

Otra es, podemos decir un fenómeno más tribal, es decir de las tribus urbanas donde el *graffiti* y las firmas demarcan ciertos territorios. Luego hay el tipo de *graffiti* más convencional, es decir este *graffiti* que utiliza frases poéticas que es muy sencillo, es decir sólo escribir frases. También hay este *graffiti* que es más con afines políticos, es decir, en contra o a favor de ciertas candidatos pero yo creo que la ciudadanía sí identifican lo uno del otro.

5. ¿Cuál es su percepción hacia el *graffiti*?

Estoy totalmente abierto, la considero una manifestación cultural y artística, cuando tiene nivel, plenamente válida. Creo que hay exponentes importantes de *graffitismo* en el Ecuador es más creo que es una manifestación que la juventud está directamente vinculada y sirve de canal de expresión para los jóvenes, que otras veces no tienen espacios para hacerlo. Creo que representa simbólicamente muchos aspectos positivos en este sentido, porque genera la posibilidad para la juventud. Desde nuestro trabajo como funcionario público, en este caso como viceministro de cultura y patrimonio, generamos los mismos canales de apoyo y fomento igual que para otras actividades artísticas.

Plantilla encuestas

CARACTERIZACIÓN DE LAS IDENTIDADES DEL GRAFFITI EN LAS ZONAS URBANAS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO ENCUESTA PARA LA COMUNIDAD

1. Del 1 al 5, ¿cuál es su nivel de aceptación hacia el graffiti?, siendo 1 el nivel de aceptación más bajo y 5, el nivel de aceptación más alto:
2. Del 1 al 5, ¿cuál es su nivel de involucramiento con el graffiti?, siendo 1 el nivel de involucramiento más bajo y 5, el nivel de aceptación más alto:
4. ¿Con qué asocia el graffiti?
5. ¿Estaría dispuesto a prestar la fachada de su propiedad para que sea intervenida con graffiti?

