

Spring 2006

Arte en las Calles, Graffiti en Granada: Un Movimiento en Cambio

Alyson Virginia Visser
SIT Study Abroad

Follow this and additional works at: https://digitalcollections.sit.edu/isp_collection

Part of the [Art Practice Commons](#), and the [Social and Cultural Anthropology Commons](#)

Recommended Citation

Visser, Alyson Virginia, "Arte en las Calles, Graffiti en Granada: Un Movimiento en Cambio" (2006). *Independent Study Project (ISP) Collection*. 349.

https://digitalcollections.sit.edu/isp_collection/349

This Unpublished Paper is brought to you for free and open access by the SIT Study Abroad at SIT Digital Collections. It has been accepted for inclusion in Independent Study Project (ISP) Collection by an authorized administrator of SIT Digital Collections. For more information, please contact digitalcollections@sit.edu.

Arte en las Calles

Graffiti en Granada: Un Movimiento en Cambio

Alyson Virginia Visser
SIT: Study Abroad
Cultural Landscapes and the Arts Program, Spain
Director del Proyecto: Macarena Ballesteros Carrasco
Director Académica: Cristina Enríquez Arcaraz
18 Mayo, 2006

Índice	Página
Introducción	3
Historia	4
Comentario de los Graffiteros	9
Comentario de la Gente	11
Graffiti Artístico	14
Graffiteros Artísticos Granadinos	16
El Punto de Inflexión	25
Conclusión	28
Bibliografía	31

Introducción

¿Qué significa arte? Esta es la pregunta más popular en todas las clases básicas de historia del arte del mundo. ¿Cómo podemos definir el fenómeno de arte? Hay miles de argumentos de lo que puede ser arte, de lo que deberían enseñar en los museos de bellas artes. A lo largo de historia, ha habido artistas de todas las formas cambiando las “reglas” de lo que es aceptado como arte en la sociedad. Ahora mismo, en el siglo XXI, la mayoría de la sociedad puede comprender el arte como una expresión con un mensaje del artista, hecho sobre algún material o mediante baile, película, música, etc. Cuando llegué por primera vez a Granada, veía arte por las calles. Este arte era conocido como graffiti—pero no sabía mucho sobre la palabra, “graffiti.” Estuve mirando estas obras con los ojos de un historiador de arte. En seguida, podía ver las diferencias entre varias piezas. Aunque al principio no sabía los nombres de los graffiteros, podía reconocer sus diferentes estilos.

Aunque estas piezas son populares para mucha gente de Granada, y aunque lo llaman *graffiti*, esta palabra introduce algo de confusión. Muchas personas dicen, “me gusta este graffiti, pero no me gusta aquel...*son diferentes.*” Yo creo que esta declaración tiene mucho sentido. Ahora mismo en Granada, el graffiti tiene mucho reconocimiento de la gente. Pero este reconocimiento no abarca todo el graffiti—solamente se les da a los que la gente definen como “artísticos.” Por eso, voy a investigar el fenómeno de estos graffiti artísticos que van cambiando la cara del graffiti en Granada como un movimiento de arte.

Para comenzar esta investigación uno necesita crear una definición de graffiti sobre todo mirando su historia. Lo que he encontrado en mis investigaciones es que hay

dos definiciones de graffiti—la primera por parte de los graffiteros, y otra por parte de la gente.

La definición más general de la gente—que les guste o no—es más o menos así: graffiti es una firma, mensaje, o dibujo pintado sobre una pared o en un lugar público con aerosol o rotuladores. Para muchas personas el graffiti es una protesta o declaración, y pertenece más a los jóvenes. En realidad, esta definición, aunque es muy general, no es totalmente incorrecta. Al mismo tiempo, existe mucho más en el mundo del graffiti que estas generalizaciones simples. Cada país, ciudad, y graffitero tiene su propia historia con sus propias intenciones y estilos, pero hay normas que los convierten en graffiti. La cultura de graffiti en Granada es única en su historia, pero, sin embargo, refleja toda la historia del graffiti en el mundo.

Historia

El Graffiti en la forma que estoy describiendo tiene sus raíces en Filadelfia y Nueva York en los EE.UU. en los años setenta junto con la aparición del hip-hop y su cultura circundante. Antes de eso, la palabra “graffiti”—un término italiano con raíces griegas que significa “escritura” o “dibujo”—era desconocido. Los primeros años de este fenómeno empezaron con algunos jóvenes de clase baja y de razas poco respetadas que vivían en las ciudades. Ellos pintaban sus apodos junto con las direcciones de sus casas en las paredes, para reconocimiento del público. El más reconocido por la iniciación de graffiti se llamaba TAKI183, un chico de origen griego que a la edad de 17 años comenzó a poner su apodo.¹ En esta época había muchos jóvenes—y lo que querían

¹ Méndez, Jorge. ValladolidWebMusical. <<http://valladolidwebmusical.org>>.

hacer era mostrar sus nombres. Los mejores eran los que podían mostrarlo en áreas más difíciles de pintar. Por ejemplo, un chico está andando por la calle y ve el apodo de su rival pintado sobre una pared. El piensa que no quiere que todo el mundo vea solamente el apodo de su rival, entonces al pone su apodo a lado de este. El próximo día, su rival ve que el chico ha pintado su nombre en el mismo lugar, entonces él va a otro sitio también visto por mucha gente, y él pinta su apodo allí. Entonces, el primero chico también tiene que pintar su nombre allí, pero él quiere que su apodo sea el más reconocido, entonces él va cambiando su forma un poco. Y así cada vez estas firmas o “tags” iban cambiando más. Los tags también incluían los nombres de gangs y otros grupos. Cuando apareció una firma, vino una onda de tags.

De estos primeros tags surgieron los primeros estilos de graffiti. Como cada graffitero quería ser el más conocido, empezó a cambiar sus letras—con estilos como *bubble letters*, *throw up*, y *wild style*, y cada uno tenía rasgos distintos. Estos primeros estilos iniciaron la ola de nuevos estilos que todavía hoy en día se están desarrollando.

En términos básicos esto es la historia de los primeros graffitis. Antes de continuar, voy a definir un movimiento como es conocido en el mundo de la historia del arte. Un movimiento se puede definir como un grupo de artistas con más o menos las mismas metas, estilos, y objetivos. Los movimientos de arte han sido muy importantes en el mundo del arte contemporáneo, y han ocurrido mucho más en los siglos XIX y XX. Los movimientos de arte, en su naturaleza, intentan cambiar lo que ha estado aceptado en el mundo de arte. Ellos son literalmente y figurativamente temporáneos (la palabra “movimiento” no sugiere un sentido de permanencia) y la mayoría de ellos, en su misma existencia, van cambiando *algo* aunque no sean exactamente los cambios anticipados. El

mundo siempre está cambiando y el arte, como una reflexión del mundo, también cambia. Por eso, existe una gran cantidad de movimientos—cada vez más y cada vez con estilos cambiando las “reglas.”

Antes de relacionar el graffiti al arte, debería relacionar el movimiento de graffiti a un movimiento de arte, en su estética y en sus metas. Examinando el graffiti en su primera forma, este fue hecho por un grupo de personas usando más o menos las mismas herramientas con las mismas metas y objetivos. Sus “productos” iban cambiando los pensamientos de la gente, fueran buenos o malos, y su cultura era reflejo de su sociedad.

Volviendo a su historia, no tardaría mucho tiempo para que este fenómeno llegara a Europa. Con sus conexiones a la clase baja, a los “gangs” y a la violencia, el graffiti tenía implicaciones malas y había un gran movimiento de la sociedad americana en contra de él. Por eso, muchos de los graffiteros junto con su cultura conectada al hip-hop se fueron a Europa. Sus estilos eran similares, pero iban a incluir también algunas piezas conmemorativas y otras cosas similares.

Su historia en España es un poco distinta, porque llegó a Madrid al mismo tiempo de la *Movida Madrileña*. Esta movida ocurrió después de la caída del gobierno del dictador Francisco Franco. Todos los jóvenes se expresaban en las artes con los temas de libertad, subcultura, la fiesta, la marcha y sus derechos. Fue, para ellos, como una respiración de aire fresco después de la represión de Franco. Estas expresiones venían en formas de música, cine, pintura, fotografía, y por supuesto, graffiti. Aunque el graffiti llegó fuera del mundo del hip-hop, porque *la Movida* tenía su propia música, sus metas coincidieron perfectamente con los sentimientos de la juventud madrileña de aquella época.

El graffitero más representativo de esta época se llamaba *muelle* o Juan Carlos Arquello. A partir de 1984 pintaba su tag, que era un muelle con un “r” dentro de un círculo, y debajo un diseño de un espiral.² El muelle inició el fenómeno del graffiti en Madrid, y como en otros sitios, se difundió con mucha popularidad entre los jóvenes.

De Madrid, el fenómeno se extendió a muchas otras ciudades. Llegó aquí a Granada aproximadamente al final de los años ochenta con—como en los otros sitios—firmas, tags que podían reconocer a GRIFO y GOOTY. Desde aquí, el fenómeno germinó en un grupo de jóvenes—muchos que todavía están pintando. En esta época, la mayoría de las obras eran hechas con letras. Estas letras obtuvieron mucha popularidad entre los jóvenes granadinos, en poco tiempo, los graffiteros crecieron en cantidad. Al mismo tiempo, los varios estilos empezaron a cambiar y crecer. En 1991 tuvo lugar el Primero Concurso de Pintada Callejera, en el que participaron muchos de los jóvenes que luego conformarían el Movimiento Graffitero Granadino. En 1993 los primeros tags aparecieron de forma masiva. Al mismo tiempo formaron grupos de graffiteros que unieron sus talentos -1995 fue el año en que hubo la primera exhibición de graffiti en Granada (organizada por un DJ.) El año 1997 también vio una exhibición de graffiti, la que decoró las paredes del Centro Social Okupado. Esta exhibición fue organizada por SEX, el graffitero más conocido por la gente de Granada. Desde ese año comenzó la tendencia de exhibiciones de graffiti en gran cantidades, poniéndolo más popular entre los jóvenes y produciendo una nueva generación de graffiteros que pintaban tags sobre muchas paredes de la ciudad, muchas de las cuales le molestaban a la gente.³

² Méndez, Jorge. ValladolidWebMusical <<http://valladolidwebmusical.org>>.

³ GranadaGraffiti: 2005-1989 p.140

Con más práctica y reconocimiento, los estilos de graffiti mejoraron y al mismo tiempo atraían a más graffiteros. Ellos venían de países de toda Europa para pintar y colaborar con los granadinos, contribuyendo a la gama de estilos que ya existía. El movimiento de graffiti granadino estaba consiguiendo más atención y fuerza. Pero todos lo graffiteros comienzan así con tags, y por eso cada vez más aparecieron un montón de tags por toda la ciudad.

En el año 1996 el graffitero SEX se unió con algunos graffiteros que venían de otros países y formaron la “crew” conocida como “Los Jinetes del Apocalipsis”. Con este crew, el graffiti de Granada se dio a conocer por muchos sitios de Europa.

Ahora mismo existe una polémica de graffiti en Granada, y casi todos los días se puede leer algo sobre el problema en revistas y periódicos. En un artículo titulado “La Academia de Bellas Artes pide que las autoridades actúen contra las pintadas” el periódico *Ideal* definió los graffiti como arte y como vandalismo:

“Como un arte: Es la expresión artística del hip hop, la Academia de Bellas Artes respeta y admira a los artistas que realizan su labor de una forma coherente y en espacios destinados a esta manifestación. Como vandalismo: Es lo que ejercen aquellos que, de forma indiscriminada, deterioran los elementos de la ciudad, tanto en su mobiliario urbano como en su patrimonio”.⁴

En este artículo el autor discute los problemas que algunos personajes de Granada tienen con los graffiti de vandalismo en lugares históricos. Pensando en esto, pregunté a algunos graffiteros mayores y artísticos que han pintado desde los primeros años. Ellos dicen que ahora, como son más maduros, no van a pintar sus firmas sobre las paredes

⁴ Gómez, Juan E. "La Academia De Bellas Artes Actúen Contra Las Pintadas." 25 Abril 2006

importantes e históricas. Al mismo tiempo, graffiti es graffiti y tags son graffiti, y los graffiteros no pueden decir nada por o en contra a eso. Así, claro que los tags van a enojar a la gente, pero si no fuera así, no sería graffiti.

Estos mismos graffiteros, que se llaman RENO y DREW, son dos de los tres dueños de una de las primeras tiendas de graffiti en España. Tiendas como la suya son parte de un fenómeno más o menos reciente— mostrando la nueva aceptación de graffiti fuera del mundo de hip-hop. La tienda, que vende las pinturas, herramientas, y otras cosas pertenecientes al graffiti, también se puede contratar a alguien para pintar. Este fenómeno es un ejemplo de la fuerza del movimiento. Ahora se puede ver que, el graffiti, comenzó como un movimiento “underground”, se hizo más popular, que esta más o menos aceptado en la sociedad (al punto que se puede tener una tienda de esta especialización.)

Con todo esto, tenemos que preguntarnos, ¿todavía es graffiti, o es graffiti cambiado hacia algo diferente? Como estudiante de historia del arte, tengo ideas diferentes sobre movimientos así, entonces las mejores personas para preguntar sobre esta situación son los mismos graffiteros

Comentario de los Graffiteros

Como el graffiti no comenzó como una manifestación, sino más bien como una evolución, hay perspectivas diferentes entre muchos de los graffiteros. Algunos dicen que, ¿quién soy yo para definir lo que es arte exactamente—y además lo que es graffiti? Hay otros que piensan que hay reglas distintas...que definitivamente no es graffiti si es

contratado. También hay algunos que piensan que, si se está ganando dinero para hacer graffiti, pero que el graffiti tiene sus propias ideas, y por eso también puede ser graffiti.

Estas variadas opiniones se pueden encontrar en la primera edición del libro *Graffiti Granada*. En sus páginas hay un montón de imágenes del graffiti de muchos de los principales graffiteros de Granada. También tiene muchas opiniones. El graffitero DURO dice sobre graffiti, “Ver un muro sellado es ver otra realidad por la puta calle, ni mejor ni pero, sólo diferente.” Pues, de la boca de un graffitero, esto suena interesante, porque la mayoría de ellos aplican reglas a lo que es graffiti.

Otros, como RENO, tienen más que decir sobre este tema, distinguiendo entre escritura sobre la pared y graffiti... “El graffiti es una forma de expresión del arte contemporáneo, aunque no sea visto de igual forma por todo el mundo... esta expresión artística moderna se rodea de una serie de personajes y circunstancias que llegan a formar parte del graffiti, que arrastran consigo una especial parafernalia, y que transforman una simple modalidad gráfica en todo un estilo de vida.” Con todo esto, RENO sigue haciendo distinciones entre los que lo hagan por dinero o trabajo y los que pintan por placer o realización personal—el primero no siendo graffiti. Tampoco es graffiti si no pinta regularmente, ni si tiene propaganda, ni si no tiene firma.

La definición de NAKE es un poco más vaga, diciendo “Graffiti, es una cosa que pasa, como todo; las cosas ocurren, suceden, surgen, como surge la primavera, como sucede lo del “11”, como ocurren los accidentes...” reafirmando de alguna manera la noción que graffiti, como arte, sucede en un movimiento—con cambios y reflexiones.

El graffitero UKOE dice que “El graffiti pervive en el mundo actual, pasando por una serie de “fases” en las que se ven distintos puntos de vista. En épocas pasadas, se

despreciaba e incluso siempre se pensaba que lo realizaban personas de una clase social baja habiendo excepciones, de hecho, el graffitero era un acto vandálico...ya que se considera como una manifestación artística, y no de tan mal gusto...[y ahora] se convierte en un tipo de mensajería directa, con otros sentidos y diferencias...El graffiti no sólo se encuentra en las calles, avenidas, etc...sino que también aporta con su aparición en el cine, la publicidad...”⁵

Así se puede ver que, aunque todos los graffiteros hacen graffiti, tienen ideas diferentes de graffiti en si mismo. Muchos de ellos lo mencionan como arte, y también como algo que ha cambiado desde sus primeras apariciones. En este sentido, con las varias opiniones, tengo que confesar que el graffiti como un movimiento es diferente a los otros movimientos específicos en los que la mayoría de los artistas tienen las mismas ideas sobre su arte. Aunque discuten mucho sobre su movimiento, hay opiniones más concretas de su propio movimiento. Pero al mismo tiempo, el arte, como el mundo, siempre está cambiando. Entonces si un movimiento tiene rasgos diferentes a los otros, eso va a cambiar las ideas generales de movimientos y del arte—y eso mismo en general es el propósito y resultado de movimientos.

Comentarios de la Gente

Sin embargo, con todas estas opiniones, todavía queda el hecho que el graffiti como arte se encuentra la mayoría en la calle—el graffiti, como arte o no, es algo público, y entonces para tener un mejor entendimiento del tema también se necesitan las opiniones de la gente de la calle.

⁵ Onieva, Juan Carlos Vasquez. Mientras Duermes: Granada Graffiti.

Hice una encuesta preguntando a la gente en general de Granada sobre sus opiniones de graffiti, que si era arte o destrucción, si veían diferencias entre los tags y las piezas, si los graffiti ilegales eran lo mismo que los graffiti contratados, y al final, que si habían visto algún desarrollo del graffiti en Granada. Sorprendentemente, la mayoría de las personas encuestadas (15) decían que el graffiti, más que algo que ensucia la ciudad y sus paredes, es como cualquier otra forma de arte. Además, los que no querían responder ninguna de las dos respuestas (la primera era que graffiti ensucia la ciudad, la otra que es como cualquier otra forma de arte) pensaban que depende en la naturaleza del graffiti—donde está pintado, por ejemplo, el contenido, etc. También a algunos no les gustaban decir la palabra “arte” poniendo en su lugar “expresión.” Una mujer jubilada que en su vida ha sido monja, maestra, artista, y mucho más, puso “es una expresión bellísima, un modo de comunicar algo, es arte.” De todas las respuestas no había nadie que diera la respuesta “que ensucia la ciudad y sus paredes.”

Cuando respondieron a la pregunta de si cree que existe una diferencia entre los tags y las piezas de graffiti como cuadros, la mayoría decían que sí existe una diferencia entre los dos. Los tres que pusieron “no” tenían razones diferentes. Uno escribió que los tags lo entienden “como una forma de comunicación o expresión, similar a los graffiti, pero ambos pueden provocar el malestar de los que los sufren.” Esta opinión es interesante porque dice que los dos son expresión—decía esta misma persona que distintas formas de graffiti pueden ser arte, pero está pensando en ellos como irritantes. Otra persona, que veía graffiti como un expresión artística, dijo que “El “tag” es, en si mismo, susceptible de ser interpretado como un cuadro o en el contexto de un cuadro,” mirándolos como dos formas de arte. También alguien ha puesto que “los graffiti son

unas espontáneas en un mundo distinto, otra forma de arte, en un tiempo, una época.” – esta refiriéndose a los graffiti como cuadros. Esa no dijo nada de los tags.

Todos menos tres personas, cuando respondieron a la pregunta de si han visto algún desarrollo en los varios estilos de graffiti en Granada en los años pasados, dijeron que sí, han visto algo de desarrollo. Una mujer de 57 años dijo que, “cada vez más [desarrollando] pero siempre denuncia algo.” Otro dijo solamente que “cada día hay más artistas.” Otros opinaron que el graffiti se ha transformado en algo más artístico, unos haciendo referencia al graffitero “EL NIÑO DE LAS PINTURAS” o “SEX” que en el año 2001 reformó su graffiti completamente a otro estilo. Muchas personas hicieron referencias al cambio del graffiti en Granada con casi siempre los tags—al graffiti ahora, con más piezas, con un “nivel y calidad más desarrollado.” Otro dijo que “ha ido evolucionando a mejor, unas contratado, pero igual de expresivo.” Por otro lado, los tres que respondieron “no” para su respuesta incluyeron el nombre “SEX”—dos diciendo que no saben mucho de graffiti sino el de “SEX” y el tercero diciendo: “en general, hoy en día, aun saliendo algunas notorias pero con excepciones, en Granada, siguen prevaleciendo los viejos estilos de los “tradicionales” graffiteros de toda la vida, especialmente—por ser el más abundante y el primero en obtener reconocimiento social extendido—el denominado “SEX” o “NIÑO DE LAS PINTURAS.”

En general, con estas preguntas más o menos vagas, las respuestas eran parecidas, además, con mi propio conocimiento del graffiti y el público (como gente que también estudia arte y sus efectos en la sociedad, también con los efectos de la sociedad sobre el arte), me mostró que hay mucha tolerancia. Al mismo tiempo, esta tolerancia la mayoría de las veces solamente está refiriéndose al graffiti que no es “tags.”

En la encuesta también había preguntado sobre la diferencia entre el graffiti ilegal y el graffiti contratado. Las respuestas más variadas de las otras, casi la mitad teniendo sentidos de un lado y otra del otro. Ochos personas dijeron que no ven alguna diferencia entre los dos—indicando que hay un estilo de graffiti que todavía puede ser graffiti aunque es una obra de arte contratado. Cinco personas dijeron que sí existe una diferencia. Dos personas no dijeron ni sí ni no. Estas respuestas son interesantes porque, en este tópico de graffiti, también hay diferencias en las opiniones de los graffiteros. Para algunos no puede ser graffiti—pero por otros sí. Pero, aún los dueños de la tienda “Urban Shop” en Granada que se contrata su talento de graffiti dicen que cuando su arte está contratado, es así, solamente arte y no graffiti. Pero también son graffiteros—todavía pintan por las calles, y eso sí es graffiti.

Graffiti Artístico

Ahora, con tantas opiniones y respuestas sobre graffiti, yo también tengo mis propias opiniones, con los que después de clarificar, voy siguiendo mi estudio de graffiti como arte, sus estilos y sus efectos en la sociedad. Primero, se puede concluir que es obvio que pienso que el graffiti puede ser arte. Algunas personas, aún artistas, dicen que no se puede definir lo que es “arte” exactamente. Este enigma era lo que encontré en mi primera clase de historia del arte y otra vez al principio de esta investigación. Después de años estudiando cuadros y esculturas desde los principios años del fenómeno de arte—esta única forma de expresión humano manifestado visualmente en las paredes de cuevas (algunos dirían que éstas eran los primeros graffiti—pero claro que este es algo completamente distinto, y necesitaría hacer otra investigación para estudiarlo) hasta las

máscaras tribales de África, los budas gigantes en China, las esculturas definiendo al hombre ideal en Grecia, o los retratos reales en Europa—reconozco que en cada época y lugar, el arte ha tenido rasgos y propósitos diferentes. Podían ser algo religioso—hecho para los dioses, o algo para demostrar su riqueza, su poder, o sus observaciones mundiales. Pero todo el arte del mundo tiene características comunes. Por ejemplo, todo el arte tiene una expresión o manifestación—anteriormente solamente aceptada como visualmente, pero hoy en día el arte se ha hecho reconocido en formas musicales, poéticas, con su cuerpo (como baile) en film, etc. También todo el arte tiene un propósito o mensaje que se puede interpretar en sus materiales (oro = riqueza), sus rasgos, y también en su locación. El arte refleja sociedad y sociedad por lo tanto refleja su arte.

Los rasgos han cambiado desde el arte antiguo (expresión con propósito) al arte evolucionado a tener reglas (expresión y propósito con reglas) para ser “arte” y finalmente, arte contemporáneo (expresión y propósito cambiando las reglas e ideas anteriormente aceptados sobre arte.) Entiendo que estas definiciones pueden ser discutidas por muchas razones, pero con un término tan vago como arte, es completamente necesario poner fronteras en lo que es arte—estéticamente no, pero sí en sus metas y propósitos. Además es importante definir lo que es graffiti—un término también discutido por la gente y que para investigarlo hay que clarificarlo. Entonces, por el beneficio de clarificación, éstas son, en términos muy básicos, mis propias definiciones de arte y de graffiti.

Arte(en su forma hoy en día): Una expresión o manifestación personal con mensaje hecho de forma que implique a los sentidos de ver, oír, o tacto, con un estilo distinto y

controlado y que estimula los pensamientos de quien lo esta viendo—además—con el saber o propósito de que a alguien le influiría de alguna manera.

*expresión y arte no son sinónimos, pero están interrelacionados.

Graffiti (del movimiento que comenzó a partir de los años setenta): Un mensaje hecho para que lo vea el público, que no tiene ninguna propaganda de producto ni compañía, que no está encargado, pero que tiene mensaje o reflexión personal y además que tiene conexiones claras a los escritores—que sean una firma o un estilo distinto, en el que, aunque la gente no sepa su nombre, puedan reconocer su estilo.

Quiero reafirmar que no es graffiti si no hay conexión al artista. Por eso, cuando alguien ha pintado un dicho o declaración sobre una pared con “spray” pero que no tiene estilo o firma—eso no es graffiti, es algo diferente. Cuando ve “salve nuestros niños, quite la recluta” está viendo una forma de vandalismo con mensaje...pero algo distinto a graffiti.

Con estas definiciones, adicionalmente, y con respecto a los graffiteros que ven todo graffiti como arte, tengo que definir entro lo que veo como graffiti y nada más—con solamente los rasgos de graffiti clásico y su cultura conectada a hip-hop, y el graffiti artístico—es decir, algo en el que se ve arte aplicado al tradición de graffiti para hacer una pieza.

Graffiteros Artísticos Granadinos

Adjuntamente, como estoy investigando el graffiti en Granada y el fenómeno como se hizo más aceptado como algo artístico, voy a implicar artistas granadinos para definir y diferencias ciertos estilos. Además los usaré para mostrar y describir (en

términos básicos) sus valores artísticos. Estos siguiendo artistas son parte del fundación del movimiento artístico de granadino graffiti. Sus obras son elaboradas y cubren una gama de talento artístico. De ninguna manera estoy diciendo que estas obras son las mejores, solamente se aplican a lo que estoy describiendo. El único artista que tengo que incluir in mi investigación obligatoriamente es EL NIÑO DE LAS PINTURAS, cuyas razones van a hacerse aparentes después de los siguientes descripciones.

Siguiendo a examinar los graffiti artísticos granadino, voy a relacionar lo que estaba refiriendo—escritura sobre pared sin firma pero con mensaje, como escritura político, al graffiti muy distinto que pinta la graffitera PINKA. La mayoría de los graffiti de PINKA son hechos con plantillas y incluyen los temas sociales y políticos. Muchos de ellos son pequeños en comparación a las piezas grandes de otros artistas. Ellos consisten de un imagen familiar o popular (algo más o menos reconocido por el público) que la mayoría de veces es una personaje o retrato de una figura famosa, los más populares que son George W. Bush y Ghandi. En general, estas imágenes son solamente hechos en blanco y negro, pero existe algunos con color. Como son de plantillas, hay muchos de las mismas imágenes por toda la ciudad. Los retratos, como son realistas e inmediatamente reconocidos por los caracteres que representan, llaman la atención de muchas personas. Las imágenes muchas veces tienen dichos. Por ejemplo, los dichos que son con los retratos de Bush son sarcásticos o dudosos, criticando algo que le representa. Los de Ghandi son sus mismos dichos—por ejemplo “ojo por ojo al mundo ciego.” Con todos estos, alguien puede entender los mensajes de las imágenes y los sentimientos del artista—que obviamente está en contra de la guerra, y además de la guerra específica que está ocurriendo ahora con los Estados Unidos. Obviamente, ella está a favor de la paz.

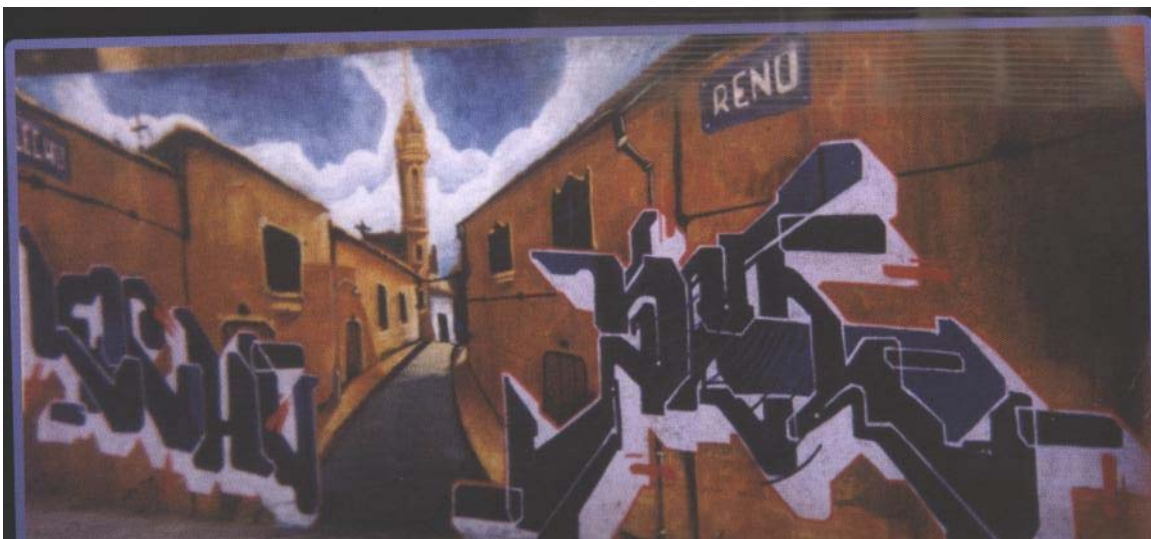
Entonces estos graffiti de PINKA, para ser arte Y graffiti, tienen su expresión personal con mensaje, hechos en lugares públicos con las intenciones de que los vea el público, que también tienen su propio estilo y reconocimiento, y que estimula alguna reacción a los espectadores.

¿Cómo es relevante en un movimiento de graffiti como arte? Con estas obras, se puede interpretar como parte de muchos movimientos: políticos, artísticos, y por supuesto de graffiti. Estos graffiti de PINKA son reconocidos por la gente—ayudando el reconocimiento de graffiti como algo más que tags y vandalismo y como algo estético con mensajes obvios y maduros que requieren mucho talento e imaginación para hacerlos.

Los tags y firmas son otros graffiti que no veo como arte. Aunque me dijo el graffitero artístico más conocido por Granada que los tags pueden ser tan artísticos como las piezas, no estoy de acuerdo por varias razones. Principalmente, no creo que los tags tengan su propio estilo distinto artístico, es decir, se puede reconocerlos como firmas de estilos distintos, pero sin implicación de algo más. Todo el mundo puede firmar su nombre, aunque parecían diferentes, si no tienen más de la firma, no son arte. Claro que son graffiti, con su mensaje (estuve aquí) y con su publicidad y obviamente una conexión con el escritor (su nombre) pero si solamente son así, no son arte. Yo puedo poner el mismo tag por toda la ciudad, ALY, que todo el mundo que lo vea lo reconoce. Pero ellos no van a pensar más en eso, solamente que, “ALY estuvo aquí.” Cuando, algún día, cambie mi estilo un poco para que tenga algunos rasgos distintos, que son más que mi firma, y en aquél momento la gente que suele pasar por mis tags pensando solo “ALY estuvo aquí” paran y piensan, “Su estilo ha cambiado. Me pregunto porque.” ESO es

cuando la ha cambiado a arte. Porque el tag, que ahora no es un tag pero algo más, ha llamado su atención y cambia sus pensamientos.

Cuando refiero a las letras estoy refiriendo a un tag que ha cambiado a incluir rasgos artísticos. Con letras, cada pieza es distinta. Lo que conecta la pieza al artista es su nombre. Su pieza es su firma. Voy a mostrar el graffiti de dos graffiteros que hacen distintos tipos, pero que hacen con frecuencia sus letras. El primero lo conocemos como RENO. RENO pinta graffiti de toadas maneras—es un dueño de Urban Shop que contrata su talento—pero lo que le gusta más son las letras. Personalmente no he visto dos piezas similares en su estilo de letra—las similitudes son que las obras son de su nombre y que son hechas en letras. Como firmas no son más que firmas, letras son firmas con un estilo cambiado, con rasgos añadidos. Entonces voy a aclarar la noción de que las firmas no tienen ningún estilo artístico. Pero las letras con un estilo, es decir en su color, forma, como está relleno, el aspecto de dimensión etc... Son menos firmas y más arte. Aquí son unos ejemplos de las letras de RENO, pintados junto con otros artistas.

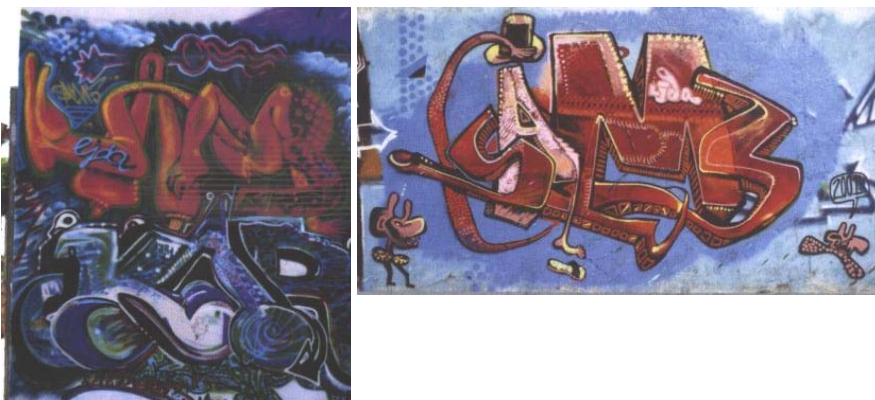

RENO y LECHU, Camino de Ronda

RENO con varios otros graffiteros, sitio desconocido

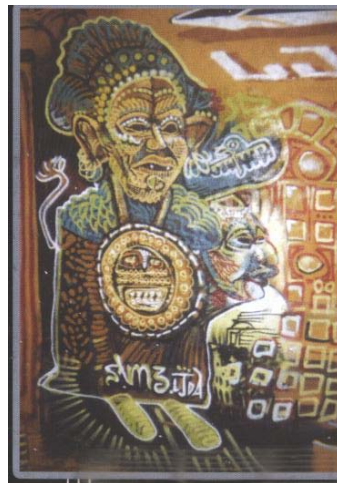
También quiero discutir las letras de otro graffitero con mucho talento, que se llama SAM3. Este graffitero hace muchos tipos de graffiti- plantillas, letras, personajes, y un único estilo que consiste de un barquito. Hablare sobre todos estos estilos porque son tan distintos, pero principalmente de sus letras. En las letras, SAM3 tiene más consistencia obvia a mí en su estilo. Él los refiere como “wild style” y lo define como “cuando las formas, las líneas, y los colores quieren hacer una firma.”⁶ Muchos de sus piezas con letras usan una paleta de colores “bold” que son muy distintos. También hace sus letras con una forma que tiene connotaciones sexuales, y la mayoría de sus figuras se parecen un estilo tribal de orígenes africanas, del este, o del caribe.

SAM3 (arriba) con otro graffitero SAM3

⁶ MarinSamuel”Graffiti”Ixovoxi.2005 <<http://www.ixovoxi.com>>

SAM3 es un artista que hace arte en más formas que graffiti—él diseña ropa, hace dibujos y también trabaja con diseño gráfico tradicional. Tiene mucho talento, así, también en su graffiti tiene un gama de estilos. Sus letras se pueden reconocer en su estilo aún más que el nombre que ellas forman. Este estilo también se puede ver—sin letras—en sus graffiti de “muñecos y mutantes.” Esos también son pintados con colores distintos y con estéticas parecidos al arte antigua de África, el Caribe y el este. Estas piezas representan personajes simbólicos u otras criaturas de su imaginación. Muchos de los personajes son reconocidos como figuras religiosos de otras culturas—budismo, hinduismo, las mayas, etc. Algunos tienen esas figuras con productos del mundo moderno, como aviones, televisiones, etc. Esas inclusiones pueden significar que el artista tiene sentimientos sobre la cultura de hoy y la perdida de los antiguos maneras de vivir. Con estos estilos solamente puede especular sin el comentario del autor. Pero como arte, las imágenes pueden tener varios significados a cada persona que las ve. Si estimulan la mente, han conseguido su propósito.

SAM3: Muñecos y criaturas

Todavía quedan dos otros tipos de graffiti de SAM3 con mensajes aún más distintos. En si mismos, parecen que eran hechos y planeados específicamente con un mensaje directo. Esos, en su natura, son un poco más parecidos al estilo de PINKA.

Primero, los que son obviamente más parecidos a PINKA son sus plantillas. Esos simplemente son plantillas hechos de la forma o parte de la de un icono popular cultural, como Coca-Cola o la “ventana de Windows.” Los pone sobre paredes, carteles, calles, etc. Todo el mundo se puede verlos paseando por la ciudad, y también se puede reconocer que ellos son hechos por la misma persona o grupo, aunque no hay firma, porque son tan distintos en su estilo. Este estilo es: un reproducción iconográfica que todo el mundo va a reconocer que están en lugares aparentemente al azar pero que al mejor son escogidos decididamente por el graffitero. Cuando las personas los vean, las imágenes estimulan algunos pensamientos porque parecen tan curiosos. De sus plantillas iconográficas, SAM3 dice, “la señal de prohibido el paso es una simplificación del mensaje de coca-cola, es omnipresente. La ventana de windows y la swastika son la misma cosa. Mickey Mouse es tan atractiva porque representa el cráneo de un muerto.⁷ Estas plantillas, como pertenecen al graffiti y también al arte ya están cambiando las reglas de lo que está aceptado generalmente en ambas culturas, como las de PINKA y otros graffiteros usando cada vez más estilos distintos con mensajes perteneciendo a las temas de sociedad en general. Así, la gente puede relacionase con ellos más que nunca.

⁷ Marín, Samuel. "Graffiti." Ixovoxi. 2005 <<http://www.ixovoxi.com>>.

Plantillas de Coca-Cola y la ventana de Windows, SAM3

El último estilo de SAM3 que voy a describir, quizás su estilo más curioso, es el de los “barquitos sobre el decorado urbano.” Estos graffiti consisten de un barco velando por unas aguas. Son pintados de un estilo muy simplista, parecido a los dibujos de libros infantiles. Ellos son pintados sobre escenas urbanas, como paredes que tienen muchos tags, publicitarias, y otros planos donde suele mirar el público. Esas imágenes tan simples tienen una gran presencia cuando son puestos en lugares tan desparecidos a su contenido. Dice SAM3, “tienen el poder de la evocación, más que el de la representación en la crudeza de sus formas nos hablan de sus funciones básicas de comunicación...la pintura debería empezar a asesinar y a desprestigiar la sobredosis de imagen en la que nos encontramos, o por lo menos no adularla.”⁸

⁸ Marín, Samuel. "Graffiti." *Ixovoxi*. 2005 <<http://www.ixovoxi.com>>.

A mí me gusta y respeto mucho este estilo que cae sobre los aspectos de ambos arte y graffiti. Cada vez que lo ocurre tiene un sentido muy distinto, y cada vez que alguien ve sus imágenes por primera vez, se puede ver su expresión de curiosidad. Es importante en nuestro mundo ver algo que haga pensar sobre su realidad.

Barquitos sobre el decorado urbano, SAM3

Otro graffiti que ha llamado mucho de mi atención como imagen tan simple es el de un jirafa pintado sobre una pared y incluyendo cables eléctricos en su imagen. Esta imagen es divertida y hecha con mucha imaginación. Cada vez que paso por ella, pienso

que nunca miraría a aquellos cables así. Lo que más me sorprendió fue conocí su artista—nadie más que el mismo SEX.

Jirafa, un momento de expresión para SEX, Realejo

El Punto de Inflexión

Ahora venimos a la etapa más significado en el crecimiento y reconocimiento de graffiti y graffiti artístico en Granada—con el graffitero que tiene más respeto y reconocimiento de la población granadina. La jirafa no es característica a su estilo, o sea, el estilo más reconocido. SEX es un artista y graffitero que tiene ideas muy distintos sobre esas—arte y graffiti. Él estaba pintando desde el principio del fenómeno de graffiti en Granada, y entre esa cultura, era muy popular. Pero su reconocimiento por la gente en general comenzó en el año 2001 cuando de repente cambió su estilo. SEX había pintado muchas piezas elaboradas antes de esta época, pero tenían un sentido diferente. No destacaban tanto. Cuando de repente cambio su estilo, no era solamente en estilo también en contenido y forma de hacerlo. En este año aparecieron piezas de SEX con las figuras de niños tan realistas con fondas elaboradas y muy bonitas y poesía escrito por

toda la pieza. Parecían estéticamente a los cuadros de los museos. Pero había más, porque también había cambiado su nombre de SEX a EL NIÑO DE LAS PINTURAS. Además, además las piezas que realizaría posteriormente incluirían su dirección web, www.elninodelaspinturas.com. Cuando preguntado sobre su repentino cambio en estilo el artista no le gusta comentar mucho. Parece que puedan reflejar algún sentimiento o etapa de la vida del artista, pero sin su propia explicación solamente podemos tener nuestras propias reacciones a ellos.

Este estilo de SEX—ahora EL NIÑO DE LAS PINTURAS no es de ninguna manera la primera vez que sucedió el graffiti artístico o parecido a las bellas artes en Granada. Al mismo tiempo, estas piezas tenían un estilo tan distinto que se podía ver en muchos lugares céntricos con contenido que tomaban mucho atención, su firma de SEX puesta donde todo podía verlo. Granadinos los veían. A ellos, estas piezas parecían a “arte legítimo,” y de repente empezaron a pensar...quizás graffiti no es todo lo que pensábamos. Eso es muy bonito, parecido a “arte real” y además (tiene un dirección web). Quizás hay algunos graffiti que no son tan malos ni son vandalismo, que son hechos por personas más maduras con pensamientos diferentes que los que críamos de los graffiteros. Era como SEX en aquel momento tenía la receta para ganar el reconocimiento del público. De ninguna manera los primeros graffiti artísticos ni los mejores, sus obras trajeron la tolerancia del graffiti como algo dando un carácter único y artístico a la ciudad.

Varias piezas con niños y poesía, SEX/EL NIÑO DE LAS PINTURAS

EL NIÑO y sus obras con los niños tenían tanto popularidad que un grupo conocido como *Transmisiones Urbanas* junto con el Instituto Andaluz de la Juventud, la Diputación de Granada, y aún el Ayuntamiento de Granada, montó una exposición llamado “Mira los Muros” que consistió en un folleto mostrando al transeúnte una guía de la ciudad a través de las piezas nuevas de EL NIÑO. El artista les dio su permiso. La funda del folleto tenía las palabras “Un paseo por los muros perdidos del centro de la ciudad con EL NIÑO...que invade los espacios públicos, así convertidos en museos vivos de arte actual.” Estas palabras atractivas dicen algo en particular que es muy interesante en el crecimiento de popularidad del graffiti artístico—ellos se lo refieren como “museos vivos.”

Así que el graffiti granadino ha llegado a su punto de inflexión. A donde va a ir después solamente podemos especular. Finalmente el graffiti tiene su reconocimiento en la sociedad. ¿No era esto que buscaban los primeros graffiteros de los años setenta—*el reconocimiento*? Ahora—por lo menos en Granada y seguramente en otros lugares también—graffiti tiene su popularidad fuera de su propia cultura, pero solamente después de que evolucionara a incluir los rasgos con los que la gente se puede entender.

Conclusión

Con esta misma evolución hago la conclusión de que graffiti, fuera de y junto con su misma subcultura al mismo tiempo, se ha ido evolucionando como un movimiento de arte. Lo que comenzó como una entidad distinta y que venía a Granada con muchos de esos primeros rasgos se hizo desde la expresión pura de graffiti a la misma cosa con rasgos artísticos. Aunque los graffiteros reconocen que los tags tienen una gran importancia en el mundo de graffiti, hemos sabido que la gente solamente quiere reconocer los graffiti artísticos. Como yo también soy como cualquier otro transeúnte de las calles de Granada, también tengo sentidos distintos a los graffiteros. Reconozco la importancia que tienen los tags en la historia, las ideales, y el crecimiento de graffiti, pero no voy a decir que los encuentren bien. Esto me ha llevado a mi conclusión final de la investigación—con todas las opiniones de las personas en lo que se están involucrando (incluyendo los graffiteros y el público para los que el graffiti está pintado) también con la historia de graffiti en total, en Europa, en España y al final en Granada—todo eso con la sistema básico definiendo entre vandalismo, graffiti, graffiti artístico, y arte.

Mientras graffiti ha ido evolucionando desde sus primeros casos, y además que cada graffitero cambia desde sus primeros graffiti, todavía sigue los sentidos de los principios rasgos de graffiti, junto con los de hip-hop y su cultura alrededor. Pero también, algunos de estos graffiteros se han convertido a una cultura diferente y más aceptable en sociedad—el de los graffiti artísticos y elaborados. Como la Academia y el resto del mundo de bellas artes poco a poco iban cambiando lo que aceptaba como arte alta o arte legítimo, permitiendo de vez y cuando—y cada vez más, cosas como: artistas femeninas, los artistas experimentando con los antiguos modos de pintar—linealidad, profanidad y fondo, colores, dudando las tradiciones realismos y cambiándolos a los impresionismos, expresionismos, futurismos, surrealismos, etc. Cosas así sucede en el mundo con la sociedad en cambio. Arte refleja sociedad tanto como sociedad refleja su arte y sus artistas.

El mundo de hip-hop, llena de expresión artístico con grupos y miembros distintos también ha ido cambiando, reflejando su mundo y evolucionando con él. El fenómeno de graffiti artístico tan reconocido en Granada está afectando a la ciudad tanto como a los ciudadanos, ahora cambiando más, van a afectar al el graffiti. Esto *fenómeno* es un producto de hip-hop y el graffiti clásico, pero algo distinto en si mismo. Sus miembros también son distintos al mismo tiempo quedando auténticos. Todos los graffiteros granadinos cuyas obras he descrito por el propósito de mostrar sus aspectos artísticos también han crecido en el movimiento de graffiti clásico en Granada. Ellos han pintado sus tags y sentido los efectos de hacer una expresión malentendida por la sociedad. Pero poco a poco, con el aumentando de popularidad, creo que van a aparecer graffiteros artísticos sin relación al graffiti clásico. Veo los dos—el graffiti clásico o

tradicional y el graffiti artístico o contemporáneo—como cosas muy distintas pero relacionadas.

Como dice NAKE, “Graffiti es una cosa que pasa, como todo, las cosas ocurren, suceden, surgen...” Graffiti, literalmente y en teoría, es algo temporáneo y por eso algo siempre en cambio. Él refleja las personas. Cuando el arte en las calles deje los rasgos de sus principios graffiteros, eso es cuando no siga siendo graffiti y su movimiento ha muerto.

Bibliografía

- Daniel, Tucker O. "Graffiti: Art and Crime." 1 Apr. 2006 <<http://www-atdp.berkeley.edu/studentpages/cflores/historygraffiti.html>>.
- "DREW". Entrevista personal. 28 Abril 2006.
- "El Niño De Las Pinturas." 5 May 2006 <<http://www.elninodeaspinturas.com>>.
- Gómez, Juan E. "La Academia De Bellas Artes Actúen Contra Las Pintadas." IDEAL 25 Abril. 2006.
- "MARK". Entrevista personal. 4 Abril. 2006.
- Marín, Samuel. "Graffiti." Ixovoxi. 2005. 10 Apr. 2006 <<http://www.ixovoxi.com>>.
- Méndez, Jorge. ValladolidWebMusical. Escuela de Arte de Valladolid. 1 Abril 2006 <<http://valladolidwebmusical.org>>.
- Onieva, Juan Carlos Vasquez. Mientras Duermes: Granada Graffiti. 1st ed. España: Gráfica S.C.a., 2003.
- "RENO". Entrevista personal. 29 Abril 2006.
- "SEX/EL NIÑO DE LAS PINTURAS". Personal interview. 2 May 2006.
- Sex. GranadaGraffiti: 2005-1989. Armilla (Granada): El Lunes, 2005.

Muchas gracias a Macarena y a todos los que compartieron sus pensamientos y opiniones.