

Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA IZTAPALAPA

DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGÍA

LICENCIATURA EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL

El Graffiti: una cultura juvenil en la Ciudad de México.

Trabajo terminal

que para acreditar las unidades de enseñanza aprendizaje de

Seminario de Investigación e Investigación de Campo

y obtener el título de

LICENCIADO(A) EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL

presentan

Rossana Celia Martínez Ibáñez y Ricardo Huitrón Delgado

(Matrículas: 97327252 / 95216941)

Comité de Investigación:

Director: Dr. Eduardo Nivón Bolán

Asesores: Dr. Raúl Nieto Calleja

Mtro..José González Rodrigo

***A mi mamá Celia por ser el pilar más importante en mi vida, todo mi amor,
cariño y agradecimiento.***

***A Ricardo por su amor, ser mi cómplice y porque hemos formado la mejor
mancuerna.***

A mis hermanas Pilar y Sara por el amor y apoyo de siempre.

Rossana

***A Rossana, que gracias a su amor llenó de energía y plenitud mi vida y me ha ayudado a
alcanzar mis metas.***

***A mis padres Susana y Álvaro y a mi hermana Anabel, por su apoyo y cariño
incondicionales en todo momento de mi vida.***

***A mi abuela Isabel, que aunque no le alcanzó la vida para ver este trabajo, su cariño así
como sus conversaciones y relatos siempre nutrieron mi 'vena' antropológica.***

Ricardo

AGRADECIMIENTOS

*Al Dr. Eduardo Nivón Bolán, nuestro director de tesis, por todo su apoyo, interés,
curiosidad y entusiasmo en nuestro tema de investigación.*

*A nuestros asesores el Dr. Raúl Nieto Calleja y el Mtro. José González Rodrigo, por
haber aceptado dar sus opiniones en esta investigación.*

*A la Universidad Autónoma Metropolitana, y especialmente al Departamento de
Antropología, por la enseñanza, estar a la vanguardia y por su apertura hacia las
inquietudes e intereses académicos de los alumnos.*

El Graffiti: una cultura juvenil en la Ciudad de México.

Índice.	3
Introducción.	5
Capítulo 1. EL GRAFFITI CONTEMPORÁNEO.	10
1.1. Definición y antecedentes del graffiti contemporáneo	11
1.2. Tipos de graffiti	13
1.3. ¿Cómo se organizan los graffiteros?: Los ‘Crews’	20
1.4. Identidad y graffiti	25
Capítulo 2. EL GRAFFITI COMO CULTURA Y FENÓMENO SOCIAL.	29
2.1. Los dos grandes campos del graffiti: Graffiti ilegal y graffiti legal	30
2.2. Graffiti ilegal	30
2.3. Graffiti legal	41
2.4. El graffiti legal reafirma identidad y cohesionada al crew	43
2.5. Contenidos y significados en el graffiti legal	45
2.6. Legitimación de la cultura del graffiti a través del graffiti legal	52
2.7. Graffiti ilegal vs. graffiti legal	56
2.8. Convivencia caótica de contenidos y el graffiti...‘chafa’	56
2.9. Impacto del graffiti en la vida cotidiana de sus actores	60
2.10. Graffiti y...¿Mujeres?	69
2.11. Los graffitis femeninos	72
2.12. ¿Cómo se organizan las graffiteras?	77
2.13. Graffiti e Internet	80
2.14. Blogs y comunidades ‘graftiteras’ en Internet	82
2.15. Hacia políticas culturales en torno al graffiti	87
Capítulo 3. ESTÉNCILS Y STICKERS.	91
3.1. ¿Qué son los esténcils y stickers?	92
3.2. Los actores detrás de los esténcils y stickers	95
3.3. ¿Cómo se organizan los actores de los esténcils y stickers?: ‘El Colectivo’	99
3.4. Contenidos y temas de esténcils y stickers	103
3.5. ¿Dónde aparecen los esténcils y los stickers?	119
3.6. Esténcils y stickers vs. graffiti	129
Conclusiones.	132

INTRODUCCIÓN.

El graffiti es considerado actualmente para la mayoría de las personas como ‘simples rayones’ que dañan y ensucian la ciudad, sin embargo, para otras personas (investigadores sociales, artistas visuales, intelectuales, etc.) es una de las manifestaciones juveniles de la época contemporánea más vitales e innovadoras, incluso hay quien considera que se trata ya de un nuevo arte. Pero sin duda, el graffiti forma parte de esta invasión de cultura visual y de comunicación en que nos vemos inmersos día a día en las calles, cuya proliferación ha sido más notable en los últimos años.

Para realizar la investigación correspondiente para poder obtener nuestra licenciatura, decidimos estudiar el fenómeno del graffiti. El presente trabajo, parte de la investigación realizada durante nuestro trabajo de campo y varias fueron las razones que nos llevaron a interesarnos en el tema. Hoy en día el graffiti, se ha vuelto ya parte de la cotidianidad de todos los que vivimos en la Ciudad de México y su área metropolitana, y seguramente todos nos hemos preguntado-y de hecho mucha gente continua haciéndolo diariamente-¿Quiénes hacen esos graffiti?, ¿Por qué los hacen?, ¿Cómo los hacen?. Por lo anterior, nos vimos muy interesados en entender y conocer mejor todo lo referente a la cultura y organización del fenómeno del graffiti, además de que también forma parte de las culturas juveniles contemporáneas; que como nos dice Carlos Feixa: *“las culturas juveniles son las diversas y heterogéneas formas culturales grupales que expresan formas de vida particulares/ distintivas, con significados y valores manifestados en sus sistemas de creencias, usos y costumbres (visiones del mundo)”* (Urteaga Castro-Pozo, 1998:55-56)

El universo de trabajo con el que estuvimos en contacto, a nivel territorio, fueron principalmente las zonas que comprenden el Oriente de la ciudad de México: colonias de la delegación Iztapalapa como Ignacio Zaragoza, Agrícola Oriental, Pantitlán, etc. y Ciudad Netzahualcóyotl, en el Estado de México; y aunque en un principio suponíamos concentrarnos únicamente en Ciudad Netzahualcóyotl (mejor conocido como ‘Neza’), poco a poco nos tuvimos que mover en distintas zonas, como lo hacen los actores del graffiti. Dado lo anterior, buscamos investigar y tratar de saber si el graffiti es un recurso para la construcción de la identidad grupal entre los chavos, y también como recurso para lograr un reconocimiento social, dado que el graffiti es una expresión fundamentalmente de barrios marginales, o de menores ingresos. Así mismo, por medio de entrevistas y fotografías, recopilamos información de diversos sectores de la población, por un lado de

los mismos graffiteros, de la ciudadanía, autoridades, instituciones, para obtener sus distintos puntos de vista en torno a este fenómeno.

Por otro lado, en nuestra investigación también pudimos adentrarnos en otro fenómeno similar al graffiti y que ha cobrado relevancia: la aparición de los estencils y stickers, los cuales también forman parte de las nuevas manifestaciones del arte urbano juvenil.

En el primer capítulo de este documento, trataremos el concepto de graffiti contemporáneo, sus características y sus distintos tipos, no sin antes tratar de manera breve sus antecedentes con la finalidad de contextualizar y entender mejor el origen de este fenómeno sobre todo en la época contemporánea, así como conocer como se adoptó y surgió en la Ciudad de México y su periferia. Escribiremos sobre los tags (la forma en que se identifican los graffiteros) y la organización de los ‘crews’ (así llaman al grupo de pares mediante el cual se organizan y de él hablaremos más adelante) de graffiteros y como estos construyen identidad y territorialidad en distintos niveles. Para lograr lo anterior, establecimos contacto con graffiteros que pintan es zonas de la periferia de la Ciudad de México, que en su mayoría provienen del oriente de la ciudad (delegación Iztapalapa principalmente) y el municipio de Netzahualcóyotl del Estado de México. Consideramos que estos jóvenes son de los que tienen mayor trayectoria y experiencia en la cultura del graffiti, ya que empiezan a pintar a edad muy temprana y comienzan por su propio barrio (como la mayoría de los graffiteros), inclusive las bardas de su casa sirven como lugar de prácticas para algunos además de que muchas veces su familia está de acuerdo. Trabajamos con diversos crews de graffiteros a los cuales seguimos a la mayoría de lugares a donde iban.

En el tercer capítulo analizaremos al graffiti como cultura y fenómeno social-apoyándonos también en la información y datos que obtuvimos de las entrevistas con graffiteros y de presenciar su labor-ya que consideramos que el graffiti es una las formas artísticas más vitales e innovadoras en el panorama actual: es una expresión fundamentada en una larga tradición que se ha expandido y fortalecido hasta constituirse en un movimiento artístico mundial sin precedentes, aunque muchos no están de acuerdo con esto. En este capítulo hablaremos también de los dos grandes campos del graffiti: ilegal y legal ya que analizarlos permite entender con mayor profundidad el fenómeno del graffiti y

haremos un análisis de sus contenidos, ya que al ser una manifestación cultural y parte del lenguaje simbólico e iconográfico de los jóvenes, nos pareció importante estudiar también qué sentido tiene para los jóvenes, como se lo apropian y que pretenden comunicar a través de este lenguaje expresivo y ‘nuevo arte’, como lo consideran la mayoría de los jóvenes que entrevistamos al igual que nosotros. De igual manera abordaremos diversos conceptos que nos permiten entender este fenómeno, tales como: identidad, tribu urbana, espacio urbano, territorio, entre otros. En esta sección de nuestro documento también hablaremos de la convivencia de los contenidos del graffiti con tanto otros que a diario inundan las paredes de la ciudad, de una manera caótica pero que genera opiniones distintas en las personas: unas a favor, otras en contra y para otras siendo algo indiferente. Por otro lado, también escribiremos sobre la legitimación del graffiti en la sociedad, ya que es un fenómeno que lleva varios años y ha aprendido-y de hecho continúa haciéndolo-a convivir y penetrar en los imaginarios de la vida cotidiana de los ciudadanos y las piezas de graffiti cada vez son más apreciadas no sólo en México, sino alrededor del mundo debido a la maestría y a la sensibilidad con la que sus autores manejan la pintura en aerosol. Ya que como mencionó Lorena Wolffer¹: *“Ante los discursos ensimismados y frecuentemente apolíticos del arte contemporáneo, el graffiti devuelve al escenario plástico la idea de un arte directo, que dialoga, convive, cuestiona y refleja la problemática de una sociedad, además de estar fundamentado en una larga tradición que se ha expandido hasta constituirse en un movimiento artístico mundial sin precedentes”*, lo que nos parece una definición acertada. Otro tema interesante y muy importante que tocaremos en esta sección, será el rol y la relevancia de las mujeres en la cultura del graffiti, ya que generalmente en la sociedad se piensa que es un fenómeno cuyos actores son principalmente masculinos y no es cierto, las mujeres tienen presencia relevante y lo más importante: cada vez están ganando terreno y elaborando piezas excelentes. Por último, analizaremos la relación de la cultura del graffiti con Internet, ya que en esta época de procesos de globalización y mundialización el rol de

---

¹ Lorena Wolffer es una artista visual, curadora de arte y realiza performance. Cuenta con una amplia trayectoria y es muy reconocida; ha formado parte del comité organizador del Festival del Centro Histórico en varias ediciones. Fue la organizadora del evento de Graffiti ‘Krimen Urbano’, en el Museo de Arte Popular, por lo que fue pionera en tratar de legitimar la cultura del graffiti e insertarla en el universo del arte.

Internet ha sido-y de hecho sigue y seguirá siendo-decisivo, en diversos campos como el económico, el cultural o el político y el graffiti no es la excepción. Al ser una expresión cultural y artística de los jóvenes que se practica a nivel mundial (tomando diversos aspectos y matices dependiendo del país o región) forma parte de un proceso donde se crean, recrean y reafirman identidades individuales y grupales; además de que el graffiti se introduce como función fundamental de expresión y comunicación de algunos sectores de la vida social, en la cual ahora Internet tiene una presencia ineludible.

En el último capítulo, trataremos el fenómeno de los estencils y los stickers, los cuales son las manifestaciones más recientes-al menos en México-que han aparecido en el arte juvenil urbano o como muchos lo llaman ‘Street Art’. Estas manifestaciones tienen de origen una relación muy estrecha con la cultura del graffiti, para unos es una evolución de este, para otros son manifestaciones diferentes pero ‘hermanas’ al final. La aparición de estas manifestaciones se debe a que la cultura del graffiti y el street art paulatinamente se han ido extendiendo en la juventud, y ahora están en muchas partes.

En nuestras conclusiones, abordaremos desde nuestra perspectiva y aprendizaje originados por nuestra investigación, hacia donde se dirige el graffiti y el street art. Ambos fenómenos sociales se empiezan a conceptualizar y revalorizar tanto para los mismos graffiteros como para los investigadores, ya que implican que se puedan expresar ideas y la capacidad de concebirlas y transmitir las, además de ser una puerta de escape para manifestarse y expresar públicamente sus inquietudes o como única opción para protestar, existir, y reclamar las demandas de estos jóvenes (como los mismos graffiteros nos comentaron). Lo importante de esto, es que ahora incluso la iniciativa privada y la industria de la publicidad y la mercadotecnia, desde hace algunos años han volteado a ver al graffiti y el street art como una vía para poder comunicarse con los jóvenes, hablar su lenguaje, venderles algo.

CAPITULO 1: EL GRAFFITI CONTEMPORÁNEO.

1.1 Definición y antecedentes del graffiti contemporáneo

Nos atrevemos a decir que el graffiti tuvo origen desde que la humanidad se dio cuenta que mediante la escritura y el dibujo, se podía comunicar simplemente cualquier cosa, ya fuera a través del uso de símbolos-en este caso letras-o la evocación de algo real a través de un dibujo. Sin embargo, no nos adentraremos en la historia general del graffiti-ya que eso implicaría la realización de otra tesis de licenciatura-dado que es muy compleja y extensa. Por otro lado, existen muchas definiciones en torno al graffiti-demostrando la diversidad de esta cultura y fenómeno social-que van desde las más elementales de diccionario, hasta las que han construido diversos autores y estudiosos del tema, e incluso también están las que usan los mismos graffiteros. En realidad, es un término muy amplio y que puede estar acompañado de muchos matices. Por ello, nos pareció muy adecuado utilizar las definiciones de Armando Silva Téllez y de Craig Castleman, ya nos apoyamos en sus teorías para realizar este documento. Silva que nos dice que *“la palabra graffiti viene del italiano ‘graffitero’, el cual a su vez se deriva del griego ‘graphis’ que significa carbono natural, material con la que hoy se fabrican minas para lápices y lapiceros’*. Mientras que Castleman, autor de un libro sobre graffiti neoyorkino de los años setenta, indica que *“el vocablo procede del italiano ‘graffiare’ que significa garabatear”*. Considerando las definiciones de estos autores, como graffiti puede considerarse cualquier tipo de pinta, o marca que se realiza en las paredes de la ciudad; y que es realizada con cualquier tipo de material como: aerosol, esmeriles, plumones, crayolas o pinturas. Una característica muy importante del graffiti contemporáneo, es que al final es una manifestación de apropiada por los jóvenes, en su búsqueda de comunicar ‘algo’ (ideas, emociones, críticas, necesidades sociales, etc.) hacia su cultura y sociedad; sin embargo, aparece otro aspecto muy importante del graffiti: dado que su origen y elaboración implica que apropien los espacios urbanos, es una actividad que por esa naturaleza es rechazada socialmente, por lo que debe tornarse ser anónimo y espontáneo, hecho con velocidad (como señala Armando Silva) y con un sentido de fuerza al ser transgresor por lo que se vuelve clandestino e incluso vehículo de protesta por medio de la cual los graffiteros se diferencian de otras identidades y comunidades juveniles. Por otro lado, nos parecieron muy interesante la diversidad de definiciones de graffiti por parte de los mismos

graffiteros, ya que son ellos quienes realizan y desarrollan esta cultura; para Brote (es el ‘tag’ mediante el cual se hace llamar este graffitero y sobre este tema hablaremos en otra sección) el graffiti es algo complejo: *“Una entrada hacia un mundo lleno de ilusiones...es abstracto...son letras, paisajes que reflejan expresión y un poco de personalidad”* a la vez que Joker (otro graffitero) lo percibe sencilla y directamente como: *‘Cualquier palabra o raya escrita en cualquier superficie’*.

Al pensar en la ciudad como un espacio urbano de apropiación, podemos usar la definición de Armando Silva de espacio urbano: *“lugares de constitución de lo simbólico y puesta en escena de la ritualidad ciudadana, producción y recreación de una cultura en la que participan los grupos y los individuos como ‘actores’ mediante su actividad de selección y reconocimiento”* (Silva, 1992:25, 26) y en este sentido, entonces el graffiti funge como un medio de apropiación y uso de los espacios urbanos por parte de los jóvenes y es entonces cuando para los jóvenes actores detrás del graffiti, la ciudad se torna en ese espacio urbano de apropiación, en donde toman por asalto la ciudad, y se apropian de todos los espacios que pueden: paredes, vidrios, automóviles (principalmente ‘cajas’ de tráileres), el metro, espectaculares, etc.

Sin bien el graffiti como expresión juvenil siempre ha estado presente en las sociedades (como por ejemplo los graffitis y pintas que realizaban los jóvenes como parte de los movimientos estudiantiles de la década de los sesentas en el siglo pasado), el graffiti contemporáneo y su rol de cultura juvenil y su carácter como fenómeno social contemporáneas, tuvieron origen durante la década de los años setenta en Nueva York, ya que fue ahí donde la juventud de zonas marginadas de esta ciudad como el ‘Bronx’ o Brooklyn empezó a hacer graffiti el ‘metro’ de la ciudad. El movimiento se desarrolló, sus actores cobraron relevancia y fue entonces cuando se dio nacimiento a las formas básicas en que actualmente los graffiteros se identifican y organizan en su cultura: el ‘tag’ para distinguirse a nivel individual, y el ‘crew’ como grupo de graffiteros o tribu urbana. Posteriormente la cultura del graffiti se fue adoptando en otras ciudades de los Estados Unidos como Los Ángeles o Chicago y conforme pasó el tiempo, fue aculturado por las juventudes de otros países.

En el caso de México, la cultura del graffiti cobró relevancia durante la segunda mitad de la década de los noventa, ya que muchos jóvenes se adscribieron a ella, de manera que también se generó una moda. Empezó a gestarse en zonas de ciudades donde parte de sus habitantes son migrantes hacia Estados Unidos o que en dado caso de no serlo, tienen vínculos con familiares y personas que si lo son, como es el caso de Ciudad Netzahualcóyotl, Iztapalapa, Tijuana, Guadalajara, etc. En los últimos años, si bien la cultura del graffiti dejó de ser una moda para los jóvenes y se ha desarrollado y evolucionado, logrando que sus actores comprometidos y serios tengan un alto nivel de habilidades y técnicas para pintar, a la vez que ofrecen contenidos y significados muy complejos en sus piezas.

1.2. Tipos de graffiti

A través del desarrollo de nuestro trabajo de campo, aprendimos que existen distintos tipos de graffiti los cuales son muy importantes ya que mediante ellos los graffiteros se guían o cuentan con ‘parámetros’ para poder realizar sus obras. Si bien tales ‘parámetros’ se han originado de forma empírica y a través de la experiencia y la cotidianidad (los graffiteros nunca han hecho un ‘congreso mundial’ o un evento similar para estar de acuerdo), los distintos tipos de graffiti ofrecen a los actores involucrados factores múltiples para poder valorar las obras en cuanto a su complejidad, la técnica utilizada y la intención del mensaje que se desea transmitir y además, otorgar estatus y jerarquías entre ellos mismos.

¿Cuáles son los tipos de graffiti que existen y cómo los describirías?

Retén: Existen distintos tipos de graffiti como el tag, las bombas, el sucio...pero así como lo preguntas es medio difícil describírtelos, más bien simplemente cuando los ves los reconoces y puedes saber qué tipo de graffiti es...

Desk: Hay varios tipos de graffiti y que todo buen graffitero que de veras le sabe los domina, pero en sí los graffiteros no nos hemos puesto a platicar para dejarlos como tipos ‘fijos’ jajajajaja, simplemente cuando los ves o cuando sales a rayar ya más o menos traes en la cabeza el tipo de graffiti que vas a pintar, una noche sales con ganas de sólo

hacer tu tag, otra sales con las ganas de hacer bombas o a veces haces de las dos o muchos otros...

Los distintos tipos de obras que existen en el mundo del graffiti, son concebidos y valorados por los mismos graffiteros como señales de progreso y evolución en habilidades y técnica que van conformando su trayectoria. No obstante, en el trabajo de campo observamos que en dicha trayectoria existe un camino a seguir que podríamos considerar más o menos ‘estandarizado’ ya que cualquier individuo que se hace graffitero comienza por diseñar y crear su ‘Tag’ (o firma personal) para posteriormente empezarlo a ‘rayar’ en todos lados y conforme gana experiencia, habilidad y técnica en el dominio de la lata y la válvula puede empezar a realizar obras de mayor calidad, generalmente relacionadas con su ‘crew’ o en dado caso realizar ‘Bombas’, ‘3-D’, ‘Sucias’ o ‘Wildstyle’. Después el graffitero, como ya ha ganado prestigio, reconocimiento y respeto, puede establecer y delimitar un estilo propio y con ello crear también obras propias, tanto como parte de su ‘Crew’ o como autor individual.

¿Cómo empezaste a dominar los distintos tipos de graffiti?

Retén: Pues creo que todos empezamos igual, siempre tienes que empezar diseñando tu tag, porque sino ¿Pues cómo te das a conocer?, ¿Cómo te empiezan a identificar?...después le seguí con las bombas y a hacer los graffitis del crew, ya fuera marcando o rellenando...y ahora pues ya hago los míos, con los temas que me gustan...

Desk: Yo igual que él Retén, empecé con mi tag y tuve varios, por eso como que no me ubicaban chido antes, pero ya que tuve mi tag final empecé con mis bombas, con los graffitis del crew y ahora también hago los míos, orita me late un buen la onda de los 3-D's..

Una vez que el graffitero gana mayor experiencia y aptitudes, así como dominio en su técnica, empieza a generar un estilo propio al momento de realizar sus obras, por lo que son identificables y se pueden relacionar con él dado que cuentan con su originalidad. Lo más importante de este proceso, es que permite que el graffitero gane aceptación, respeto y reconocimiento en su grupo y conforme pasa el tiempo empieza a ser reconocido e incluso respetado por los graffietros de otros crews y de otras zonas.

De cualquier modo, en nuestra investigación observamos los siguientes tipos de graffitis que se pueden considerar como ‘universales’ o ‘estandarizados’ en el medio:

- ‘Tag’ o firma personal: es el tipo de graffiti que podríamos considerar como básico y el primero en la jerarquía que cualquier graffitero debe dominar. Su importancia radica en que es el medio de identificación del graffitero a nivel individual y que lo distingue en el crew porque es su firma, su distintivo, su pseudónimo, por lo que una vez que se inicia y decide a ‘rayar’ trata de poner su tag cuantas veces y en todos los lugares que le sea posible. Comparado con otros tipos de graffiti, requiere menos habilidad y técnica en su elaboración, ya que generalmente está hecho con una sola tinta y con válvula sencilla, o en dado caso simplemente se emplean marcadores.

- ‘Bombas’, ‘Chonchos’ o ‘Burbujas’: Son el siguiente tipo en la jerarquía, generalmente es el ‘tag’ o el nombre del crew al que pertenece el graffitero pero hechos con una tipografía en la cual las líneas de las letras generan la ilusión de estar ‘infladas’, por lo que adquieren demasiado volumen. Es un tipo de graffiti que exige mayor técnica y destreza, ya que implica mayor elaboración y manejo

de, al menos, dos tintas y pueden emplearse distintos tipos de válvulas para dar efectos de difuminado y otorgar fondo y forma.

- ‘Wildstyle’ o ‘Sucios’: Es un estilo que exige un nivel avanzado de técnica y habilidad para el graffitero, además de que implica un diseño muy complicado y elaborado para su creación. En su creación y elaboración, este tipo de graffiti exige el uso de varios colores y tintas. Un aspecto muy importante del graffiti tipo ‘sucio’ es que generalmente sólo los graffiteros pueden leerlo y entenderlo, lo cual genera y refuerza su identidad a nivel individual, grupal o ‘de crew’ y como comunidad de graffiteros en general.

- Marcaje: Si bien podría pensarse que este no es un tipo y más bien es una parte del proceso de elaboración de un graffiti, el marcaje sirve para jerarquizar el lugar de cada graffitero en el crew, y es un fenómeno interesante ya que en cada crew existen dos visiones y usos del marcaje que se contraponen, ya que en algunos crews los individuos que poseen menos habilidades y que se encuentran en etapa de ‘aprendizaje’ son quienes se encargan de ‘marcar’ o delinear la pieza que todo el crew llevará a cabo, mientras que en otros grupos, son los graffiteros con mayor destreza y aptitudes quiénes se encargan de ‘marcar’ ya que se considera que depende del marcaje que la pieza final sea buena. De cualquier modo, en el marcaje generalmente se emplea un solo color pero se le concede mucha importancia a la firmeza y definición de los trazos.

- '3-D': Es uno de los tipos de graffiti más complejos y sofisticados, tanto en su elaboración como en su diseño. Tuvo gran auge en la segunda mitad de la década de los 90's, principalmente por la 'atmósfera' de avances tecnológicos derivados del crecimiento de la informática y el mundo de la computación. Para un graffitero, el principal objetivo de realizar un graffiti 3-D es lograr una obra que se asemeje lo más posible a 'lo real', por lo que implica el dominio de una técnica muy avanzada por el manejo de muchos colores y tipos de válvulas, a la vez que requiere mucho diseño y tiempo en su elaboración.

- **Pieza:** Es el tipo de graffiti mediante el cual los graffiteros llaman a su obra una vez que la han terminado, generalmente cuando esta les exigió mucho tiempo en su elaboración y diseño por lo que es el tipo de graffiti al que le confieren mayor valor estético, principalmente al comparar con un 'tag' o unas 'bombas' que serían, digamos, muy 'elementales'.

Cualquiera de los tipos de graffiti ya mencionados, generalmente están acompañados de otros muchos elementos que el graffitero emplea al momento de crear su

obra (como líneas y flechas, entre otros) que funcionan a manera de conexiones con el crew u otros elementos que el graffitero considera importantes en el momento, como dedicar la pieza a alguien ‘especial’ para ellos (pareja, amigo, familiar, etc.) por lo que considera que tales elementos de diseño le permiten ofrecer una obra más compleja y para algunos, volverla menos comprensible para el resto de las personas, la gente que no es cercana al graffiti y que no lo conoce.

Dado lo anterior, podemos decir que a partir de nuestro trabajo de campo y principalmente gracias al contacto con los graffiteros y su aporte a nuestra investigación, pudimos descubrir que existen distintos tipos de Graffiti, cada uno de los cuales no es menos importante que otro; en sí, la importancia de cada tipo radica en el dominio, habilidades y técnicas de cada graffitero para realizarlos y principalmente porque es un proceso gradual en el cual con el tiempo, la práctica y con ello la experiencia cada graffitero empieza a dominar la realización de cada tipo de graffiti. Un aspecto muy importante de este proceso es que además de ‘perfeccionar’ las técnicas y habilidades de los graffiteros, genera estatus y jerarquías dentro del crew ya que mientras un graffitero hace mejores obras gana respeto y autoridad en el grupo.

1.3. ¿Cómo se organizan los graffiteros?: Los Crews

Un hecho muy importante que observamos en el desarrollo de nuestra investigación es la relevancia del grupo social al que los graffiteros se adscriben dentro de la cultura del graffiti y mediante el cual se organizan para poder salir a realizar sus piezas: el ‘Crew’.

La palabra “Crew” proviene del idioma inglés y significa ‘grupo’ o ‘equipo’. El término fue utilizado por primera vez por los graffiteros neoyorquinos de las décadas de los setenas y ochentas-considerados como los pioneros o padres del graffiti contemporáneo-y de ahí fue adoptado por los graffiteros de cualquier parte del mundo. En la cultura del graffiti mundial, existe la regla ‘informal’ y ‘no oficial’ de que los graffiteros se tienen que organizar mediante este tipo de grupo, y decimos que no es ‘informal’ y ‘no oficial’ ya que sean jóvenes graffiteros de Barcelona, Nueva York o la Ciudad de México, siempre deben pertenecer a un crew, por lo que consideramos que la ‘institucionalización’ de este regla en la cultura del graffiti, se dio de manera casual, espontánea y con cierto respeto hacia los pioneros neoyorkinos del graffiti contemporáneo.

El crew es un grupo de jóvenes que suele formarse de mínimo con dos integrantes, pero digamos que el ‘estándar’ puede ser de hasta 10 individuos y en algunos casos son muchos más. Un crew generalmente tiene origen en un barrio o colonia de cualquier metrópoli-la mayoría de las veces de clases y zonas populares-ya que todos sus integrantes se conocieron ahí, muchas veces desde su infancia.

Es importante señalar que la mayoría de las veces el crew está formado sólo por hombres, aunque también los hay de sólo mujeres o incluso mixtos. La razón de esto son los riesgos-principalmente físicos-que implica la elaboración de graffitis en general, aunque en capítulos siguientes hablaremos del rol, la interacción e incluso la lucha de géneros que existe en la cultura del graffiti.

En cualquier país donde existe cultura del graffiti, cuando un crew nace es regla primordial para sus graffiteros integrantes buscar, proponer y elegir un nombre o frase propios para llamar a su crew (incluso llegan a utilizar palabras y frases en inglés). Generalmente suelen solamente utilizar siglas del nombre o frase que eligieron, y esto es un fenómeno que captó nuestra atención, ya que de ese modo los graffiteros crean y refuerzan códigos secretos de comunicación, ya que sólo ellos al interior del crew, saben mismo saben el significado completo de las siglas. En esta parte, es muy importante señalar que notamos que los graffiteros tienen por costumbre cambiar la ortografía de los nombres o las frases que utilizan para nombrar sus crews, ya que sienten que es una manera de reforzar el rol transgresor del graffiti. En este sentido, dentro del crew se dan leguajes y códigos propios y exclusivos de la cultura del graffiti, lo cual hace que se distingan de otras tribus urbanas y pueda verse como grupo cerrado, separado y distinto de los demás, lo que provoca que gentes extrañas al crew no entiendan los significados reales de los mensajes plasmados en sus graffitis.

El proponer un nombre es de suma importancia ya que de esa manera se identifican hacia el resto de los graffiteros-y a su vez, de sus respectivos crews-además de que les otorga identidad a nivel individual y grupal. Al entrevistar a chavos de los Crew ‘DNC’, ‘CHK’, ‘SF’, ‘WK’, ‘LEP’, entre otros, nos comentaron que el crew da a sus miembros prestigio y seguridad y que a través de esto, el graffitero adquiere un sentimiento de autoestima y pertenencia al grupo, lo cual les va permitiendo hacerse presentes y reconocidos por los demás crews, hasta insertarse en una arena de competencia tanto por

los espacios, como por su trabajo *“ver que crew se va rifando los mejores graffitis”, “ver que crew está rayando en lugares donde no se ha hecho algo”*.

En un crew existen jerarquías entre sus integrantes-como en todo grupo social-que se originan en base a su trayectoria, ya que los jóvenes graffiteros acumulan experiencia que se va nutriendo de acuerdo a su labor cotidiana y constante de *‘salir a rayar’, ‘salir a pintar’* y esa acumulación de experiencia se va haciendo evidente en la calidad y originalidad de sus piezas a la vez de lo numerosa que sea su presencia, por lo que empiezan a ganar respeto y reconocimiento hacia el interior del crew e incluso frente a los externos.

Por otro lado, otro importante aspecto del crew hacia la cultura del grafiti, es que ayuda a construir territorialidad-tanto a nivel simbólico como espacial-para sus integrantes, ya que generalmente comienzan *‘rayando’* y pintando en su barrio o colonia para así cobrar notoriedad y con ello, refuerzan su sentimiento de pertenencia hacia ese barrio. Conforme los integrantes del crew ganan habilidad y experiencia *‘rayando’*, surge en ellos la necesidad de plasmar sus piezas en otras zonas fuera de su barrio o colonia para así lograr mayor notoriedad y respeto sólo que ahora, vs. otros crews de graffiteros.

NIVELES DE TERRITORIALIDAD QUE GENERA EL CREW

A diferencia de otras tribus urbanas, los graffiteros no se consideran una *‘banda’* ni les gusta que los identifiquen como tal, ya que sienten que la mayoría de las personas tienen en su imaginario que las *‘bandas’* son similares a *‘pandillas’* o en sí, grupos delictivos de jóvenes, principalmente aquellos que cobraron relevancia en los años 70 y 80 como los *‘Panchitos’*, los *‘Chavos Banda’* o los *‘Punks’* y que son un referente de violencia y vandalismo. Por ello los graffiteros rechazan esa definición, y se asumen como personas *‘pacíficas’* y responsables de sus propios actos, reconociendo que aunque muchas veces

hacen-y de hecho, buscan-daño material al patrimonio de particulares y de la ciudadanía, asumen que no es de una manera que ejerza violencia fuerte y drástica hacia la integridad física de las personas. De igual manera los graffiteros consideran que su ‘expresión’ está más relacionada con una estética urbana-por sus contenidos simbólicos y porque se requiere de buen nivel de técnica y habilidad en la elaboración-y no meramente como una pinta ‘cualquiera’ para marcar territorio como lo hacían las denominadas “bandas o pandillas”. En el Crew, además de demostrar los rasgos característicos de la cultura del grafiti (marginalidad, anonimato, fugacidad, espontaneidad, escenicidad, entre otras y de las cuales hablaremos en otro apartado), está en juego demostrar talento artístico y estético.

Skech: A nosotros los graffiteros no nos gusta ni queremos que la gente nos relacione con bandas o pandillas, nosotros somos otro movimiento...en el que no nos metemos de manera violenta con las personas...a pesar de que nos dediquemos a pintar las calles, las bardas o cualquier otro lugar...no tenemos nada que ver con esas bandas de los Panchitos o los punks como luego cree la gente...los graffiteros nos dedicamos a expresarnos, a plasmar lo que pensamos o simplemente a hacernos presentes en la sociedad a través de nuestra firma...

Gracias al desarrollo de nuestra investigación, podemos citar algunos de los crews que han cobrado mayor relevancia en Ciudad de México y su área metropolitana, concentrándose principalmente en la zona del oriente y provienen de zonas como Ciudad Netzahualcóyotl o la zona de la delegación Iztapalapa-principalmente-que cruza una calzada tan grande como la Ignacio Zaragoza (colonias como Ejercito de Oriente, Agrícola Oriental, Pantitlán, entre otras):

- DNC = ‘Diseñando Nuevos Crímenes’
- LEP = ‘Libre Expresión Popular’
- SF = ‘Sin Fronteras’
- HE = ‘Homicidio Externo’
- SN = ‘*Savotaje* Nacional’
- DEF = ‘Destruyendo Estados fascistas’
- WSK = ‘Wild Sick *Krazy*’ (Salvaje Enfermo Loco)

1.4. Identidad y Graffiti

Como sabemos, que los seres humanos no podemos existir sin que estemos adscritos a una sociedad y a una cultura (incluso, podemos pertenecer a varias y más ahora en estos tiempos de globalización) y con ello, siempre estamos insertos en uno o varios grupos sociales, los cuales al final nos otorgan una identidad que funciona en distintos niveles que van desde lo individual hasta lo social. Maritza Urteaga refiere en su libro *Por los territorios del Rock*, una definición de identidades y que retoma del autor Gilberto Gimenez: *'La identidad, resulta de un proceso social, en el sentido de que surge y se desarrolla en la interacción cotidiana con los otros. El individuo se reconoce a sí mismo solo reconociéndose en los otros'* (Urteaga, 1998:63). José Manuel Valenzuela también ofrece una definición de identidades: *'las identidades juveniles refieren a la construcción de umbrales simbólicos de adscripción o pertenencia, donde se delimita quiénes pertenecen al grupo y quienes quedan excluidos'* (Valenzuela Arce, 1997:14)

Escrito lo anterior, queda claro como un grupo social como el crew genera identidad a sus individuos, apoyándose en el hecho de que ellos decidieron adoptar la cultura del graffiti e insertarse en ella y con ello, definir su identidad individual. Pero el crew continúa reforzando la identidad de sus integrantes y además la potencializa hacia el exterior: a otros graffiteros y otros crews, al resto de los jóvenes, al resto de la sociedad.

Al interior de cada crew, sus miembros se distinguen por tener un pseudónimo o apodo, el cual tiene un lugar muy importante ya que es plasmado en una firma que se denomina 'Tag'. La elección de un tag y el nombre con el que el individuo se quiere identificar en el crew es muy importante para ellos, ya que es una forma directa, rápida y sencilla de demostrar quiénes son y con el cual pueden firmar sus obras, puesto que el tag

tiene un significado que refleja su personalidad además de sus habilidades y aptitudes para hacer graffiti. Este tipo de organización es fundamental en la vida de los graffiteros. Frente a esta manera de socialización dentro del grupo y como forma de reforzar su identidad, dentro del mismo, Ángel Aguirre y Marisol Rodríguez proponen que: *‘El pertenecer a una determinada tribu, le permitirá pensar de una manera, vestir de una forma de terminada y actuar según el resto del grupo. Esta identidad tribal, se organizará en torno a unas coordenadas de espacio y tiempo dentro de las cuales, los miembros del grupo, manifiestan y desarrollan una cultura propia y diferencia: lenguaje, símbolos, rituales y ceremonias’* (Aguirre y Rodríguez, 1996)

¿Cómo y por qué escogiste tu tag?

Humo: Escogí mi apodo de Humo, primero que nada por las letras para taggear, y también porque es un apodo muy sencillo, luego luego te acuerdas de él porque lo relacionas con un cigarro...además cuando pintaba ilegal el apodo quedaba perfecto, porque yo era como el humo del cigarro, que aunque yo no fumo, siempre te esta jodiendo... jajaja...eso piensan las personas del graffiti ilegal, que jode mucho

Ashes: Mi apodo y tag, es Ashes, que significa cenizas y la verdad tardé mucho en encontrar uno con el que realmente me identificara...y cuando encontré Ashes, me latió mucho, porque al final todos somos cenizas, solamente unos renacen después de ellas, así yo pienso...

Joker: El apodo de Joker, la verdad lo saque de un diccionario de inglés, y significa, bufón, bromista; me gusto porque tiene que ver con mi personalidad...

Por otro lado, observamos que como parte del proceso que tienen que experimentar los nuevos integrantes que quieren pertenecer a un crew, y con ello, ir construyendo su ‘identidad graffitera’ son:

1. Elegir y dar a conocer su tag en el grupo y aprender a ‘taggear’, lo cual implica rayar su tag el mayor número de veces posible y también en el mayor número de espacios, y si son espacios nuevos y arriesgados, mucho mejor, ya que de esa manera también construyen respeto y legitimidad, además de experiencia.
2. Posteriormente deben aprender y hacer bombas (tanto de su tag como del nombre del crew), de igual manera, realizándolas el mayor número de veces

posible y en cualquier espacio. Como parte de este proceso, también aparece el ‘marcaje’ y/o el relleno (depende de las reglas particulares de cada crew si los novatas ‘marcan’, ‘rellenan’ o ambas) de piezas más complejas, las cuales son terminadas y detalladas por los graffiteros con mayor experiencia.

3. Finalmente, llegan hasta la parte más alta de proceso, la cual es la más elaborada y de mayor reconocimiento que consiste ya en el diseño y elaboración de ‘piezas’.

Generalmente, los nuevos integrantes de un crew tienen que empezar haciendo graffiti ilegal, como parte de su aprendizaje y de su iniciación dentro del grupo, y después es decisión propia si quiere dedicarse al graffiti legal, o continuar bajo la línea y reglas que conlleva el graffiti ilegal. También los miembros que deciden integrarse a un crew, se comprometen a solidarizarse y apoyarse en situaciones que consideran ‘difíciles’, como cuando son detenidos por pintar de manera ilegal y deben apoyarse entre todos económicamente para poder pagar las multas por dicha práctica; así mismo, se apoyan aportando entre todos nuevas ideas para crear bocetos, cooperarse para comprar latas y materiales o buscando nuevos espacios para salir a pintar.

TAG

CREW

CREW

TAG

A partir de lo anterior, es evidente que el graffiti, a través del crew, construye la identidad de sus actores en distintos niveles, ya que refuerza la identidad individual desde un inicio, posteriormente refuerza la identidad, lealtad y alianzas en el grupo de pares o crew, posteriormente diferencia del resto de jóvenes que son graffiteros y por último construye y refuerza la identidad de todos estos individuos vs. el resto de la sociedad.

NIVELES DE IDENTIDAD QUE GENERA EL GRAFFITI

CAPITULO 2: EL GRAFFITI COMO CULTURA Y FENÓMENO SOCIAL.

2.1. Los dos grandes campos del graffiti: ilegal y legal

A partir de nuestra investigación, observamos que en la cultura del graffiti existen dos campos fundamentales en la mente de los graffiteros mediante los cuales se guían para realizar sus obras: el graffiti ilegal y el graffiti legal. Ambos campos tienen diferencias significativas en cuanto a los contenidos que plasman en ellos sus autores, así como las técnicas y habilidades que requieren y desarrollan para su elaboración. En las siguientes páginas describiremos y analizaremos con mayor profundidad cada uno de estos campos.

2.2 Graffiti ilegal

La relevancia del graffiti ilegal dentro de la cultura del graffiti es muy importante, ya que de entrada podemos considerar que este campo es el que más se acerca a la esencia del graffiti mismo, como una expresión del individuo hacia la sociedad en la que vive. En el caso del graffiti contemporáneo, el graffiti ilegal surge y se inserta-y de hecho dio origen a toda la cultura del graffiti, con los pioneros neoyorkinos-como una respuesta, un grito y una manera de manifestarse de una porción marginada de la juventud hacia una época postmodernista en la cual la promesa de prosperidad y disfrute de la vida cotidiana los ideales de la vida ‘moderna’ (tener una familia ejemplar, tener buena salud y vivir a través de un buen trabajo por muchos años, tener una casa, etc.)

Para los jóvenes y adolescentes de las últimas décadas y sobre todo cuando provienen de clases populares, la realidad cotidiana resulta ser muy distinta a la que le tocó vivir a sus padres, dado el siempre creciente desequilibrio entre los ideales obtenidos, la dificultad para obtenerlos y aquellos que resultaron inalcanzables que prometía la época ‘moderna’. Los jóvenes y adolescentes de hoy en día, se enfrentan a la incertidumbre de no poder alcanzar un bienestar económico, y ni que decir de los fenómenos y problemáticas sociales, familiares y emocionales que día a día les afectan (desintegración familiar, divorcios, drogas y adicciones, menor oferta de empleo, poco acceso a la educación, etc.), a la vez que se han enfrentado y siguen enfrentándose a cambios en todos los aspectos (avances tecnológicos, científicos como Internet).

¿En tu opinión que es el ser joven en esta época?

Esmer: ...la neta si te pones a ver los tiempos no están chidos, muchos piensan que con tener un trabajo, una casa y una familia ya la van a hacer en la vida, pero al final no sabes que es lo que te depara el destino, por ejemplo yo ya tiene rato que no veo a mi jefe (su papá) porque mis papás se divorciaron, en los trabajos te pagan repoquito y aunque vivimos en un depa que es de mi jefa de todos modos no es mío ni de mi hermana...

Muerto: jajajajajaja...buena pregunta...la neta viendo lo que le ha pasado a mis hermanos, como viven, como vive ahora mucha gente, el futuro para los jóvenes no pinta muy chido...y pues no hay de otra...al final tienes que vivir el presente lo mejor que puedas...

Broca: Pues es lo que te digo, la vida no es muy agradable que digamos, al final me la paso más chido con mis compas del crew que haciendo otra cosa...

Como siempre pasa en todas las sociedades, son las clases sociales que se encuentran en la parte más baja de la estructura social quienes resienten en mayor medida las problemáticas de su sociedad en general y por ello es que un fenómeno como la cultura del graffiti se origina en el corazón del ‘barrio’, donde la mayoría de las veces las voces de la gente más joven, siempre están listas para rebelarse y levantar la voz contra el status quo, la jerarquía y orden establecidos.

Armados con marcadores, latas de pintura y esmeriles-e incluso como pasa actualmente, con estencils y stickers-adolescentes y jóvenes han buscado una manera de expresarse y hacerse presentes y para ellos que mejor que lo han podido hacer a través de una vía llena de fuerza y valor como es el graffiti ilegal. Para la mayoría de los actores detrás del graffiti ilegal, manipular letras e imágenes y con ello manipular símbolos y signos que usa una sociedad, es una manera de combatir al sistema y pegarle de vuelta y algo muy importante: evidenciar que el sistema y el orden social están enfermos y por ello es que incluso algunos graffiteros buscan y quieren dejarse ver ante los ojos de su sociedad como una enfermedad del sistema mismo:

¿A ti porque te gusta hacer graffiti ilegal?

Broca: hago mucho ilegal porque es una manera de sacar lo que traes dentro...pero la neta, algo que se me hace bien chido del ilegal, es que la banda busca y se hace de sus propios espacios, no pides permisos, es como decirle al puto gobierno y a la pinche gente ‘no te necesito, no me tienes porque limitar’...

Airon: Me late un chingo la sensación de ir a rayar en una zona muy acá (refiriéndose a una zona de NSE alto) y pensar que van a hacer y como se van a emputar de que sus casas bien chingonas amanezcan pintadas al otro día...jajajaja...es la neta, al menos para mí es una manera como de hacer justicia, porque no a toda la gente le va bien...

Esmer: Lo que pasa es que cuando pintas, sobre cuando haces graffiti ilegal en el metro o en las bardas de algún lugar que sea del gobierno, sientes que al menos sabes que los impuestos de la gente se están usando para volver a pintar y mejor eso a que se lo claven los funcionarios corruptos...jajajajajaja...

Por otro lado, los graffiteros que realizan graffiti ilegal, son adolescentes y jóvenes valientes que ‘rayan’ la ciudad con poco dinero o incluso sin él, organizándose de manera, digamos, muy ‘elemental’ al formar sus crews. Ellos pelean contra su realidad, su sociedad y le ‘pegan’ con una de las pocas cosas que pueden controlar: las letras, las palabras, los colores, las imágenes.

Para entender mejor el campo del graffiti ilegal, decidimos apoyarnos en la propuesta de Armando Silva ya que consideramos que sigue siendo una de las más desarrolladas y que nos ayudaron en nuestra investigación. Si bien este autor ofrece esta propuesta en su libro *Graffiti, una Ciudad Imaginada*, hablándonos de los rasgos característicos que acompañan o envuelven al graffiti en general, consideramos que se adecua aún mejor al análisis del graffiti ilegal, ya que en cuanto al graffiti legal sentimos que este campo presenta otros aspectos a tratar a la vez que el alcance de estas valencias se torna relativo o adquiere un matiz distinto, y sobre esto escribiremos más adelante.

Armando Silva propone analizar el graffiti a partir de lo que él llama *valencias* (Silva, 1989), y según para este autor, éstas valencias son cualidades de las que se hace uso en el proceso preoperativo, operativo y postoperativo de la realización del graffiti en general. Este tipo de valencias o características propuestas por Armando Silva, son consideradas como elementos indispensables y que están presentes en la elaboración de graffitis, y que el mismo autor define como:

La inscripción urbana que llamamos graffiti corresponde a un mensaje, o conjunto de mensajes, filtrados por la marginalidad, el anonimato y la espontaneidad. (Silva, 1989: 42)

A continuación enumeramos la valencias propuestas por Silva:

- *Marginalidad:* Este rasgo está asociado con el contenido de los mensajes de un graffiti que sus autores no pueden expresar en los circuitos oficiales y mediante vías socialmente aceptadas, porque la mayoría de las veces son mensajes que se contraponen a los códigos morales, sociales y jurídicos de una sociedad. Esta valencia es muy importante, ya que permite entender el porqué del rechazo de gran parte de la ciudadanía hacia el graffiti, ya que a la vista de muchos ciudadanos y autoridades, es una práctica que “daña” y deteriora la ciudad.

Este rasgo está totalmente presente en la práctica de graffiti ilegal, debido a que hay una constante transgresión del espacio privado y público, aún en el caso de que los mensajes no sean claros, o no estén acompañados de palabras altisonantes o imágenes consideradas obscenas; el simple hecho de taggear o realizar una pieza de forma ilegal es un ‘ataque’ al sistema, a lo oficial y por ello intrínsecamente es una manifestación marginada.

- *Anonimato*: Este rasgo o valencia sirve para entender claramente unas de las principales intenciones de los actores del graffiti al salir a ‘rayar’ y de hecho es uno de las principales características del graffiti en general: el no ser reconocido. Dicha valencia hace referencia al hecho de que en el graffiti ilegal, los autores al no ser identificables y que con ello no se les pueda imputar responsabilidades, buscan y acostumbran mantenerse en el anonimato para que no puedan ser identificados, por todos los problemas sociales y legales que esto conlleva.

Sin embargo consideramos que esto puede ser relativo en el caso de la cultura del graffiti y más cuando se trata de graffiti legal, ya que sus actores no permanecen en el anonimato como tal, ya que utilizan su tag o pseudónimo para marcar territorio e irse haciendo presente lo más posible, para obtener reconocimiento entre sus mismos compañeros de crew y entre los ajenos. Sobre esto mismo, Craig Castleman hace referencia en su libro *Los Graffiti* (Castleman, 1982), ya que en él dicho autor menciona que desde la década de los sesenta, los pioneros del graffiti en Nueva York tuvieron como regla ‘dejarse ver’, con la finalidad de hacerse presentes lo más posible a través de sus firmas y con ello buscar y obtener reconocimiento.

- *Espontaneidad*: definida por el autor de esta manera:
La inscripción graffiti responde a un ‘deseo de expresar o decir’ por parte del sujeto de enunciación, deseo que puede imprevisto o haber nacido en anterioridad y pospuesto en la realización de un trazo futuro’. (Silva, 1989: 32)
 Sin embargo, nosotros consideramos que en el graffiti contemporáneo-y en específico en la realización de ‘piezas’ de graffiti legal-no se puede hablar de una

espontaneidad plena, ya que sus actores recurren a un proyecto previo, que incluye la realización de diversos bocetos para poder llevar a cabo sus obras. En cambio en el 'taggeo' del graffiti ilegal, está más presente esta valencia como un rasgo distintivo.

- *Escenicidad*: Esta podría considerarse una de las valencias más importantes y valoradas por cualquier graffitero, ya que tiene que ver con el lugar y espacio que eligen para poder realizar sus obras, buscando obviamente que pueda ser visto por el mayor número de personas. Por ello, este rasgo cobra mayor relevancia entre los graffiteros que realizan piezas que son consideradas estéticamente más elaboradas o difíciles y más cuando hacen graffiti ilegal.

- *Velocidad:* Este es uno de los rasgos que acompañan principalmente al graffiti ilegal, ya que por razones de seguridad para sus autores, suele hacerse en el menor tiempo posible pues corren el riesgo de ser detenidos por la policía o incluso por la ciudadanía. Dentro del crew esta valencia se vuelve muy valorada, debido a que sus actores compiten por demostrar quién tiene el mejor manejo y dominio de la lata/válvula al realizar cualquier trazo. Sin embargo, las piezas más elaboradas no pueden llevarlas a cabo en poco tiempo, y sus ejecutantes tienen que regresar en diversos momentos para poder terminar su obra.

- *Precariedad:* Esta valencia hace referencia a los materiales utilizados en la realización de graffiti los cuales suelen ser baratos y de fáciles de conseguir. Cabe señalar que en la realización de piezas consideradas más artísticas o iconográficas—sobre todo cuando se trata de graffiti legal—el material utilizado no es barato, ya que se requieren de varias latas y válvulas para poder realizarlo, pero si se trata de realizarlo de forma ilegal, los actores encuentran apoyo en su crew, o se ven obligados a aprender nuevas técnicas para hacer rendir los materiales.

A nuestro juicio, esta valencia también se puede aplicar a los espacios que los graffiteros eligen para realizar sus obras, ya que cuando deciden volverse graffiteros y empiezan a rayar, generalmente eligen sitios o espacios abandonados, ya que implican menos riesgo de ser descubiertos y pueden practicar con un poco más de tranquilidad.

- *Fugacidad*: Esta valencia trata lo efímero que puede ser el graffiti-también otra de sus principales características-ya que su permanencia nunca está garantizada (la

ciudadanía los borra o también los mismos graffiteros o incluso situaciones climáticas pueden destruirlos) además de que también puede modificarse en cualquier momento. Sin embargo esta valencia saca a luz un valor muy importante en la cultura del graffiti: el respeto entre sus actores, ya que cuando una pieza es muy buena (tanto en sus contenidos y significados como en su elaboración) los graffiteros la respetan y la pieza puede permanecer por mucho tiempo, para ser admirada por cualquier tipo de receptor.

En este sentido, nosotros también nos atrevemos a decir que incluso los mismo graffiteros, también canibalizan su obra entre sí, ya que ellos mismos pintan sobre las obras de otros, tanto para demostrar su desaprobación como también para reutilizar los espacios.

A nuestro juicio, consideramos pertinente agregar dos valencias o características más, que servirían para entender con mayor profundidad al graffiti ilegal:

- *'Valentía'*: La realización de graffiti ilegal implica por sí misma riesgo, y como consecuencia, los graffiteros necesitan valentía para poder salir a 'rayar'. De esta manera, los individuos pueden demostrar que tan atrevidos son al realizar una obra y con ello conforman su identidad individual y grupal ganando ganando

reconocimiento y respeto, ya que el objetivo es plasmar sus obras en lugares que impliquen mucho riesgo, tanto físico como de poder ser descubiertos. En este sentido, nos atrevemos a decir que el graffiti ilegal-cuando es realizado por jóvenes hombres-es una vía para la exaltación y reafirmación de la masculinidad, aunque no dejamos de lado el rol femenino, de lo cual hablaremos en otro capítulo. Al final, dicha valentía es otra muestra de la naturaleza competitiva del graffiti, que orilla a sus actores a realizar siempre más obras, con mejores contenidos, significados y técnicas de elaboración, así como en lugares más ‘originales’.

- *'Desobediencia'*: Si bien podría pensarse que esta valencia está relacionada con la de *marginalidad*, la mayoría de las veces los graffiteros no se conforman con realizar su obra al margen de lo que permite la sociedad, ellos van más allá inquieran algo más, por lo que generalmente la realización del graffiti implica una fuerte dosis de transgresión, en la que buscan la destrucción de íconos sociales o al menos jugar con ellos. Tal transgresión no se limita sólo a los contenidos y significados de los graffitis, sino también a los espacios donde quedan plasmadas las obras, como por ejemplo cuando rayan sobre los vidrios de inmuebles o cuando usan esmeriles para rayar, por ejemplo, los vidrios de los vagones del 'metro'.

Al final, como pudimos ver y apoyándonos en las valencias mencionadas, es evidente que en la cultura del graffiti, el graffiti ilegal es el que se mantiene más 'fiel' y es más congruente con la esencia misma del graffiti, incluso en su sentido más literal.

2.3. Graffiti legal

Si bien podríamos analizar al graffiti legal utilizando las valencias que mencionamos al tratar el graffiti ilegal, consideramos que era mejor analizar este tema a partir de otros aspectos en los que ha ganado terreno este campo del graffiti (como por ejemplo su vínculo con el universo del arte o su legitimación en la sociedad) puesto que

sentimos que actualmente se aleja un tanto de la esencia misma del graffiti: es menos marginal, espontáneo y transgresor, pero es más permanente, menos precario y muy escénico. Pero sobre todo, consideramos que uno de los aspectos del graffiti legal es su abundancia y complejidad de contenidos y significados, y ni que decir de las sofisticadas técnicas que han implementado los graffiteros para realizar este tipo de graffiti.

El graffiti legal surge como una respuesta a la necesidad de seguir pintando de los actores del graffiti, ya que conforme pasa el tiempo, ganan *expertise* en habilidades y técnicas, a la vez que empiezan a desarrollar un interés por ofrecer contenidos, significados y temáticas más complejos, abstractos y sofisticados en sus piezas. Su creatividad aumenta y se tornan más interesados por el mundo del diseño o de la pintura, digamos, clásicos o institucionalizados, incluso muchos graffiteros han decidido estudiar una profesión relacionada con artes clásicas, artes visuales o diseño gráfico por estar inmiscuidos en la cultura del graffiti.

¿Por qué haces graffiti legal?

Airon: La mayoría de los graffiteros empezamos haciendo ilegal, es más, no puedes ser de verdad graffitero si no has hecho legal...pero la neta es que va pasando el tiempo y quieres hacer algo diferente, algo que te permita mostrar cómo has ido evolucionando, porque evolucionas, vives nuevas cosas, tienes experiencias...y todo eso lo puedes hacer cuando haces graffiti legal, porque lo razones más, tienes más tiempo para trabajar...

Muerto: La neta es que el ilegal no lo dejas, no hay nada como salir en la noche o en la madrugada y sentir la adrenalina de rayar sin que te cachen...pero de repente tienes ganas de hacer algo con más tiempo, algo que te quede más chido, algo que de veras haga voltear a la gente...y por eso le entras al graffiti legal...ves una pared chida, le pides permiso al dueño y haces tu pieza...y la neta es bien chido ver que la pieza se queda ahí por un buen rato, que la banda la respeta porque te quedó chida...

Efex: Me gusta hacer graffiti legal porque siento que de esa manera ayudas a que el movimiento del graffiti sea respetado, que la gente lo entienda mejor, que sepa que no nada más es hacer garabatos y que el graffiti en sí es un arte...la neta ya hay buen nivel en México y eso debe demostrarse al mundo...de hecho yo ya casi no salgo a hacer ilegal y eso que mis compas del crew me critican por eso...pero llega un momento en que debes evolucionar, que debes hacer algo distinto...

Como podemos ver, los graffiteros en la elaboración de graffiti legal, son los individuos en la cultura del graffiti que muestran mayor conocimiento, respeto y lealtad hacia ella. Sin embargo, entre los mismos graffiteros existen opiniones divididas y encontradas acerca de la congruencia del graffiti legal con la esencia del graffiti, mientras que para otros la diferencia entre estos campos les es indiferente.

¿Se puede hacer graffiti legal y al mismo tiempo graffiti ilegal?

Kaco: Depende de cada quién...para mí lo mejor es realizar una súper pieza de manera ilegal, porque así como graffitero dejas ver tu talento, tu técnica, y sobre todo tu ingenio para hacerla, a lo mejor la terminas en muchas semanas, pero es chido...yo de todos modos hago de los dos, pero siento que el ilegal es más neto, más natural...pero cuando haces legal es una manera de poder explotar mejor tu talento y de paso enseñarle a la gente lo que es de verdad el graffiti...cuando hemos hecho legales, la gente pasa y se queda viendo, les gusta lo que hacemos y lo entienden...y luego se van con una forma de pensar distinta del graffiti...

Buga: La neta a mí no me late lo del graffiti legal, siento que no haces graffiti, se me hace así como medio 'pose'...el chiste del graffiti es sorprender, agandallar...pero pos cada quién es libre de decidir...en mi crew hemos hecho piezas bien chidas, en la madrugada, durante varios días y no necesitamos pedirle permiso a nadie...

Ronko: De que se puede hacer se puede hacer...es decisión de cada graffitero, a mí no me late mucho el legal, pero cuando hay modo, le echo la mano a los compas...yo simplemente prefiero estar siempre raye y raye, sea legal o ilegal...

2.4. El graffiti legal reafirma identidad y cohesiona al crew

Independientemente de las distintas opiniones de los graffiteros acerca del graffiti legal, consideramos que otro de los aspectos importantes de este campo del graffiti es la elaboración de las piezas. Además de implicar un alto dominio y manejo de técnicas, genera hechos muy importantes para la cultura del graffiti: la reafirmación de la identidad individual de sus autores y por otro lado, refuerza los vínculos emocionales y afectivos de los individuos en su grupo de pares, o mejor dicho, el crew.

Cuando un graffitero crea, diseña y realiza una pieza legal y le queda ‘chida’, obtiene satisfacción y orgullo a nivel personal, mientras que adquiere respeto por parte de su crew, lo que al final tiene como consecuencia que su identidad personal se refuerce, a la vez que su identidad como graffitero evoluciona, crece y se torna más compleja, por lo que quiere continuar con su trabajo como graffitero. Otras veces, al menos dos graffiteros de un mismo crew-u otras veces, todos ellos-participan en la elaboración de una pieza y es entonces que la elaboración funge como un refuerzo para la alianza del grupo. No sólo se trata de que al terminar los graffiteros se sientan orgullosos de haber realizado una buena pieza por haber trabajado en equipo, sino que el proceso mismo refuerza sus lazos afectivos: mientras diseñan y pintan conviven, comparten materiales, intercambian conocimientos, experiencias y no sólo del graffiti, sino de su vida personal y cotidiana en general; y no es que no puedan hacerlo también al realizar graffiti ilegal, pero cuando lo hacen disponen de menos tiempo, de menos ‘tranquilidad’.

Sin embargo, también en el graffiti aparece la naturaleza competitiva de esta cultura, ya que si bien reafirma la identidad del graffitero y cohesionan el grupo social, también motiva la competencia entre graffiteros, ya ellos ‘luchan’ por elaborar la mejor pieza, por demostrar las mejores habilidades y técnicas, por ofrecer contenidos y significados

originales y/o complejos, por ganar respeto y reconocimiento hacia su crew, pero es una competencia sana, que al final permite que los graffiteros perfeccionen, detallen y potencien sus habilidades en general y sobre todo, permite que conviva toda la comunidad graffitera, principalmente cuando se realizan eventos de graffiti legal, sobre los que escribiremos más adelante.

2.5. Contenidos y significados en el graffiti legal

Uno de los aspectos más interesantes y sorprendentes para nosotros durante la realización de nuestra investigación, fue la complejidad y sofisticación en técnicas y las habilidades que los graffiteros demuestran cuando realizan graffiti legal, pero sobre todo, lo que nos fascinó y cautivó, fue la gran complejidad y diversidad a la que pueden llegar los graffiteros en sus piezas en cuanto a contenidos y significados. El graffiti legal permite que los graffiteros puedan explotar toda su creatividad ya que les ofrece tiempo suficiente para pensar, crear y diseñar sus piezas a nivel conceptual, mientras que en la elaboración también ofrece tiempo, incluso hasta para obtener mejores espacios y materiales para la realización de las piezas.

A través del análisis de contenidos en las piezas del graffiti legal que conocimos durante nuestra investigación, nos atrevimos a elaborar una serie de categorías que consideramos pueden ayudar para entender la complejidad y diversidad de contenidos y significados a los que pueden llegar los actores de la cultura del graffiti:

- *Conceptuales y abstractos:* Muchos graffiteros plasman en sus piezas contenidos y significados relacionados con sus sentimientos, emociones, e ideas personales, por lo que resultan ser muy complejos, conceptuales y abstractos. No obstante, reflejan el alto nivel que ha alcanzado el graffiti en México, además de que demuestran el manejo prácticamente profesional de técnicas por parte de sus autores.

'De arte': Como parte de la evolución de la cultura del graffiti y del compromiso y gusto que muchos de sus actores sienten y demuestran hacia ella, terminan estudiando una profesión relacionada con las artes. Los graffiteros continuamente están aprendiendo y conociendo acerca de diversas corrientes artísticas, lo cual reflejan en la elaboración de sus piezas. En el caso del graffiti mexicano, es evidente la influencia del arte mexicano en general y el muralismo mexicano del siglo pasado.

- 'De la mexicanidad o prehispánicos': Si bien esta categoría de graffiti legal tiene una asociación muy cercana con la 'de arte', se diferencia claramente porque en sus contenidos son evidentes símbolos y significados de la cultura mexicana de la época precolombina y de hecho, las piezas están basadas totalmente en ellos. Este tipo de graffiti tuvo mayor relevancia durante la segunda mitad de la década de los noventas, como parte del 'boom' del graffiti en la Ciudad de México y su área metropolitana como consecuencia de que en ese tiempo los graffiteros-consciente o inconscientemente-buscaban crear un graffiti mexicano con un estilo y características propios y que mejor que recurrir a lo prehispánico. Aunque en la actualidad es común seguir viendo este tipo de temáticas en las piezas de los graffiteros, su cantidad ha disminuido ya que ahora también se interesan por otro tipo de contenidos y temáticas.

- Icónicos: En esta categoría, los autores recurren al uso de símbolos y signos con gran presencia en la sociedad para comunicar mensajes diversos, por lo que pueden ofrecer contenidos muy variados. Es muy común la presencia de íconos religiosos o de medios de comunicación. Cabe resaltar que la búsqueda de realismo por parte de sus autores es muy frecuente al elaborar las piezas.

- *'Netamente graffiteros'*: En esta categoría, los autores usan elementos característicos y de hecho, ya 'clásicos' de la cultura del grafiti, como son las

válvulas o las latas. De esta manera, los graffiteros otorgan legitimidad a su movimiento.

- 'Divertidos, cómicos o casuales': Es una de las categorías de mayor uso para los graffiteros y por ello muy diversa en contenidos y significados, pero siempre con un tono cómico y divertido que al final se puede traducir como una transgresión pacífica, ya que muchas veces resultan ser piezas muy críticas, irónicas, sarcásticas o pícaras. Este tipo de graffiti permite ver las grandes habilidades creativas de los graffiteros, ya que muchas veces recurren a 'caricaturizar' los personajes o elementos de sus piezas, los cuales pueden estar basados en personas reales o ser meramente fantásticos. En el caso de los casuales, generalmente no tienen un mensaje contundente; de hecho, los mismos graffiteros en ocasiones reconocen que muchas veces realizan este tipo de piezas *'simplemente por el gusto por pintar'*, por lo que no han planeado demasiado el mensaje de sus piezas, pintan *'a ver que sale o como queda'*. El uso de esta categoría, permite que la sociedad muestre poco a poco menos resistencia hacia la cultura del graffiti.

- 'Sociales': en esta categoría, los graffiteros reflejan sus críticas hacia la sociedad y el sistema o muestran su preocupación por las problemáticas sociales-o incluso ambientales-que sufren las sociedades contemporáneas. En este sentido, son recurrentes contenidos de protesta y relacionados con lo político o en dado caso contenidos relacionados con la pobreza o la contaminación ambiental. Este tipo de categoría permite a algunos graffiteros sentir que realizan una especie de 'labor social' que hasta cierto punto para ellos es una manera de retribuir el daño causado que realizan cuando hacen graffiti ilegal.

2.6. Legitimación de la cultura del graffiti a través del graffiti legal

A partir de la ardua labor de muchos graffiteros por buscar que la sociedad entienda mejor la cultura del graffiti a través de la realización de graffiti legal, una ‘legitimación’ e ‘institucionalización’ del graffiti cobran relevancia y cada vez se hacen más evidentes. Los graffiteros se han organizado ya desde hace varios años organizando exposiciones con recursos de ellos mismos o en ocasiones solicitando el apoyo de las autoridades o particulares, simplemente pidiendo permisos para poder realizar sus piezas de graffiti legal.

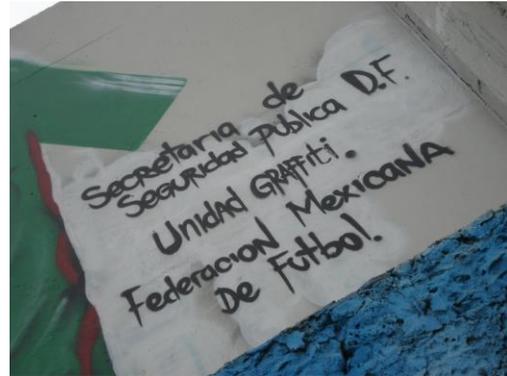
Por otro lado, ha sido de gran ayuda para la legitimación de la cultura del graffiti el hecho de que tanto para los mismos graffiteros como para muchas personas (generalmente artistas o intelectuales) el graffiti sea un nuevo tipo de arte hecho por jóvenes que refleja la cotidianidad y problemáticas que viven las ciudades contemporáneas, por lo que se le ha dado en llamar ‘Street Art’, porque al final nace en la calle y es para la calle. Como prueba de esto están las exposiciones que desde hace dos años se hace anualmente en la Galería

José María Velasco, enfocadas al *'street art'* que se hace en México, o el eventos que cada vez son más constantes como el que se organizó hace varios años en el Museo de Arte Popular (organizado por la creadora artística Lorena Wolffer). Así mismo, en común que de vez en vez aparezcan noticias en periódicos (La Jornada) o artículos en revistas (Marvin, Complot), todos ellos de corte 'alternativo' y muy crítico en los que se percibe apoyo e incluso defensa del Street Art.

Igual de importante que la postura que han adoptado algunos artistas o intelectuales, es la reacción de instituciones del Estado hacia la cultura del graffiti. El caso de la SSP (Secretaría de Seguridad Pública) de la Ciudad de México es muy interesante, ya que incluso cambió radicalmente su postura ante este fenómeno social. En la segunda mitad de la década de los noventa-como consecuencia del 'boom' del graffiti-dicha secretaría creó la 'Unidad Antigraffiti', que por su nombre, está de más explicar cuál era su objetivo e ideología; sin embargo, lo importante es que ahora esta sección es conocida como la 'Unidad Graffiti', la cual en vez de perseguir a los graffiteros, busca dialogar con ellos e incluso los motiva y apoya, por ejemplo con la realización de concursos masivos para graffiteros, y esto se ha logrado en gran parte gracias al cambio de funcionarios que llegaron con una ideología más abierta y una actitud más flexible hacia la cultura del graffiti. Continuando con esto, está también el caso de un organismo que depende del gobierno del Distrito Federal, el FARO (Fábrica de Artes y Oficios de Oriente), el cual desde hace ya varios años impulsa y apoya la cultura del graffiti y el Street Art, realizando constantemente exposiciones o impartiendo talleres para los jóvenes que están inmersos en este fenómeno o para aquellos que se quieren integrar a él. En este lugar se imparten cursos y talleres sobre graffiti (sobre su historia, sobre técnicas de elaboración, etc.), a la vez que también se imparten algunos otros (como talleres de serigrafía) relacionados con otras

manifestaciones de Street Art como son los estencils y los stickers-hermanos del graffiti para unos o descendientes de él, para otros-y de las que escribiremos más adelante.

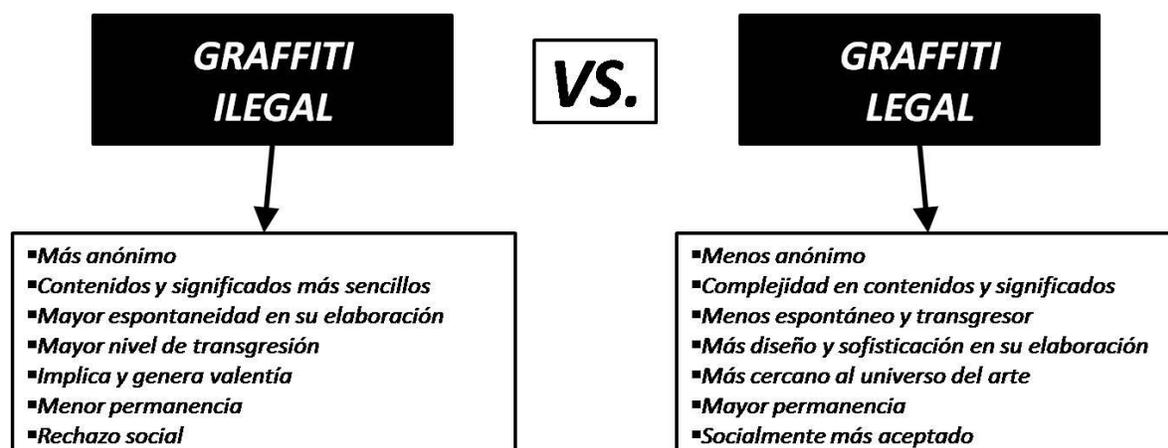
Continuando con esto, queda otro aspecto que demuestra que cada vez la legitimación de la cultura del graffiti cobra fuerza: parte de la iniciativa privada y algunas empresas o compañías ya apoyan a esta cultura. Para este sector, apoyar a los graffiteros es una manera de realizar un servicio a la sociedad y a la juventud. Existen casos como el del Consejo de la Comunicación A.C. que ha implementado campañas ‘temáticas’ y para ilustrarlas recurre a la creatividad y habilidades de los graffiteros y algo similar sucedió con el evento realizado por la Unidad Graffiti de la SSP en alianza con la FMF (Federación Mexicana de Fútbol) en dónde algunas marcas importantes de productos y servicios apoyaron el evento (Comex, Banamex, Coca Cola, Motorola, Adidas, Aeroméxico, etc.). Al final, nos queda claro como cada vez más la sociedad empieza a mirar de manera diferente a la cultura del graffiti, legitimándola y prestando mayor atención a los contenidos que ofrecen los graffiteros en sus piezas.

2.7. Graffiti ilegal vs. graffiti legal

A manera de recapitulación, elaboramos un esquema para mostrar las diferencias entre los dos campos de graffiti:

2.8. Convivencia caótica de contenidos y el graffiti... 'chafa'

Aunque actualmente vivimos en una época en la que la convivencia con los graffitis es algo cotidiano para los habitantes de las urbes occidentales, no necesariamente todos los graffitis que se exponen en la ciudad están asociados con la cultura del graffiti contemporáneo. La mayoría de estos graffitis son realizados por individuos como una expresión meramente individual-valga la redundancia-de emociones o sentimientos personales. Otros más se realizan y están asociados directamente con la característica esencial del graffiti de ser una vía de expresión transgresora que comunica una queja social y/o política. Finalmente, otros graffitis son realizados por jóvenes que imitan o toman por moda la cultura del graffiti y la mayoría de las veces pintan o rayan sin estar realmente comprometidos (como comentamos anteriormente) con el movimiento, por lo que carecen de habilidades y técnicas.

Al final, esto genera que una buena parte de los espacios urbanos-principalmente bardas de inmuebles-luzcan saturados de mensajes, significados y comunicación de todo tipo. Esto genera una convivencia caótica del graffiti con anuncios, publicidad o cualquier otro tipo de mensaje, letrero o imagen, ya que aparte de que no existe una regulación legal para la publicación en general, o si existe, al menos rara vez se toma en cuenta tanto por ciudadanos como por autoridades. Para la mayoría de los ciudadanos, esta convivencia caótica de contenidos que saturan los espacios de la ciudad es un problema, ya que sienten

que la ciudad luce *'toda fea'* o *'toda rayoneada'* lo que al final genera sensaciones negativas como angustia o enojo. Para otros ciudadanos-la menor cantidad-esta convivencia le da una personalidad particular a la ciudad, a la cual que pueden tolerar o incluso mostrar agrado.

Si bien en la actualidad la cultura del graffiti es un fenómeno social maduro y que cada vez evoluciona más, siempre existirán nuevos jóvenes que son cautivados por dicha cultura y tratan de integrarse a ella, la mayoría de las veces tomándola como una moda. Para los graffiteros *'expertos'* o aquellos que simplemente muestran mayor compromiso y lealtad hacia esta cultura, la incursión de jóvenes es más bien un problema, ya que consideran que afecta negativamente al graffiti más que beneficiarlo. Estos jóvenes

consideran que los nuevos interesados la mayoría de las veces lo hacen simplemente por *'echar desmadre'* o *'perder el tiempo'* ya que no demuestran tener las suficientes habilidades y técnicas y realizar graffiti, pero sobre todo, sienten que no están bien informados ni tienen los conocimientos suficientes para entender, y con ello respetar, a la cultura del graffiti. Por otro lado, los graffiteros sienten que este problema afecta tanto al graffiti ilegal como al graffiti legal, ya que independientemente del tipo de graffiti que se realice, *'se debe hacer bien'*.

¿Continuamente hay nuevos graffiteros, aparecen nuevas piezas, no?

Airon: Sí, la verdad es que sí, pero eso no quiere decir que se hagan buenas piezas...mucha banda toma esto como puro desmadre...no se informan, no saben porque nació el graffiti y eso me caga, porque entonces la sociedad piensa que el graffiti es algo malo, que no tiene razón de ser...la neta, aunque hagas graffiti ilegal, tus piezas, tus tags, tus bombas deben quedar perronas, deben hacer voltear a la gente a verlas y no hacer que se emputen o que ni las pelen...

Broca: Mira, la neta yo entré en esto del graffiti en los noventas, cuando se puso muy de moda, pero yo si me informé, leí sobre los graffiteros de Nueva York que iniciaron el movimiento...empecé a prepararme, diseñaba mucho tiempo mis tags y mis bombas para hacer graffiti ilegal...ahora muchos weyes creen que salir a rayar es agarrar una lata de pintura y ya...no tienen técnica, no saben manejar la lata, no conocen las válvulas...y el pedo es que hacen puras chingaderas...

*Euro: La neta te das luego luego cuenta cuando la banda está comprometida o no con el graffiti, aunque sean nuevos y les falte técnica, puedes ver en sus tags o en sus bombas si le echaron ganas, si los pensaron...y así se van haciendo conocidos y la banda graffitera los empieza a respetar...muchas bardas están pintadas nada más de fregaderas que hacen weyes por copiar el estilo de los graffiteros y pinches weyes, lo malo es que por hacer eso ya se sienten graffiteros y eso afecta al graffiti...son como en el fútbol, son bien *'villamelones'*...*

2.9. Impacto del graffiti en la vida cotidiana de sus actores

Hasta este momento hemos hablado de la cultura del graffiti principalmente enfocándonos en su rol de fenómeno social y desde una perspectiva académica, pero hay otro aspecto sumamente relevante de esta cultura en sus actores: el impacto que tiene en su vida diaria y el rol que tiene en otros aspectos de su cotidianidad.

Cuando se dio el 'boom' de este fenómeno en la ciudad de México y su área metropolitana, alrededor del segundo lustro de la década de los 90's y principios del siglo

XXI, buena parte de los individuos interesados en este fenómeno y que fueron atrapados por él, eran adolescentes y jóvenes adultos que en busca de una identidad se adscribieron a un movimiento que para ellos fungió más como ‘moda’. Conforme fueron pasando los años, varios ‘pseudo’ graffiteros dejaron de interesarse en esta cultura y buscaron algo más, pero como siempre pasa una vez que un fenómeno social deja de ser moda, sólo permanecen los actores realmente involucrados y con un nivel mayor de compromiso. En este sentido, es que nos atrevemos a decir que los graffiteros actuales son individuos realmente comprometidos con esta cultura, que la defienden y por ello ha sido un proceso ‘natural’ que la integren al resto de los aspectos que conforman su vida cotidiana.

Por lo anterior, para buena parte de los graffiteros actuales el graffiti les ha permitido reforzar vínculos con su grupo de pares, con su familia, tener una pareja estable e incluso formar una familia o incluso trabajar (ya sea de manera intermitente o permanente) gracias a sus grandes aptitudes y habilidades para el dibujo, la pintura y el diseño, las cuales fueron potencializadas por el hecho de hacer graffitis.

¿A ustedes que más les ha dado el ser graffiteros?

Bulbo: La neta me ha dado un buen de cosas, lo primero es que mis mejores compas son graffiteros, varias de las chavas con las que he andado ha sido porque les late o les latía este rollo y mi novia, la chava que más he querido, aunque no raya me entioende y le gusta mucho esta onda, ella ahora siempre me acompaña y va con la banda, hagamos graffiti legal o ilegal...

Kazer: Para mí el graffiti es algo que ya no puedo dejar, me ayuda en todo, cuando rayo practico un poco más el dibujo y desarrollo mi creatividad...y eso me ha servido hasta para trabajar, de repente hago rotulación y pues me gano una lana que no me cae para nada mal...

Roca: Esto es bien chido, da gusto ver como ha sido un movimiento que ha crecido, sobre todo es chido porque han pasado los años y de repente te das cuenta que creciste junto con la banda...varios ya tienen chavitos y conocieron a sus chavas por andar en este rollo, unas eran hermanas de los compas graffiteros, otras simplemente chavitas que se empezaron a juntar con la banda simplemente porque les latía el rollo del graffiti...

Akuma: Algo chido es que ahora siento que la banda que se dedica al graffiti, es banda que realmente lo quiere, que realmente le gusta, hace unos años hubo mucha banda

que lo tomó por moda y nomás hacían pendejadas y cosas muy chafas, pero esa banda ya no está y ahora los chavitos que se interesan por esta onda, lo hacen más porque de veras les interesa...

Al realizar nuestra investigación y analizar los contenidos de los graffitis, nos dimos cuenta de cómo para estos individuos el ser graffitero vas más allá de una identidad sencilla y por ello permea otros aspectos de su realidad. Pudimos encontrar algunas piezas que demuestran como los graffiteros usan sus habilidades en otros campos de su vida cotidiana y al momento de agruparlas, podríamos decir que existen tres grandes tipos:

- 1) ‘Trabajo, chambas y compromisos’: Este campo es muy importante, ya que demuestra la inserción de los actores detrás del graffiti en otros campos no necesariamente ligados con la cultura del graffiti como tal, pero sin con sus habilidades y aptitudes para crear, pintar o diseñar e incluso muchas veces son remunerados por ello. En este sentido, los graffiteros también se desempeñan en trabajos o actividades que les permiten obtener algún beneficio-principalmente económico-que les permiten seguir dibujando o pintado como lo es la rotulación, la serigrafía, la impresión en general o incluso el tatuaje y muchas veces inician negocios propios o al menos se tornan socios. Cabe señalar que este tipo de actividades generalmente las realizan con otros compañeros graffiteros-muchas veces del mismo crew-por lo que la identidad individual y del grupo se refuerza y evoluciona.

Otras veces, los graffiteros realizan sus obras por compromiso o agradecimiento, ya sea a su familia o conocidos o simplemente a las personas que les han permitido pintar en las bardas de sus casas o calles.

¿Platíquennos un poco sobre las ‘chambas’ que han tenido gracias a ser graffiteros?

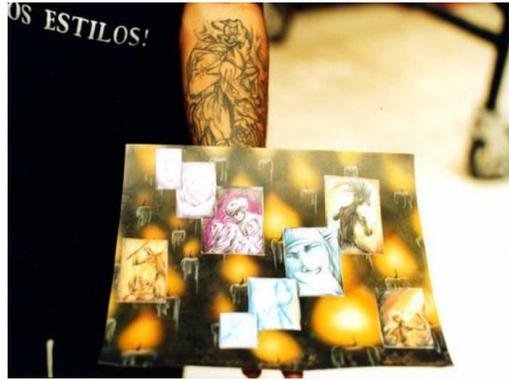
Poison: Pues yo de repente hago rotulación, muchas veces a negocios de la colonia, muchas veces porque los dueños conocen a tus papás o a tus hermanos y les dicen que rayas o que pintas y entonces te piden que les rotules sus paredes o sino tú mismo vas y buscas tus clientes...

Weo: Yo también trabajo a veces con unos cuates en un estudio de tatuajes, nos conocemos desde hace mucho y ellos antes eran graffiteros pero lo

dejaron porque les latió más lo del tatuaje, pero a todos siempre nos latirá mucho el dibujar, el pintar...

Poison: Pues yo de repente hago virgencitas de Guadalupe, me lo pide mi mamá y las señoras con las que se junta en la iglesia... y no les cobró al final también es para ser chido con mi jefa y las señoras, además de que la virgencita siempre será la virgencita...

- 2) ‘Amor y cortejo’: Es otro de los aspectos de la vida cotidiana que se ve reflejado con mayor frecuencia en las piezas de los graffiteros. Generalmente aparece a manera de leyendas y dedicatorias-aunque algunas veces la pieza puede ser de hecho un ‘gran regalo’ para alguien-no importando la temática de la obra o si es un graffiti legal o ilegal. De cualquier modo, esto nos indica que la cultura del graffiti no sólo cumple necesidades sociales para sus autores como la identidad o la pertenencia a un grupo, sino que también sirve para satisfacer una necesidad básica de los seres humanos como el amor.

Hemos visto que muchas piezas están dedicadas por sus autores a alguien, ¿Por qué será eso?

Bisio: jajajaja, porque al final todos tenemos nuestro corazoncito, y no por ser graffitero no quiere decir que no le hayas echado el ojo a alguien o que no andes con alguien...ya en serio, lo que pasa es que es bien chido dedicarle una pieza alguien, a una morrita, sobre todo cuando te quedó chingona...la neta, orita ando con una chavita que me dijo que sí porque le dediqué una pieza, y me dijo que cuando la vio decidió decirme que si...

Casper: Pues al final una pieza es aprte de ti, porque lleva tu abajo, tu creatividad...y por eso es que se la dedicas a alguien que es importante para ti...

- 3) ‘De la cotidianidad’: En este campo los graffiteros-principalmente entre ellos-dan a conocer diversos sucesos de su vida diaria ya sean personales o que suceden al interior del grupo de pares. En este caso, agregan a las piezas leyendas o elementos que generalmente les dan un tono cómico, aunque en ocasiones también muestran las rencillas o malos entendidos que existen entre ellos o la desaprobación de una obra, simplemente al pintar sobre ella y ‘marcarla’.

Hay también otras leyendas o cosas que le ponen ustedes los graffiteros a sus piezas, ¿Por qué lo hacen?

Dial: Pues creo que muchas veces nada más es por cotorreo, para cabulear con la banda...

Bulbo: A veces lo haces también para celebrar algo chido que sabes que le pasó a alguien de la banda, como cuando alguien ya se casó o va a tener un chavito, o que terminó de estudiar...pero a veces también aparecen cosas ojetes, como cuando algún cabrón mancha tu pieza nomás porque no le gustó o porque siente que estás invadiendo su territorio...

Al final como pudimos ver, la cultura del graffiti impacta de varias maneras en sus actores, ya que además de construir su identidad en varios sentidos, otorgarles pertenencia a un grupo y una comunidad, y sobre todo permitirles expresar sus ideas y ser creativos, también es una vía a partir de la cual mezclan y construyen distintos aspectos de su vida cotidiana.

2.10. Graffiti y... ¿Mujeres?

Una situación que captó nuestra atención a lo largo de nuestra investigación, es el hecho de que en la cultura del graffiti la mayoría de sus actores sean hombres, sin embargo, esto no quiere decir que no existan mujeres 'graffiteras' sino todo lo contrario, ya que ha sido una tendencia que con el paso de los años, cada vez se adscriban más mujeres a esta cultura y podemos considerar este fenómeno como otra muestra más de la participación de la mujer en todos los ámbitos: social, político y cultural, lo cual resulta actualmente ya cotidiano como notable. Gracias a nuestra labor de campo, pudimos interactuar con algunas jóvenes que realizan graffiti, así como también con mujeres que también realizan estencils y stickers.

Durante el 'boom' del graffiti en la segunda mitad de la década de los noventa en la Ciudad de México, los jóvenes que se interesaron más por esta cultura eran hombres, principalmente porque en esos tiempos el ser graffitero implicaba riesgos físicos y económicos (por aquello de cuando eran descubiertos por las autoridades y ciudadanos) sobre todo cuando se realizaba graffiti ilegal. No obstante, como el fenómeno cobró mucha

relevancia, empezó a atraer a mujeres también. Sin embargo, para las jóvenes el poder incursionar en la cultura del graffiti en esos tiempos no les fue nada fácil, ya que en ese entonces había una constante descalificación por parte de los hombres hacia las piezas que realizaban estas jóvenes graffiteras, por considerar que sus habilidades y aptitudes eran bastante malas para crear este tipo de arte con el aerosol, es más, que ni siquiera tenían las técnicas para poder manejar las latas, considerando muchas veces que el graffiti era una actividad de hombres y más cuando se trataba de graffiti ilegal, precisamente porque tenían la idea de que sólo ellos, por ser hombres, eran quiénes podían y debían correr todo tipo de riesgos al realizar graffiti clandestino.

Gracias a la interacción que sostuvimos con las jóvenes graffiteras que conocimos en nuestro trabajo de campo, pudimos clasificar las siguientes vías por la que llegaron a la cultura del graffiti:

- 1) Por grupo de pares: Es la vía más frecuente por la que la mayoría de las jóvenes se acercaron a la cultura del graffiti, ya que algunos de sus amigos más cercanos eran ya graffiteros o empezaron juntos a interesarse por el graffiti.

¿Cómo empezaste en esto del graffiti?

Aleks: En la prepa me empecé a juntar con chavos que andaban en el graffiti, y de ahí pues yo me metí también, de hecho anduve mucho tiempo con un chavo que quise mucho y que empezamos juntos como graffiteros...

- 2) Familiar: Otras jóvenes conocieron el graffiti porque algún familiar muy cercano a ellas y sobre todo cercano a su edad y momento de vida, era ya graffitero y por ello se vieron involucradas.

¿Cómo empezaste en esto del graffiti?

Itzel: La verdad antes me daba lo mismo, no estaba muy involucrada, pero mi hermano y mis primos tuvieron la culpa, porque ellos ya estaban en esto del graffiti desde antes...cuando se juntaban en mi casa, siempre oía sus 'aventuras'...que si casi los cachaban, que si habían atrapado a no sé quién...y la neta me empezó a entrar el gusanito...sonaba chido e interesante, y pues les dije que me enseñaran...los empecé a acompañar...y al final pues también se me da lo del dibujo y pintar...

- 3) Interés individual: Algunas otras jóvenes se interesaron por sí mismas y por decisión personal en el fenómeno del graffiti, al ver que iba cobrando relevancia en la ciudad. Ellas se dieron a la tarea de prepararse y desarrollar sus habilidades y aptitudes, se informaron, buscaron otros jóvenes u otras jóvenes que compartieran ese interés.

¿Cómo empezaste en esto del graffiti?

Korina: Desde que iba a la prepa me latió este rollo, iba en el pesero de camino a la escuela y me fijaba que cada día aparecían más graffitis en las bardas, me empecé a interesar porque se me hizo bien chido que hubiera banda que se decidiera a rayar, a pintar, a tomar las paredes para decir algo...siempre me había gustado dibujar y entonces me empecé a interesar, busqué banda en la escuela o con mis amigos que también les latiera este rollo y pues ya estando en esto, empecé a conocer a mucha banda graffitera...

De cualquier modo, algo que notamos que comparten todas las jóvenes graffiteras que conocimos a lo largo de nuestra investigación, es el gran compromiso y gusto que demuestran hacia esta cultura. No obstante que realizan otras actividades como ir a la escuela o trabajar, el ser graffiteras también es parte muy importante de su identidad y de su vida cotidiana, a la vez que nos comentaban que el hecho de ser graffiteras les da satisfacciones continuamente.

¿A ti que te da el ser graffitera?

Basic: si hay diputadas, porque no va a ver graffiteras...además es una actividad que también nos gusta a las mujeres, no es exclusiva de los hombres...aunque en mi casa no están de acuerdo, ya que me dicen que no es una actividad para mujeres, que es arriesgado, y que la policía me puede agarrar, sin embargo ya he pintado en casi todo el D.F. tanto de manera legal como ilegal...

Korina: Uy, un chorro de cosas...primero, que puedo hacer algo que me gusta, decir algo que me gusta....segundo, que convivo con banda chida, diferente...y por último...es como algo raro pero chido, porque al final son como varias cosas en una...como la adrenalina que sientes cuando haces ilegal, o como cuando sientes chido

porque sabes que al menos una o dos personas se fijaran en lo que hiciste y puedes hacerles pensar algo...

Itzel: La neta a mi me late mucho esto del graffiti porque al final puedo hacer algo con mis capacidades para pintar, para dibujar...además también es bien chido que al final buscas tus medios de expresión, no estás esperando a que alguien te los de o a que tengas que estudiar arte o diseño para exponer en una galería...

Aleks: Algo chido que tiene esta onda del graffiti, es que al final la gente que está metida en ella no es cualquier persona, no son chavos comunes y corrientes...son chavos con otras ideas, con una forma de pensar chida...y más como mujer a mí eso me late mucho, porque las chavas de mi edad siempre andan en otros rollos que la neta mí se me hacen medio pendejos...

2.11. Los graffitis femeninos

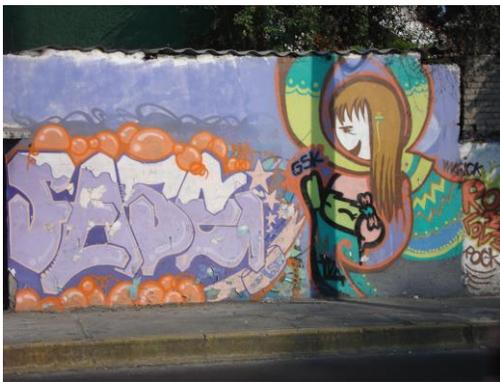
Los gustos de género que son construidos socialmente desde que nacemos, se hacen evidentes en las piezas que realizan las jóvenes graffiteras. Si bien las temáticas y contenidos de graffitis de estas jóvenes son igual de complejos y creativos que los de los hombres, al final es indudable que las graffiteras saben darle muy bien a sus piezas un ‘toque’ femenino, lo cual las hace sumamente interesantes y por ello se pueden diferenciar claramente de los trabajos masculinos. Al elaborar sus piezas, se apoyan en gran medida en temáticas y contenidos que siempre se han considerado femeninos y de hecho es lo que ellas buscan ofrecer en sus piezas. Muchas veces pintan ‘muñequitos’ o muñequitas’, personajes de comics o personajes de caricaturas televisivas, hacen figuras 3D y lo que es muy importante: dominan las ‘bombas’ y cualquiera de los demás estilos que existen en el graffiti además de que les gusta hacer uso de muchos colores y también usan colores pastel (lo cual no es algo que hagan los hombres) a la vez que recurren al uso de elementos considerados en cualquier cultura como netamente femeninos, como las flores, por lo que ese ‘toque’ femenino siempre se hace presente y evidente.

¿Qué temas te gusta manejar en tus piezas?

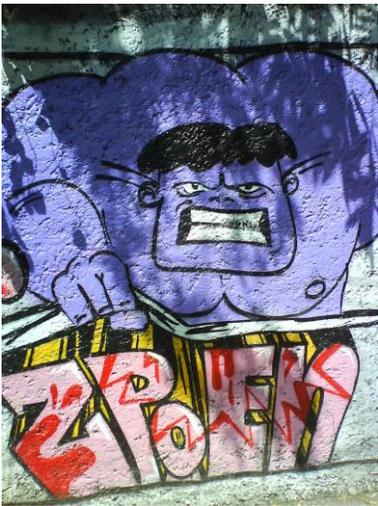
Aurora: Depende mucho de mi estado de ánimo, por eso he hecho graffitis de todo tipo de temas...unos muy de protesta, otros cómicos, otros medio mensos...pero eso sí, me

gusta que se vea que los hizo una mujer, porque no porque siempre se piense que el graffiti es de hombres, vas a hacer una pieza como si fueras hombre...no por eso vas a dejarle de dar tu toque femenino, porque eres mujer, y en esto del graffiti falta más peso a lo que estamos haciendo las chavas...

Estrella: A mí me hacer y rayar de todo, desde unas bombas ilegales en el metro o en una barda de algún sitio del gobierno hasta piezas legales bien chidas, porque en mis piezas dejo un poco de lo que soy...y soy mujer...ese es el chiste también de ser graffitera, demostrar que las mujeres también estamos en todo, que podemos hacer de todo igual que cualquier hombre...

2.12. ¿Cómo se organizan las graffiteras?

Por lo que podemos ver en las fotografías anteriores, el ‘toque’ femenino de las jóvenes graffiteras es más que evidente, por lo que al final generan piezas que proyectan ternura o amabilidad, siendo estas algunas de las razones por las cuales en ocasiones los hombres graffiteros consideraban que ellas hacían graffiti ‘*simple*’, ‘*ñoño*’, ‘*que no tiene nivel*’, sobre todo cuando se dio el ‘boom’ del graffiti en los noventas y en esos tiempos eran marginadas y no eran tomadas en cuenta cuando se realizaban expos. Y con estas fotografías queda demostrado el buen nivel y sofisticación de las técnicas y habilidades que tienen las jóvenes graffiteras en la Ciudad de México.

Dada la marginación que habían sufrido en años anteriores, las jóvenes graffiteras se vieron en la necesidad de organizar y realizar ellas mismas sus exposiciones (en las que por cierto nos comentaron que acude gran cantidad de público masculino), sacar sus propias revistas donde aparecen fotografías de los trabajos que realizan, además de realizar intercambio de trabajos, por ejemplo, con jóvenes de otros estados o ciudades del país (principalmente Guadalajara y Tijuana) e incluso con graffiteras de otros países a través de diversos sitios de comunidades graffiteras en Internet o mediante el uso de blogs personales.

Aún y con la situación difícil a la que se enfrentaron al querer incursionar en la cultura del graffiti las jóvenes se fueron apoderando poco a poco de diversos espacios, e incluso al igual que los hombres, las graffiteras también han creado y pertenecen a sus propios crews -o en dado caso si también realizan estencils y stickers a un colectivo-lo cual les permite pertenecer a una comunidad y a un grupo de pares. Han conformado diversos crews como las GAS, Las Niñas Regando Arte, MH (Mexican Homes), etc., además de que es importante señalar que la mayoría de estas chavas cuenta con un tag y/o apodo que forma parte de su identidad, tanto a nivel individual como hacia al interior del crew. No obstante, captó nuestra atención que también algunas de ellas conservan sus nombres de pila y simplemente prefieren llamarse así en el crew, por ello es que generalmente firman sus piezas como Itzel, Aurora, Korina o Aleks (Alejandra), lo más que hacen es modificar sus nombres de pila o modificar sus abreviaturas o apodos.

Al platicar con ellas, nos comentaban que aunque sienten que el graffiti femenino en México cada día se torna más fuerte por dos razones: la mejora en habilidades y técnicas de las jóvenes para elaborar sus piezas y también porque se integran nuevas jóvenes con intenciones de ser graffiteras, con intenciones aprender y mejorar. Sin embargo, sienten que al graffiti femenino en México *'todavía le falta nivel'*, sobre todo si comparan con las piezas que producen a la vez que como están organizadas las jóvenes graffiteras de otros países como España o Estados Unidos.

¿Cómo ves la organización de las graffiteras aquí en México?

Aleks: Pues es algo medio complicado, porque por un lado el graffiti de chavas está creciendo, el nivel está mejorando y ya se hacen muy buenas piezas, pero la neta todavía falta para llegar al nivel de las españolas o las gabachas...

Korina: Yo siento que de todos modos todavía somos muy pocas, debería de haber más crews de puras chavas, así como en Barcelona o en Nueva York...allá por ejemplo hay hasta crews de puras chavas negras o puras chavas latinas...aquí todavía falta...pero de todos modos siento que vamos bien...

Aleks: Yo siento que lo que nos falta como chavas es más notoriedad, porque ya hay buena técnica, ya hay buena habilidad, ya hay buen nivel...sé que en Tijuana y en Guadalajara ya hay crews de puras chavas y aquí también hay unos, pero como que al final todavía no se ponen las pilas chido y eso es lo que nos falta...

Por otro lado, a partir del análisis que realizamos para nuestra investigación de los contenidos de las piezas de graffiti tanto de mujeres como hombres y el rol de cada género en esta cultura, nos dimos cuenta que la cultura del graffiti se ha convertido también en una lucha de géneros, ya que tanto mujeres como hombres compiten entre sí como géneros, para así lograr mayor notoriedad y mayor sofisticación en sus trabajos tanto a nivel de contenidos como a nivel de habilidades y técnicas. Por ello es que ahora existe un buen nivel de competencia en la cultura del graffiti, lo que ha sido muy benéfico en general para este fenómeno, ya que sus actores-sean mujeres u hombres-han alcanzado en sus piezas niveles sensacionales a la vez que sofisticados y complejos, lo cual tiene como consecuencia que el graffiti mexicano se consolide cada vez más y se perfile como uno de los mejores a nivel mundial.

2.13. Graffiti e Internet

Como ya es de dominio general, el gran impacto que ha generado Internet en los últimos tiempos en la realidad cotidiana de las sociedades postmodernas y postcapitalistas es indiscutible y ahora juega un rol indispensable en todos los aspectos de la vida diaria de cualquier individuo, principalmente adultos, adultos jóvenes, adolescentes y niños. De hecho, la complejidad de Internet y su impacto implicaran que para estudiarlo a profundidad se necesite llevar a cabo una investigación apta para tesis de licenciatura, maestría y doctorado y aún más y por esto, sólo nos enfocaremos en la relación e impacto de Internet hacia la cultura del graffiti.

Internet ha impactado en todos los campos de una sociedad: en lo económico, en lo político y principalmente en lo cultural. Pensando en cultura, Internet ha impactado enormemente en los códigos culturales-modificándolos, reforzándolos, creando nuevos-de la mayoría de las sociedades, principalmente por la cantidad incuantificable de contenidos-en todos los sentidos-que no sólo diariamente, sino segundo a segundo, ofrece, maneja, crea, mantiene, refuerza o incluso ‘borra’.

Considerando a los actores del graffiti y sus manifestaciones urbanas prioritariamente adultos jóvenes y adolescentes, podemos decir que son muy cercanos a Internet, ya que han convivido con él desde temprana edad-a diferencia de otras generaciones-, por lo que tienen mayor *expertise* de uso y por ello saben bien cómo manejarlo y obtener de él lo que desean. En Internet, encuentran todo tipo de información y contenidos relacionados con todos los aspectos de su momento de vida y con ello, de su identidad: música (iTunes, Mp3, Ares, Limewire), moda (de acuerdo a la tribu urbana a la que pertenezcan), uso de gadgets (celulares, iPod, iPhone), noticias en general, información para tareas escolares o para su trabajo y el acceso a contenidos muy diversos a través de sitios como youtube.com. Cabe señalar que incluso ahora están en contacto más directo con sus grupos de pares y comunidades reforzando o creando lazos, mediante blogs y sitios personales, de los cuales hablaremos más adelante. Al final, otro aspecto muy importante de Internet para los adolescentes y los adultos jóvenes es que funciona de distintas maneras: como entretenimiento, como fuente de actualización, como fuente de información, etc.

Elaboramos un esquema mediante el cual tratamos de reflejar el rol de Internet en las generaciones jóvenes y las ventajas que les ofrece, utilizando comentarios de los individuos con quienes interactuamos en nuestro trabajo de campo:

Por otro lado, el Graffiti ha experimentado cambios importantes en los últimos tiempos (como la aparición de los estencils y los stickers, o su relación con la moda juvenil y la explotación de sus significados y mensajes por parte de empresas transnacionales) y uno de estos cambios es el contacto que la cultura y universo del graffiti tienen actualmente-y desde hace algunos años-con Internet. Si retomamos el rol actual de Internet como la arena pública-virtual, claro está-más grande del planeta, la inserción del graffiti y toda su cultura en esta arena lo capacita totalmente para continuar creando y reforzando sus significados al mismo tiempo que comunica sus mensajes a una cantidad incontable de jóvenes en cualquier parte del mundo y sobre todo, en cualquier momento.

Como sabemos, una simple imagen puede contener y comunicar, al mismo tiempo que también puede desencadenar, una buena cantidad de significados y mensajes y como gran parte de los contenidos de Internet se basan en el manejo, exposición e intercambio de imágenes, es entonces que Internet funciona como un 'gran televisor' que permite a los individuos acceso directo y rápido a la cultura del graffiti a través de sus imágenes. La importancia de la circulación de las imágenes 'graffiteras' es que no sólo ofrecen a quienes

‘navegan’ sus contenidos, significados y mensajes literales, evidentes e inmediatos, sino que también permiten al individuo conocer más del vasto universo del graffiti, porque gracias a Internet accede a otros aspectos de esta cultura juvenil como la vestimenta, la música y en general toda la parafernalia relacionada con el graffiti.

Otro aspecto importante del impacto de Internet en el graffiti, es que lo expone a nuevos individuos, los cuales pueden ser atrapados y enganchados por la cultura de este fenómeno, por lo que la comunidad ‘graffitera’ crece y evoluciona y sobre todo, se renueva constantemente en códigos y significados culturales. Al mismo tiempo, Internet genera y cambia las percepciones de la sociedad en relación al graffiti: puede dejar de ser concebido como un acto meramente vandálico y ser percibido como un movimiento juvenil complejo en contenidos y significados o en dado acercarlo a ser percibido como una forma de arte.

A través de estar presente en Internet gracias a imágenes, blogs y comunidades de graffiteros y demás parafernalia relacionada, el graffiti también tiene la ventaja de trascender tanto temporal como espacialmente y en este sentido, la del graffiti se reduce y las obras tienen una mayor vigencia, incluso tornándose como permanencia permanecer, es decir, las obras pueden desaparecer de las paredes, pero tienen un lugar asegurado-al menos virtual-en Internet ya sea permanente o al menos por más tiempo que cuando se encuentran en las calles.

2.14. Blogs y comunidades ‘graffiteras’ en Internet

Hasta este momento sólo habíamos comentado sobre el poder e impacto de Internet hacia el graffiti enfocándonos en el flujo de los contenidos que existen de esta cultura en la red, pero ahora escribiremos sobre otro aspecto de Internet que también ha revolucionado a las sociedades contemporáneas: la comunicación e interacción virtuales entre los individuos.

Con las ventajas que ofrece Internet en esta época (ver esquema anterior), ahora es fácil comunicarse para un individuo comunicarse con otro que esté al otro lado del mundo, o puede ver lo que hacen otros individuos de una manera tan inmediata y directa que era imposible todavía hasta fines del siglo pasado. Lo anterior se ha logrado en gran medida gracias a la aparición de dos fenómenos de la red: los blogs personales (que la comunidad

graffitera prefiere llamarlos ‘flogs’ ya que ‘suben’ fotografías de sus trabajos) y los ‘sites’ creados por comunidades: por ejemplo, de graffiteros, de individuos adscritos a géneros musicales (metaleros, ‘indies’, ‘hiphoperos’, etc.), de tatuadores, de ‘comiqueros’, de ‘emos’; en sí, existen un sinnúmero de sitios de comunidades particulares. Tanto un blog personal como un ‘site’ de comunidad son espacios creados por individuos en la web en los que ofrecen contenidos específicos de sus distintas culturas y tribus urbanas, por lo que podríamos decir con espacios virtuales con contenidos ‘especializados’ y particulares.

Por lo anterior ahora culturas, digamos, ‘marginadas’ como la del graffiti están a la vista de todos (otro ejemplo de este suceso es lo que le ha sucedido a la música ‘independiente’ y la música ‘indie’ en los últimos años) por lo que adquieren notoriedad y relevancia.

¿Cómo empezaste a encontrar cosas de Graffiti en Internet?

Tufo: La neta si me sorprendí la primera vez que busqué algo de graffiti en Internet, encontré mucho más de lo que esperaba, yo pensaba que el graffiti era algo marginado y que por lo mismo no iba a haber cosas de graffiteros...

Por otro lado, la presencia del graffiti e Internet posibilita a sus actores estar en contacto y con ello actualizados, por lo que ahora Internet posibilita que la identidad ‘graffitera’ y el sentido de pertenencia de los graffiteros a una comunidad se refuercen y evolucionen.

¿Cómo empezaste a encontrar cosas de Graffiti en Internet?

Roca: ...Como dice aquí el compañero, la neta en Internet hay muchas cosas sobre graffiti, sobre todo de países europeos como España y del gabacho (Estados Unidos)...pero que más me ha latido, son los sitios de crews o los blogs de graffiteros donde suben lo que rayan, suben sus piezas y eso está chido porque te da una idea de cómo está el rollo del graffiti ahorita...puedes ver nuevas técnicas, nuevos temas...hasta te da mucho orgullo ser graffitero jajajajaja...

Otro aspecto es que impactan directamente en la vida cotidiana de los graffiteros porque no es solamente que un blog o un site de la comunidad les sirve tratar asuntos relacionados meramente con la cultura del graffiti, sino que también se transforma en un espacio para ‘chismear’, para ‘cotorrear’, para entretenerse, por lo que al mismo tiempo impacta en su vida cotidiana.

¿Aparte de temas relacionados, qué otras cosas encuentras en un blog o sitio de graffiteros?

Sky: Pues son chidos, porque ahí muchas veces te enteras de reventones, de chismes de la banda, de eventos donde van a estar dj's y mc's...

Roca: Está chido porque ahí muchas veces te enteras que está haciendo la banda graffitera fuera del graffiti..que si tal ya tiene novia, que si fulano ya cambio de escuela, que si 'x' va a ser papá...y por supuesto, te mantiene al tanto del reventón...luego cuando anuncian fiestas y reventones pues ya tienes el dato y nomás es cosa de que te organices con la banda para lanzarte...

Este sentido, tanto los blogs como los sites generan y ofrecen 'links' a otro tipo de contenidos no necesariamente ligados con la cultura del graffiti, pero sí con contenidos que interesan a los jóvenes, por lo que al final cumplen una función *multichoice*.

¿Aparte de temas relacionados, qué otras cosas encuentras en un blog o sitio de graffiteros?

Tufo: Siempre me estoy dando mis vueltas, sobre todo en los sitios europeos, porque además de lo del graffiti, esos weyes siempre tienen links a otras cosas bien interesantes, como anime y manga, arte chido, música, y temas de política ...

Roca: Me laten mucho los sitios que tienen links con videos de youtube...porque también youtube es un sitio que tiene un chingo de cosas y lo mejor es que son en video...entonces ahí puedes encontrar música, graffiti, cosas importantes o simplemente madres para 'pajarear' y perder el tiempo...

Por otro lado, queda claro entonces que la web a través de los blogs y sites de graffiteros han influenciado la cultura del graffiti, no sólo en su forma concreta de imagen, sino también en el camino por el cual los autores comparten y comunican sus obras y sus ideas.

La cultura y arte del graffiti son algo que muchas veces muchas personas alrededor del mundo nunca 'ven'-sobre todo en cuanto a sus contenidos y significados, dada su falta de sensibilidad-porque aunque están ahí, para la mayoría de las personas muchas veces son simples 'garabatos' o manifestaciones vandálicas.

Al final, los blogs y sites de graffiteros los posibilitan en su rol de autores para ampliar su obra y reforzar la cultura del graffiti la cual antes de Internet era una forma de

expresión de identidad contextualizada sólo de manera física, sólo en la calle. Además, así como sucedió en las paredes de la ciudad cuando se empezó a gestar la comunidad graffitera, los contenidos de graffiti y los blogs de graffiteros en Internet ahora están creando y reforzando una gran comunidad virtual. En este sentido, ahora los graffiteros mexicanos tienen fácil y rápido acceso a lo que se está haciendo en la cultura del graffiti en otros países—más que nada europeos y en particular España y obviamente Estados Unidos—por lo que pueden estar actualizándose constantemente y estar al tanto de los nuevos contenidos que continuamente aparecen en otros lugares del mundo. Pero lo más importante de esto, es que al mismo tiempo los graffiteros mexicanos también ahora cuentan con más espacios para mostrar su trabajo, de manera que también contribuyen e influyen la cultura de este fenómeno social, simplemente por pertenecer a la ahora tribu mundial del graffiti.

Por lo anterior, cada vez es más frecuente que los actores detrás del graffiti (y de sus manifestaciones hermanas: estencils y stickers) plasmen en sus obras direcciones en Internet y links, ya sea de sus blogs personales o correos electrónicos, de sus crews o colectivos o simplemente direcciones de páginas de Internet que consideran interesantes, entretenidas o simplemente para generar bromas. Un aspecto importante del hecho de que los autores adjunten estas direcciones y links en sus piezas—más cuando se refieren a sus blogs o sitios personales—es que funciona a manera de publicidad personal para el autor, de manera que así logra mayor reconocimiento y legitimación para su obra, a la vez que entra en contacto con una mayor cantidad de individuos, pertenezcan estos o no a la cultura del arte urbano juvenil.

2.15. Hacia políticas culturales en torno al graffiti

Analizar y pensar sobre políticas culturales que ayuden a regular el impacto de la cultura y realización de graffiti así como de los otros campos del street art en la vida cotidiana de las urbes contemporáneas es un hecho complejo ya que implica contemplar y asociar una buena cantidad de temas y aspectos que desde cierto punto de vista pueden ser independientes entre sí, pero que a raíz de este fenómeno social se entrelazan: es analizar y tratar el tema de los jóvenes y su psicología, de hacer antropología de la juventud, de escribir sobre la vida diaria de los habitantes de una metrópoli como la Ciudad de México; es pensar sobre arte y cultura, y finalmente, sobre el papel del Estado-así como de otros actores sociales como la iniciativa privada-como cohesionador y regulador de las relaciones sociales entre los individuos de una sociedad. No obstante, nosotros consideramos que generar políticas culturales que ayuden a mejorar la relación del graffiti con la sociedad no es del todo una tarea difícil y mucho menos imposible, simplemente consideramos que se debe abordar este fenómeno social y su impacto en la sociedad de manera realista, objetiva y práctica, evitando caer en romanticismos y búsquedas de utopías.

En principio, nosotros creemos que nunca cualquier política cultural podrá regular completamente-y de hecho, nunca lo podría y debería hacer- el fenómeno del graffiti y es que al final, algunas de las características principales de la naturaleza de este fenómeno social es el ser subversivo, contestatario, espontáneo, explosivo, atacar el orden establecido y funcionar como medio de expresión (muchas veces política y social, aunque esto ha cambiado mucho en los últimos años, sobre todo al hablar de jóvenes) de minorías en una sociedad, y por todo lo anterior resultaría inútil, contradictorio y paradójico que se pudiera regular ya que también desde cierto punto de vista, regular es coartar y censurar. Lo que si creemos, es que cualquier política debe ser pensada simplemente como un facilitador y generador de una convivencia pacífica entre la cultura del graffiti, el street art y sus actores con el resto de la sociedad.

En nuestra opinión, consideramos que la mayor parte del origen de las problemáticas entre la sociedad y la cultura del graffiti y el street art surgen principalmente a partir de dos razones:

1) Hasta este momento la sociedad no ha entendido que es y podría llegar a ser la cultura del graffiti, no ha podido dimensionar su relevancia en la vida diaria de algunas minorías juveniles en la Ciudad de México, a la vez que tampoco ha podido entender que en lugar de ser un problema radical, sirve como una válvula de escape con mayores beneficios para que los jóvenes puedan expresar sus inquietudes y opiniones además de su importante papel como cohesionador social.

2) Por otro lado, consideramos también que los mismos actores de esta cultura: los graffiteros, estencileros y stickers han contribuido un poco a esa falta de entendimiento en la sociedad en general, debido a que muchas veces su obra sólo puede ser entendida por ellos mismos y aquellos individuos que pertenecen a su cultura, creando un ambiente endógeno y por ello excluyendo de manera inmediata al resto de la sociedad, ocasionado que no pueda entender esta cultura y con ello mostrándose indiferente o incluso llegando al rechazo.

A partir de lo anterior, pensamos entonces que una política cultural respecto a la cultura del graffiti y el street art, debe promover un mayor entendimiento por parte de la sociedad y una mayor apertura de los graffiteros, estencileros y stickers a realizar obras que puedan ser mejor entendidas por la sociedad y esto no quiere decir que dejen de hacer lo que hacen en la actualidad, sino más bien que de vez en vez realicen piezas diseñadas para la sociedad y pensando en ella.

En la actualidad, es evidente que a través del graffiti legal se han hecho progresos en el acercamiento de la cultura del graffiti con la sociedad, principalmente por la realización de eventos y exposiciones por parte de instituciones estatales o en algunos casos por parte de la iniciativa privada. Así mismo, en el terreno del street art también se realizan frecuentemente exposiciones artísticas en galerías. No obstante, consideramos que los esfuerzos deben incrementarse, ya que hasta el momento la cultura de graffiti y del street art siguen permaneciendo como *'de nicho'* y la sociedad sigue sin entender estos fenómenos a plenitud.

En el caso del graffiti ilegal, si bien nunca desaparecerá, consideramos que una política a seguir debe ser el motivar y concientizar a los actores a realizar mejores piezas, siendo más complejas y sofisticadas tanto en concepto y diseño como en elaboración pero sobre todo, que pueden ser más entendidas y mejor apreciadas por la sociedad. Se debe

buscar que los actores detrás del graffiti y el street art eviten caer solamente en la realización de piezas como ‘bombas’ o ‘sucios’ que muchas veces-incluso por muy bien realizadas que estén-sólo contribuyen a la contaminación visual del espacio público urbano de la ciudad, pero sobre todo, contribuyen a crear y reforzar una característica endógena de la cultura del graffiti y el street art.

Por otro lado, y a partir de lo anteriormente escrito, lo que si no dudamos en pensar es que una política que nunca podría funcionar es la de la tolerancia cero, ya que al final, si comparamos el delito del graffiti ilegal con todos los existentes en las sociedades actuales, no es nada y de hecho sería un acto de barbarie y represión total el castigar de manera radical a los jóvenes que realizan graffiti y street art (en ese caso, la pena de muerte debería ser inmediata a gente como narcotraficantes o secuestradores, por ejemplo).

CAPÍTULO 3: ESTÉNCILS Y STICKERS.

El estilo de vida de los jóvenes de la Ciudad de México en los tiempos actuales, que ellos mismos consideran caótico y que unido a un futuro poco prometedor, los ha llevado a buscar nuevas formas que les permitan expresarse y hacerse notar y una de esas formas ha sido el arte callejero, el cual conjunta lo que son los fenómenos del graffiti, los estencils y los stickers, de manera que tales fenómenos se han transformado en una forma de expresión cotidiana y protesta social y a la vez que otorga a la jóvenes espacios y porque no, también foros de discusión tanto físicos (como cuando se junta el ‘crew’ o ‘el colectivo’) como virtuales (estos últimos en Internet) para discutir lo que está ocurriendo y cambiando en su vida diaria, sus grupos de pares, la juventud en general, su ciudad y de hecho, en todo el mundo.

A partir de lo anterior, consideramos muy importante incluir y hablar en esta investigación acerca de dos nuevas manifestaciones de arte callejero que han cobrado relevancia en los últimos años y que están ligadas íntimamente al universo del graffiti: la elaboración de estencils y el ‘Stickereo’ o ‘Estampeo’. Entonces fue necesario que nos diéramos a la tarea de buscar y acercarnos a jóvenes que actualmente realizan estas actividades y lo que observamos fue sumamente interesante.

Cabe señalar que los jóvenes y ‘colectivos’ a los que pertenecen (más adelante trataremos, explicaremos y describiremos con mayor profundidad a los actores involucrados en estos fenómenos y la forma en que se organizan) nos pidieron que guardáramos celosamente su identidad, principalmente porque sienten que parte del espíritu e impacto de su obra dependen de su anonimato, por lo que simplemente serán mencionados como ‘sujetos’ o ‘individuos’ en este trabajo, o en dado caso, solo daremos a conocer la identidad que manejan al momento de realizar sus obras.

3.1. ¿Qué son los estencils y los stickers?

Ambos son manifestaciones netamente visuales, en donde las intenciones y mensajes que los autores quieren dar a conocer u ofrecer están sustentadas principalmente en imágenes y en menor medida en textos o letras. En ambas manifestaciones, el manejo de los símbolos y signos y los mensajes que desean transmitir los autores dependen principalmente del impacto y potencial visuales y sobre todo simbólicos, que la imagen en

cuestión reúna y sobre todo, pueda ofrecer al espectador, independientemente de que este sea cercano o no al mundo del arte urbano juvenil.

La técnica para elaborar un estencil es muy antigua y relativamente sencilla y siempre ha sido usada a través de la historia de la humanidad como un medio rápido, sencillo e inmediato para dar a conocer mensajes y comunicar apoyándose en el gran impacto que siempre tiene una imagen vs. textos, letras o palabras, o como dice el dicho: *“Vale más una imagen que mil palabras”*. La técnica consiste en tomar una imagen, manipular y elegir su tamaño (por ello se puede agrandar o minimizar) y posteriormente reproducirla en blanco y negro (ahora con el uso de la tecnología es muy sencillo, basta simplemente con fotocopiarla) buscando generar un ‘negativo’ (es un proceso muy similar a como es en el mundo de la fotografía) y una vez que se ha obtenido la nueva imagen se recortan partes de ella de manera que se puedan realizar ‘moldes’ para que al momento de pasar tinta en dichos moldes, se obtenga una imagen muy similar a la original.

Por otro lado, la técnica de estencil está íntimamente relacionada con otras técnicas de diseño e imprenta, como sería el grabado o la serigrafía, lo cual le permite ser una técnica sumamente adaptable y flexible en el momento en que un individuo desea comunicar un mensaje o simplemente ‘algo’. De hecho, la técnica del estencil figura entre los conocimientos básicos y las técnicas principales de creación que se enseñan en los primeros cursos y materias de cualquier escuela de arte y diseño.

En el caso de los stickers, si bien pueden ser elaborados generalmente a partir de una técnica de estencil o de serigrafía, su diferenciación e importancia radica en que son imágenes que-como su nombre en inglés lo dice y significa- se adhieren fácil y rápidamente a cualquier superficie porque se realizan el papel adherente. Cabe señalar que algunas incluso son de elaboración muy sencilla, ya que en ocasiones sólo basta un marcador para dibujar en el papel adherente. En México son mejor conocidas como ‘estampitas’ o ‘calcomanías’.

3. 2. Los actores detrás de los estencils y los stickers

El fenómeno de los estencils y los stickers surge, al igual que el graffiti, de la necesidad de los jóvenes en la Ciudad de México por expresar sus ideas y sentimientos de manera espontánea, ‘inmediata’ y anónima, actuando como medio de expresión artística y estética además de otorgar a este fenómeno una función social e incluso política. Es importante mencionar que tanto los estencils como los stickers se han desarrollado a la par, e incluso con mayor fuerza-y con ello generando obras más sofisticadas y complejas-en países europeos como España, Inglaterra y Francia o Argentina en el continente americano.

De hecho, gran parte de los jóvenes que realizan estas actividades, años atrás eran-o continúan siendo-graffiteros, sólo que consideran que su labor tuvo que diversificarse y principalmente, ‘evolucionar’, por lo que a la vez continúan realizando graffiti, pero también hacen estencils y stickers.

¿Cuándo empezaste con esto de los estencils y las estampas?

Sujeto 1: Yo antes graffiteaba mucho y de todos modos sigo haciéndolo, pero ahora me late más esta onda, siento que puedes expresar más cosas...

Sujeto 2: Aunque no he dejado de graffitear y rayar, ahora me dedico más esto, sobre todo porque decidí entrar a la ENAP estudiar diseño gráfico porque siempre se me ha dado el dibujar bien, y ahí conocí a otros compas que también eran graffiteros y pues decidimos entrarle a esto, es más elaborado, puedes decir más cosas y al final como que perfeccionas tu estilo y aprendes otras técnicas...

Sujeto 3: Lo chido de todo esto es que ya sea sea que graffitees, que uses esténciles o que andes pegando (stickers), de todos modos estás haciendo algo, estás diciendo algo, no te quedas callado y pues ahora es como tener más armas, más herramientas con los esténciles y calcomanías...

Sin embargo, un aspecto sumamente interesante de este fenómeno es que ahora incluye a jóvenes que si bien anteriormente conocían el graffiti, no tenían una conexión directa o muy cercana tanto con el fenómeno como con sus actores. Son jóvenes interesados por el mundo del arte y del diseño que fueron atrapados por el poder de comunicación que tienen estos fenómenos.

¿Cuándo empezaste con esto de los esténcils y las estampas?

Sujeto 4 (Mujer): Yo desde la prepa conocía y me llevaba chido con graffiteros, es más, muchos de mis amigos eran graffiteros y me decían que le entrara, que me metiera a esa onda, que me metiera a su crew...y a veces llegué a acompañarlos a rayar, así en las noches y todo y era muy chido, sentir la adrenalina de que no te descubriera la gente y sobre todo la tira (la policía) jajajaja...pero nunca em interesó mucho, sentía que era una onda muy como de hombres, muy como de un grupo de amigos...en cambio, cuando entre a la ENAP me metí mucho en este rollo de los esténcils y de las estampas, me gustó mucho desde el principio porque conocí a banda (otros jóvenes) que tenían ideas chidas y que querían expresarse y siento que con un esténcil o cuando haces una estampa puedes decir muchísimas más cosas que con el graffiti...

Sujeto 5: A mí la neta lo del graffiti antes no me latía mucho, sentía que era una moda...por eso cuando me metí en esto de los esténcils, sentí que si era algo diferente, algo mucho más elaborado y con lo que puedes decir cosas más importantes...pero lo chido también es que ahora por haberme metido en esta onda entiendo mejor lo que es el graffiti y a los graffiteros, porque gracias a esta onda entré en contacto con buenos graffiteros y entiendo mejor lo que hacen...

Sujeto 6 (Mujer): Mira, a mí la verdad no me interesa mucho teorizar sobre lo que es graffiti o los esténcils o las estampas, para mí todo esto es una manera de poder expresar lo que pensamos, una manera de hacer pensar a la gente, una manera de darle lata a la sociedad y para mí eso es lo chido...yo nunca he hecho un graffiti ni tengo tag ni firma ni nada de eso, pero por el momento salir a pegar y hacer los esténcils me deja

mucho: la convivencia y la ‘conbebenca’ y el desmadre con los cuates jajajaja, el sentir que estás haciendo algo diferente, que no eres un individuo más de esta sociedad enajenado con la tele y la fiebre de consumo...

Consideramos importante señalar que al momento de desarrollar esta investigación y convivir con estos jóvenes, descubrimos un aspecto relevante en los actores involucrados en el fenómeno de los estencils y los stickers a diferencia de los que generalmente se han relacionado con el universo del graffiti: muchos de ellos son adultos jóvenes y proceden de una clase media y clase media alta (generalmente NSE C ó C+). La mayoría son universitarios o con acceso a estudios superiores, generalmente han estudiado o estudian en escuelas como la Escuela Nacional de Artes Plásticas (E.N.A.P. de la U.N.A.M.), la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado (‘La Esmeralda’ del CONACULTA) e incluso realizaron el bachillerato en escuelas particulares y algunos de ellos tienen nexos o han estudiado en universidades privadas como la Universidad Iberoamericana o la Universidad del Claustro de Sor Juana. Muchos de ellos viven en colonias y zonas de clase media y media alta como Narvarte, Del Valle, Portales, Sinatel, Prado Churubusco, Coapa, Coyoacán e incluso Condesa y Roma, entre otras. Así mismo, son jóvenes con gusto y relacionados con el mundo del arte, la fotografía, el cine, los medios visuales y de comunicación en general a la vez que muchos de ellos son estudiantes de artes visuales o diseño gráfico. Algunos de ellos, los de mayor edad trabajan-o tienen la intención de hacerlo-en galerías de arte o agencias relacionadas con publicidad. La mayoría también procede de familias que siempre han contado con ‘buena educación’ (y no en el sentido de etiqueta) y por ello conocen bien la historia, discurso e intenciones del graffiti, además de que poseen y generan opiniones altamente críticas, inquisitivas y agudas en relación a las sociedades y el momento histórico actual por el que pasa la humanidad, por lo que también están empapados en temas como globalización, contaminación, consumismo, reciclaje, defensa y cultura de respeto hacia los animales, entre otros, digamos temas que involucran ‘altruismo’ y ‘empatía’ hacia las clases menos ‘afortunadas’, económica y culturalmente hablando.

Sujeto 5: Para mí esto que hacemos es algo muy completo, es integral, no solamente se queda en hacer tu estencil o tu calcomanía y salir a pegarlos, va más allá, es la convivencia con la banda, el tomarles fotos y después usar esas mismas fotos para algo

más, como una instalación o algo así...el otro día unos amigos que están estudiando comunicación en la Ibero, querían entrevistarnos para hacer una tarea que igual y hasta se podría convertir en un piloto de un programa para radio Ibero...andaban investigando sobre la vida y la cultura de los jóvenes en esta ciudad...

Sujeto 6 (Mujer): Algo que me gusta mucho de esta onda, es que sientes que al final, de todos modos estás haciendo arte y es un arte que está a la vista de todos, sin las pretensiones ni el protocolo que existen, por ejemplo, en una exhibición de arte moderno en una galería, o como pasa en la MACO que muchas veces es pura pose de la gente que va ahí...jajajaja

No obstante, lo anterior no quiere decir que el fenómeno de los estencils y los stickers sea generado exclusivamente por jóvenes de clases menos marginadas, sino que también están involucrados jóvenes procedentes de clases económicamente menos afortunadas (algunos proceden de distintos puntos de las delegaciones Iztapalapa o Tláhuac e incluso de Netzahualcóyotl en el Estado de México), que generalmente empezaron siendo graffiteros y que dado su gusto y grandes habilidades y aptitudes por el dibujo, el diseño y el arte se decidieron a continuar estudiando una profesión relacionada con estos campos. Y esto es uno de los aspectos más importantes de ambos fenómenos, que logran conjuntar las ideologías y cosmovisiones de jóvenes de distintas procedencias, de distintos estilos de vida por un fin común: *'Decir algo diferente, hacer algo diferente'*.

Sujeto 2: Lo chido de esto es que me ha permitido conocer gente de todo tipo, pero que al final traen ideas chidas en la cabeza...igual y al principio como que sentía que estudiar diseño iba a ser como estar en un ambiente medio gacho, medio fresa, medio pose y no...la neta es que siempre hay banda a la que le gira la piedra, tengan mucho o poco dinero...

Sujeto 5: Para mí esto que hacemos es algo muy completo, es integral, no solamente se queda en hacer tu estencil o tu calcomanía y salir a pegarlos, va más allá, es la convivencia con la banda, el tomarles fotos y después usar esas mismas fotos para algo más, como una instalación o algo así...el otro día unos amigos que están estudiando comunicación en la Ibero, querían entrevistarnos para hacer una tarea que igual y hasta se podría convertir en un piloto de un programa para radio Ibero...andaban investigando sobre la vida y la cultura de los jóvenes en esta ciudad...

Sujeto 6 (Mujer): Esta es una onda bien chida, porque conoces gente que de verdad piensa y no trae la cabeza llena de mamadas...yo aquí he encontrado gente que de verdad estimo un chingo...nada que ver como cuando estaba en la prepa, que muchas me sentía como atrapada y como relegada porque en mi escuela iban muchos fresitas, en sí casi todos eran fresitas y pues la verdad tenían la cabeza llana de caca...

3.3. ¿Cómo se organizan los actores de los estencils y los stickers?: El colectivo

Al igual que los graffiteros con sus ‘crews’, los ‘estencileros’ y ‘stickeros’ han encontrado una forma de organizarse para salir a realizar sus obras: el colectivo. Al igual que un crew, el colectivo otorga a sus integrantes principalmente un sentido de identidad y pertenencia, además de que también genera respaldo y ‘legitimación’ de las obras ya que las somete a la crítica y análisis de sus mismos miembros, funcionando a manera de ‘foro’ de discusión e intercambio de ideas.

No obstante, si bien un colectivo comparte aspectos y funciones con un crew, es diferente en otros, debido a que desde su origen es concebido por sus integrantes como un colectivo de tipo artístico, el cual ha estado muy en boga en el mundo del arte moderno y contemporáneo en los últimos años. Después de todo, la pertenencia a un colectivo ofrece dos ventajas importantes al comparar con la pertenencia a un crew, como:

- Independientemente de que ambas organizaciones generan una alta creatividad, en un colectivo el integrante obtiene mayor libertad creativa, ya que un colectivo es más permisivo y flexible en cuanto a los contenidos y temas que sus integrantes pueden manejar y ofrecer, a diferencia del crew que exige una ‘cuota’ de obras y contenidos destinados meramente al mismo crew. Por ejemplo, en un crew los integrantes están obligados a realizar obras con el nombre del crew (‘bombas’, ‘wildstyles’, etc.) o al menos insertar el nombre del crew en algún lugar de la pieza terminada, mientras que en el colectivo esta obligación no existe, sólo en algunos casos los autores hacen mención del nombre de su colectivo en algunas obras o piezas.

- Por lo anterior, aunque al final todas son obras y piezas relativamente anónimas, el integrante del colectivo puede obtener mayor reconocimiento a nivel individual de su obra y no necesariamente a nombre del colectivo.

¿A ti que te da el pertenecer a tu colectivo?

Sujeto 1: Para mí es algo muy parecido a tener tu crew, sólo que aquí cada quién es más libre, puedes hacer otras cosas, como que lo que haces refleja más tu individualidad...pero lo chido es que estás con compas que están en el mismo rollo y eso te sirve un buen, porque intercambias un chingo de ideas, platicas de un chingo de cosas...

Sujeto 5: Pertenecer a un colectivo siempre es muy benéfico para un artista ya que puede exponer sus ideas ante otros artistas, puede influenciarse por otros y con ello ser más creativo, y algo muy chido que siento que tienen los colectivos, es la competencia entre sus miembros jajajajaja...porque siento que se alimenta una competencia sana, que al final hace que el artista generé obras mejores...

Sujeto 6 (Mujer): Para mí el colectivo es igual que un colectivo de arte...cada quién es responsable de su obra, pero tienes el respaldo de los demás integrante, .como bien dicen 'la unión hace la fuerza' porque al final el colectivo funciona como un espacio de creación, crítica y discusión tanto de las obras como de un chorro de temas, pero sobre todo, también funciona como un espacio para que puedas exponer lo que haces...además me gusta que en el colectivo hay ora mujer y eso es chido...

De cualquier modo, es importante señalar que la pertenencia a un colectivo no limita ni discrimina la pertenencia a un crew, ya que los actores demuestran en sus obras que pertenecen a ambos tipos de organizaciones, evidenciando la simbiosis y aculturación- como siempre sucede cuando distintos fenómenos sociales están en contacto-entre el graffiti y otras manifestaciones de arte urbano como lo son los estencils y los stickers.

Por otro lado, también es importante señalar que cada integrante del colectivo, al igual que en el crew, mantiene una identidad que le permite ser identificado por el grupo (e incluso por quienes no pertenezcan a él) pero al mismo tiempo le permite realizar y plasmar su obras de manera anónima, funcionando a manera de 'tag' como en el graffiti o de hecho, muchas veces es el mismo 'tag' que emplean si es que han pertenecido o pertenecen a un crew de graffiteros.

3.4. Contenidos y temas de estencils y stickers

No obstante que son imágenes que generalmente no tienen palabras-aunque en ocasiones sí-la lectura que se puede hacer de estas obras y el impacto que tienen en el quienes se toman el tiempo de apreciarlas, son muy similares a los que genera cualquier pieza de graffiti muy elaborada y compleja.

Uno de los aspectos más importantes tanto de los estencils como de los stickers, es que ambos son manifestaciones juveniles que están más cercanas con el universo del arte y tienen una complejidad y sofisticación muy particulares en sus contenidos, mensajes y manejo de símbolos y signos.

El arte que generan estos jóvenes a través de manera individual y de sus colectivos, ha permitido que se abran a sí mismos foros (que incluso en ocasiones se tornan públicos, sobre todo cuando abren sitios en Internet) en los que pueden expresar sus opiniones, preocupaciones y reacciones ante las problemáticas y cambios-que además generalmente ocurren de manera muy rápida-a los que los enfrenta cotidianamente su ciudad, su sociedad y el estado. La presencia de estas problemáticas y cambios ha influido y generado una función muy fuerte de manifestaciones como el graffiti, los estencils y los stickers en los jóvenes que tienen un pensamiento más vivaz, más crítico respecto al momento que están viviendo. Actualmente, este tipo de manifestaciones permiten un diálogo más directo entre los jóvenes que se muestran preocupados y críticos hacia el tipo de vida que les tocó vivir ya que ahora las imágenes y obras que crean y muestran en las calles hacen que ellos mismos piensen en problemas que les afectan a nivel familiar, como jóvenes, como pías e incluso a nivel global.

Estas imágenes y obras se tornan poderosas e impactantes en los jóvenes que saben leerlas, ya que manejan una buena cantidad de contenidos de todo tipo: emplean íconos y símbolos de la sociedad, son cómicas, pícaras, irónicas e incluso invitan al misterio y lo oculto por su origen anónimo y al final, son ‘bonitas’, tiernas, pero sobre todo son estéticas y en nuestra opinión, embellecen la ciudad.

A partir de lo anterior, nos atrevemos a decir que tanto los estencils como los stickers son un lenguaje de los jóvenes y su forma de hacer arte también, que son interactivos ya que en ellos el mensaje y el diálogo son más importantes que el nombre del artista, ya que su rol como creador pierde fuerza ante su misma intención de comunicar algo a los demás, por lo que a diferencia de los creadores de arte, digamos, ‘clásico’, los artistas callejeros están mostrando su obra por motivos que al final no tienen mucha relación con un reconocimiento popular ‘masivo’ o exagerado. En la mayoría de las piezas y obras, generalmente faltan las firmas que identifican al creador o las presentan de manera que son poco reconocibles para la sociedad en general y sólo los pueden identificar los jóvenes involucrados con los movimientos. Por ello es que sin el afán de búsqueda de fama y reconocimiento del artista-creador, lo que permanece es el contenido poderoso e impactante, el mensaje o simplemente el diseño que alegra la vista del joven (o la joven) que sabe entenderlo y que va en el microbús ensimismado en sus pensamientos y problemas, sacándole una sonrisa.

Elaboramos un esquema para ubicar el lugar de los estencils, stickers y graffitis (legales e ilegales) dentro del arte urbano juvenil, si pensamos tanto en sus contenidos:

Líneas atrás hablábamos de que el poder de comunicación de los esténcils y stickers radica en su manejo de una buena cantidad de contenidos, por lo que consideramos que otra de sus grandes fortalezas es su variedad, diversidad y pluralidad. A través de nuestra investigación, nos dimos a la tarea de agrupar tales contenidos y generamos las siguientes categorías de acuerdo a nuestro criterio:

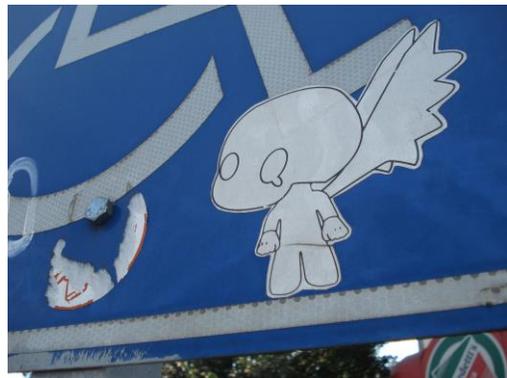
- Individuales / introspectivos: Son aquellos que proyectan y reflejan los pensamientos, inquietudes y problemas netamente personales e individuales de sus creadores. Pueden generar y mostrar sentimientos positivos como ternura, alegría, banalidad, etc. pero también pueden generar sentimientos negativos como tristeza, soledad, rabia, etc. Es importante señalar que por su tipo de contenidos, algunos incluso pueden llegar a ser demasiado abstractos y conceptuales.

¿En qué tipo de temas piensas al hacer tus esténcils o en tus stickers?

Sujeto 6 (Mujer): Me gusta hacerlos de las cosas que siento en el momento, si me siento chido, algo que como un muñequito así tierno como un mariposa o

algo...pero también me he sentido de la chingada por pedos personales y entonces he hecho unas estampas la neta medio ojetes...

- Iconográficos / emblemáticos: Se apoyan en el manejo de íconos sociales y culturales de la sociedad-muchas veces usan figuras públicas-por lo cual buscan crear controversia y desencadenar agrados o críticas. De hecho, podríamos decir que algunas veces la intención de sus creadores es ser iconoclastas. Pueden ser muy variados y mostrar figuras de todo tipo: actores o actrices de televisión y cine, políticos, figuras y personajes religiosos.

¿En qué tipo de temas piensas al hacer tus estencils o en tus stickers?

Sujeto 3: Me gusta hacerlos de íconos culturales de la gente, lo que quiero es poner a pensar a la gente, para bien o para mal...

- Musicales: Por el rol tan importante que siempre ha tenido y tendrá la música en los jóvenes, la presencia en las obras de figuras musicales (Jim Morrison, Kurt Cobain, Johnny Rotten-vocalista del grupo punk inglés Sex Pistols-o Björk) siempre será algo recurrente y por ello las obras generalmente fungen como pequeños homenajes a dichas figuras. No obstante este tipo de estencils y stickers son muy interesantes ya que además del mensaje ‘musical’ que ofrecen, también resulta evidente que ofrecen otros mensajes relacionados con los simbolismos que dichas figuras también generaron, como sus estilos de vida libres e intensos. Otros elementos recurrentes en este tipo de estencils y stickers están relacionados simplemente con símbolos de un género musical en particular (música hip-hop o electrónica) y buscan simplemente dar a conocer los gustos de los jóvenes o los géneros musicales de moda en el momento.

¿En qué tipo de temas piensas al hacer tus esténcils o en tus stickers?

Sujeto 1: He hecho de músicos que me laten, como el Kurt Kobain, porque ese wey aparte de que tocaba bien chido con Nirvana, se me hizo bien neto, que su vida la vivió como quiso...

- Generacionales: este tipo de estencils y stickers generalmente están relacionados con personajes, figuras públicas o incluso objetos que marcaron a los jóvenes en su niñez y adolescencia, o con aquellos que los están marcando en su momento actual de vida (como personales de programas televisivos como The Simpsons, Pucca o Happy Tree Friends) por lo que pueden ser muy variados. Al final, su importancia radica en que crean y refuerzan el lenguaje mediante el cual los jóvenes se están comunicando.

¿En qué tipo de temas piensas al hacer tus estencils o en tus stickers?

Sujeto 5: A veces simplemente quieres hacer un sticker de algo que te marcó cuando eras chavito, nomás como para hacer presente el recuerdo...

- Irónicos / cómicos / pícaros: Con este tipo de diseños, los creadores simplemente buscan darle un ‘toque’ divertido e incluso a la vez crítico, a la cotidianidad de la gente de la ciudad. También son muy variados.

¿En qué tipo de temas piensas al hacer tus estencils o en tus stickers?

Sujeto 4 (Mujer): Muchas veces nomás haces algo cagado, algo divertido, como para sacarle una sonrisa a quien vaya caminando por la calle y se fije en ellos...

- Subversivos / De contenido social y político: Este tipo de obras son generados por el pensamiento crítico de sus creadores, a la vez que fungen como su medio de queja hacia las problemáticas que sienten que su sociedad y su ciudad viven hoy en día.

¿En qué tipo de temas piensas al hacer tus estencils o tus stickers?

Sujeto 2: Me gusta hacer estencils y estampas de todo tipo, pero hago muy seguido estencils y estampas de protesta, porque al final esto que hacemos también es para quejarnos, para tratar de hacerle ver a la gente que hay muchas cosas mal en la sociedad...

3.5. ¿Dónde aparecen los estencils y los stickers?

Tanto los estencils como los stickers ofrecen a sus creadores dos ventajas muy significativas si los comparamos con el graffiti, si pensamos en el momento en que quieren plasmar sus piezas:

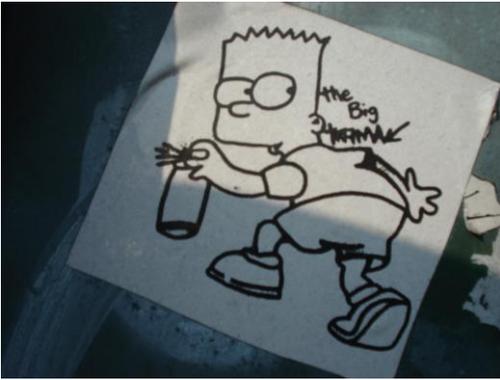
- **Portabilidad:** Principalmente por su tamaño (el cual siempre será pequeño o mediano o por lo mucho del tamaño de un póster estándar), las piezas pueden ser llevadas a donde quieran por sus autores. Sin embargo, esta ventaja tiene un aspecto desfavorable, ya que por su tamaño corren el riesgo de atrapar en menor medida la atención de los espectadores, aunque a la vez generan un circuito, digamos, más estrecho de apreciación por lo que generalmente sólo los

individuos que están inmersos en este medio y personas con capacidad intelectual y sensibilidad suficientes pueden percatarse de ellas y entender con mayor profundidad sus intenciones, mensajes y significados.

- Ejecución inmediata: Por el hecho de que son piezas elaboradas previamente, le exigen al autor poco tiempo al momento en que quiere plasmarlas en cualquier lado de la ciudad (sobre todo si comparamos con el tiempo que requiere la ejecución de cualquier graffiti, incluso el ilegal), por lo que corre menos riesgo de ser descubierto por las autoridades o por cualquier persona, a la vez que prácticamente le permite colocar las piezas en el lado que mejor le parezca y agrade.

Continuando con esto, queremos recalcar el rol tan importante que tiene el proceso de elaboración de estas manifestaciones, ya que además de las ventajas ya mencionadas, permite a los autores una gran diversificación de su labor, tanto en contenidos y mensajes como en la cantidad de piezas que puedan fabricar, ya que pueden realizar una misma obra varias veces, en distintos tamaños y colores y sobre todo, colocarlas las veces que quieran en distintos lugares. En cuanto a los contenidos y significados, tal proceso de elaboración le permite a los autores generar obras cada vez más abstractas y conceptuales-incluso realizando ‘series’ temáticas’-ya que al no contar con la premura de tiempo en el graffiti (sobre todo el ilegal) y disponer de todo el tiempo necesario en su casa o en el lugar donde realiza los moldes de las obras, permiten al autor una fabricación más profunda, más razonada, más analítica, con más técnicas y con mayor depuración de contenidos, mensajes y símbolos.

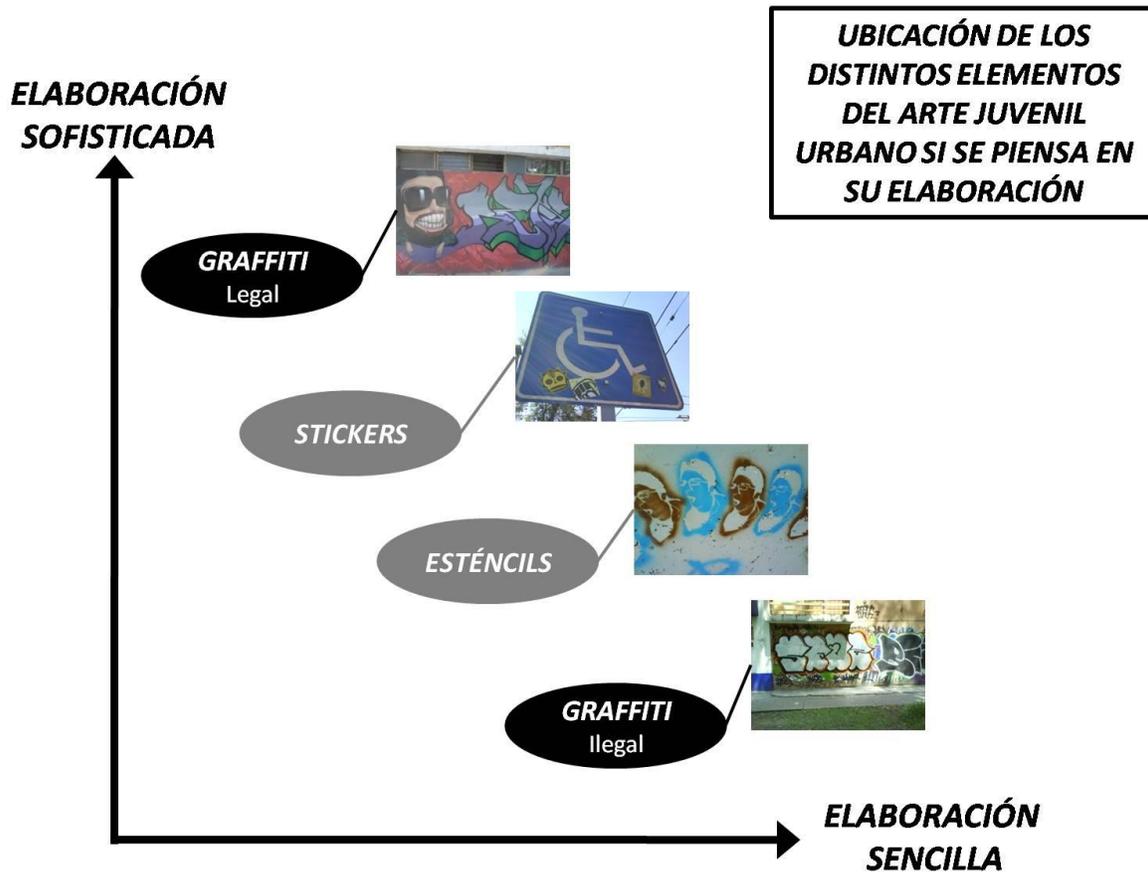

Elaboramos un esquema para ubicar el lugar de los esténcils, stickers y graffitis (legales e ilegales) dentro del arte urbano juvenil, si pensamos tanto en su elaboración:

Al igual que las manifestaciones del graffiti, los esténcils y stickers se hacen espacio en todos los rincones de la ciudad, siempre en aquellos en los que sus autores saben que pueden tener mayor exposición hacia los ciudadanos y cualquier persona que se percate de

su existencia. Por su tamaño, la mayoría de las veces son colocados en letreros y señales de tránsito vial, otras veces son colocados en postes y como sucede con el graffiti (principalmente ilegal), los autores buscan todo tipo de lugares, sobre todo aquellos en los que nadie ha ‘rayado’ o ‘pegado’ nada, muchas veces arriesgando la vida-para a su vez demostrar valentía e intrepidez a su grupo-para que sus piezas y sus mensajes que quieren transmitir mediante las mismas, puedan permanecer por más tiempo y capten la atención de la mayor cantidad de personas. Por lo anterior, los estencils y stickers conviven cotidianamente en los espacios de la ciudad con sus hermanos graffiti, generando una saturación visual (conjuntando anuncios publicitarios, letreros, avisos, etc.) que embellece y torna más sofisticada la realidad de nuestra urbe.

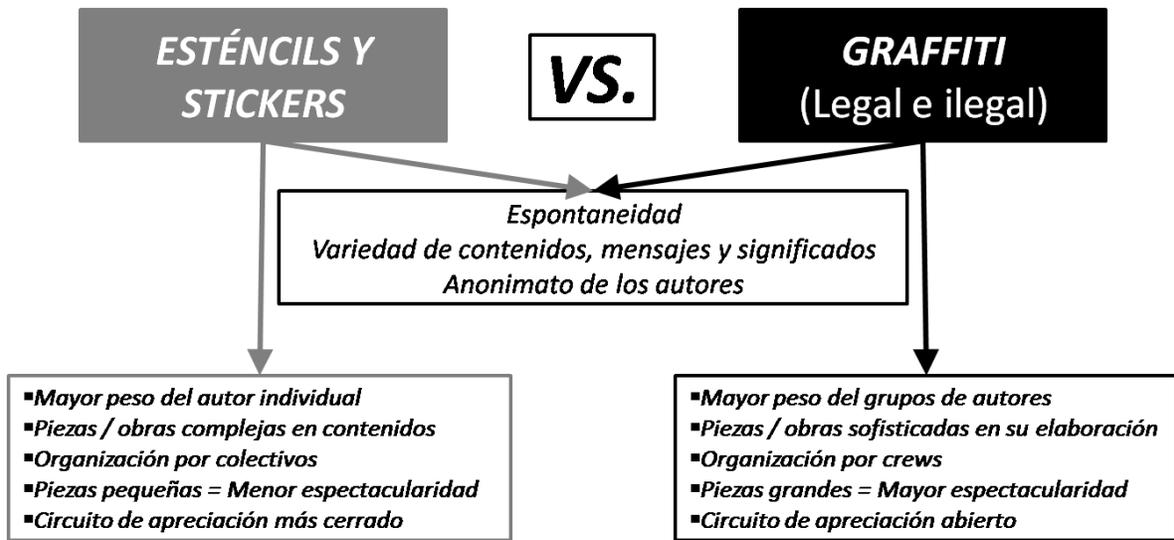

3.6. Esténcils y stickers vs. graffiti

A manera de recapitulación, elaboramos un esquema que muestra diferencias y similitudes del graffiti vs. los esténcils y los stickers:

Sin embargo, lo anterior no quiere decir que todas estas manifestaciones sólo convivan pacíficamente, actualmente ya existen piezas que demuestran que se están mezclando y a la vez dejando clara la relación tan directa y cercana que existe entre ellas, y para cerrar esta sección de nuestra investigación, mostramos unos ejemplos:

CONCLUSIONES.

Como pudimos darnos cuenta, la cultura del graffiti en estos tiempos se ha tornado muy compleja e interesante. Consideramos que uno de sus aspectos más importantes, es el ofrecer identidad y pertenecía a un segmento de la juventud de la Ciudad de México y su área metropolitana, además de que también es una vía muy relevante para ellos ya que mediante ella pueden comunicar sus ideas, sus críticas, sus emociones hacia la sociedad y la época que están viviendo, y en sí, hacerse presentes en general, sea de manera legal o ilegal.

Es notable la perfección y sofisticación que los graffiteros, estencileros y stickeros han alcanzado en cuanto a las técnicas que usan para elaborar sus piezas, pero sobre todo, es más importante e interesante la complejidad de contenidos y significados que pueden ofrecer. Así mismo consideramos que la presencia de las mujeres en este tipo de manifestaciones es sumamente relevante y sobre todo, se mantendrá creciendo, por lo que seguirán aportando e incrementando la diversidad de contenidos en el street art.

En este sentido, es evidente que uno de los atractivos de la cultura del graffiti-tanto para propios como para externos-es que siempre se mantiene evolucionando, por lo que consideramos que en unos años se podrán encontrar en la ciudad piezas muy impactantes. Esto se debe a que los actores detrás de todo este movimiento, quiénes se lo toman en serio y son comprometidos-constantemente se están preparando en técnicas y empapándose de contenidos. Lo mejor es que, gracias al rol de Internet, pueden estar en contacto no sólo sino a nivel global, conformando y reforzando una comunidad muy grande de jóvenes.

Así mismo, nos da gusto ver como cada vez más la cultura del graffiti y el street art se legitiman en la sociedad a través de instituciones públicas y empresas de la iniciativa privadas o a través de personas con una ‘sensibilidad’ diferente (artistas visuales, investigadores sociales, etc.), de manera que se respeta y da reconocimiento a las aptitudes de sus autores; pero sobre todo lo que más nos satisface es que esta legitimación ofrece un arte más real, más congruente y más honesto y accesible a las personas, en lugar del arte esnob y ‘clásico de galería’.

Al final, elaboramos un esquema para mostrar cómo está actualmente conformado el universo del street art y la relación que existe entre sus distintas vertientes. Porque después de todo, siempre están disponibles en nuestra ciudad y diariamente convivimos en con ellas, que en lo personal, para nosotros es bastante agradable.

BIBLIOGRAFÍA

AGUIRRE, Ángel y Marisol Rodríguez (1996) *Skins, punks, okupas y otras tribus urbanas españolas*, Antropológica No. 19, Ed. Separta. Barcelona.

FEIXA, Carlos (1987) *De jóvenes bandas y tribus*, Ariel. Barcelona.

_ (1998), *Culturas juveniles en México*. Revista de estudios sobre jóvenes, Cuarta época.

MAFFESOLI, Michael (1990) *El tiempo de las tribus*, Icaria, Barcelona.

SILVA, Armando (1987), *Punto de vista ciudadano: Focalización visual y puesta en escena del Graffiti*, Publicaciones Caro y Cuervo, Bogotá.

_ (1986), *Graffiti, Una ciudad imaginada*, Tercer Mundo, Bogotá.

_ (1994), *Imaginarios urbanos*, Tercer Mundo, Bogotá.

URTEAGA-CASTRO-POZO, Maritza (1998), *Por los territorios del rock: Identidades juveniles y rock mexicano*, Culturas Populares, México.

VALENZUELA, José Manuel (1997), *Culturas Juveniles. Identidades transitorias*. Revista jóvenes, Cuarta época.