

“El Graffiti ¿transformador urbano?”

"Graffiti, urban transformer?"

"Graffiti, transformador urbano?"

Alejandro Gau de Mello¹

Bettina Fabiana Fernández Mernies²

Eugenia Antonella Liendo da Silva³

Maria Victoria Manzoni Fagúndez⁴

Resumen

El presente trabajo “El Graffiti ¿transformador Urbano?” fue realizado por estudiantes que integran la Asociación Civil Equipo Multidisciplinario en Estudios de Frontera. Dicha asociación tiene como misión recopilar e interpretar elementos que conforman la memoria local y la tradición de la frontera, como elementos axiales en el proceso de formación de los estudiantes y egresados de formación docente. Por lo tanto, se aspira como docentes a fomentar la producción de conocimiento académico. Se ha elegido como tema de investigación esta manifestación artística porque en la ciudad de Rivera, Uruguay, se ha hecho más visible en los últimos tiempos generando de esta manera un choque cultural entre dos grupos antagónicos, la sociedad modelo y quienes los realizan. Por tanto, en la investigación se ha clasificado tres lugares de la ciudad de Rivera: La pista de Skate, las escaleras del barrio Marconi y los alrededores del Liceo departamental N°1 Dra. Celia Pomoli. A través de la recolección de datos y el trabajo de campo, se busca analizar la visión de la sociedad con respecto a estos grupos y también adentrarnos a el trabajo de esta tribu urbana en particular, indagar las características que poseen los integrantes de estos grupos, como lo son sus manifestaciones, objetivos, visiones, comportamientos que los hacen ser estigmatizados por la sociedad como vándalos. También se pretende explorar dentro de qué parámetros clasifican sus trabajos artísticos, y conocer qué nivel socio-educativo poseen los integrantes de dichas tribus actualmente.

Palabras claves: Cultura; Graffiti; Identidad; Tribu urbana.

Summary

The present work "El Graffiti ¿Urban Transformer?" Was carried out by students that make up the Civil Association Multidisciplinary Team in Border Studies. The mission of this association is to collect and interpret elements that make up the local memory and the tradition of the border, as axial elements in the process of training students and graduates of teacher training. Therefore, they aspire as teachers to encourage the production of academic knowledge. This artistic manifestation has been chosen as a research topic because in the city of Rivera, Uruguay, it has become more visible in recent times, thus generating a cultural clash between two

¹Profesor, Magister; Centro Latinoamericano de Economía Humana; Rivera, Uruguay. alejandrogauDEMello@gmail.com

²Graduando en Docente de Educación Media; Instituto de Formación Docente Rivera; Rivera, Uruguay; bettiferna@gmail.com

³Docente egresada en Educación Media; Centro Regional de Profesores del Norte; Tacuarembó, Departamento de Tacuarembó, Uruguay; eugeliendo95@gmail.com

⁴Docente egresada en Educación Media; Centro Regional de Profesores del Norte, Tacuarembó, Departamento de Tacuarembó, Uruguay; mativicky.2@gmail.com

antagonistic groups, the model society and those who carry them out. Therefore, the research has classified three places in the city of Rivera: The Skate track, the Marconi neighborhood stairs and the surroundings of the departmental Lyceum No. 1 Dr. Celia Pomoli. Through the collection of data and field work, we seek to analyze the vision of society with respect to these groups and also enter into the work of this urban tribe in particular, to investigate the characteristics that have the members of these groups, as are their manifestations, objectives, visions, behaviors that make them be stigmatized by society as vandals. It is also intended to explore within what parameters they classify their artistic works, and to know what socio-educational level the members of these tribes currently have.

Keywords: Culture; Graffiti; Identity; Urban Tribe.

Resumo

O presente trabalho "El Graffiti - Transformador Urbano?" Foi realizado por alunos que compõem a Equipe Multidisciplinar da Associação Civil em Estudos Fronteiriços. A missão desta associação é coletar e interpretar elementos que compõem a memória local e a tradição da fronteira, como elementos axiais no processo de formação de alunos e egressos da formação de professores. Por isso, eles aspiram como professores para incentivar a produção de conhecimento acadêmico. Essa manifestação artística foi escolhida como tema de pesquisa porque na cidade de Rivera, no Uruguai, tornou-se mais visível nos últimos tempos, gerando um choque cultural entre dois grupos antagônicos, a sociedade modelo e aqueles que os realizam. Portanto, a pesquisa classificou três locais na cidade de Rivera: a pista de skate, as escadas do bairro Marconi e o entorno do Liceu departamental nº 1, Dr. Celia Pomoli. Através da recolha de dados e trabalho de campo, procuramos analisar a visão da sociedade em relação a estes grupos e também entrar no trabalho desta tribo urbana em particular, para investigar as características que têm os membros desses grupos, assim como suas manifestações, objetivos, visões, comportamentos que os tornam estigmatizados pela sociedade como vândalos. Pretende-se também explorar dentro de quais parâmetros eles classificam seus trabalhos artísticos, e saber que nível socioeducacional os membros dessas tribos possuem atualmente.

Palavras-chave: Cultura; Graffiti; Identidade; Tribo Urbana.

1. Introducción

Por lo que refiere al graffiti como objeto de estudio se pretende conocer las visiones de quienes lo realizan y cuál es su repercusión en la sociedad, como así también se busca indagar el objetivo que tienen las personas o grupos que practican esta actividad artística. Por este motivo para realizar la investigación se tiene como marco geográfico la ciudad de Rivera, teniendo en cuenta la ciudad de Santa Ana do Livramento, Brasil como zona de frontera y de encuentro entre las sociedades y culturas.

También a través de la recolección de datos y el trabajo de campo, se busca analizar la visión de la sociedad con respecto a estos grupos y adentrarnos al trabajo de estos colectivos en particular, si los hay. Por lo tanto, el proyecto se centrará en indagar las características que poseen los integrantes de estos grupos, como son sus manifestaciones, objetivos, visiones y comportamientos que los hacen ser estigmatizados por la sociedad personas que no van acorde con las reglas establecidas socialmente. También se pretende explorar dentro de qué parámetros clasifican sus trabajos artísticos, y conocer qué nivel socio-educativo poseen los integrantes de dichas tribus actualmente.

Para enmarcar el trabajo investigativo en el desarrollo se abordarán conceptos claves como Graffiti, la diferencia de este con Pintada, manifestación, y principalmente se definirá el actor principal, que es el joven, qué protagonismo es el que tiene hoy en la sociedad; si son invisibilizados, marginalizados. Además, en el trabajo de campo se pretende analizar cómo son vistos por la sociedad estas personas, por eso se tendrán en cuenta las visiones tanto de los jóvenes como de los adultos de diferentes contextos socioculturales.

A su vez es relevante abordar qué son las tribus urbanas desde la visión sociológica, cómo se caracterizan, cuáles son sus objetivos y cuál es su papel hoy en el mundo de la globalización. Si existen confrontaciones ideológicas con la sociedad modelo y con el Estado, de qué forma se manifiesta.

Tomando al Graffiti como una expresión artística de estas tribus, sostiene Vigara (1996) que este posee una intención comunicativa, que en la instancia de ser practicada en un muro, el propósito ya está estipulado, contiene una temática, un objetivo. Esta característica se cree que está presente en algunos lugares públicos de la ciudad de Rivera se concentran dichos sujetos para realizar esta actividad artística, cómo se apropian de los espacios y cómo construyen en torno a él un sentido de pertenencia, si son grupos constituidos en tribus que se vinculan entre sí o se construyen en base a una contradicción de grupos y si intervienen de forma individual. Por esta razón se indaga en los aspectos identitarios del espacio, si tienen una identidad consolidada, si la están construyendo y como se ve reflejada esta en los vínculos con sus pares y el mundo de los adultos.

Además, se indagarán otros aspectos desde el punto de vista metodológico, teniendo en cuenta si los involucrados solamente se dedican a intervenciones o si practican otro tipo de actividades artísticas que persiguen los mismos objetivos, como por ejemplo Hip-Hop, el Rap, Trap, Rock, muralismo, danzas, entre otras. Es importante aclarar que mediante las observaciones se prestará principal atención en la simbología que utilizan para manifestarse, los símbolos que son propios y qué significado le otorgan a los mismos.

En dicha investigación se abordará una metodología cualitativa, ya que se tiene en cuenta lo cultural, social, educativo, apuntando así a un trabajo que pretender escuchar y dar a conocer las diferentes visiones que existen hoy en la sociedad hacia este tipo de arte. Por lo tanto, la intención de este enfoque es dar voz y participación a estas personas que se encuentran en la zona urbana practicando su arte y muchas veces la propia sociedad los marginalizan catalogándolos de forma peyorativa.

También porque este método es el más pertinente por el tipo de dato se busca recabar, ya que se orienta hacia un trabajo de campo que involucre la participación de dichos actores,

de los cuales se recabarán datos a través de las siguientes técnicas: entrevistas, observaciones, encuestas, y registros fotográficos.

2.Hallazgos

Para comenzar es necesario conocer en una primera instancia la historia del graffiti, cuáles son sus orígenes, según el catedrático de Historia del Arte en la Universidad de Birmingham, el Dr. Richard Clay (2015) sostiene que el graffiti ha estado presente desde 30.000 años a la fecha. Como ejemplos cita las pinturas encontradas en las cavernas prehistóricas de Chauvet (Francia) y de los mensajes dejados por tropas rusas en 1945 en Reichstag, tras terminar la Segunda Guerra Mundial. En la tesis de Clay se asegura que una pared en blanco es una provocación a los que no la poseen, una pared sin etiquetar, virgen, expresa lealtad de clase.

Por otro lado, Pacini (s/f) en su trabajo, hace alusión a que la Historia del graffiti se remonta hasta la antigüedad, mencionando a grabados realizados por los romanos y egipcios. Pero destaca que el graffiti como tal se comienza a desarrollar en el siglo XX con las ciudades industrializadas de Estados Unidos y destaca algunas ciudades de México. Estas subculturas como las llama el autor comienzan a desarrollarse en otra de ciertas ideologías, contra el racismo, xenofobias, cada subcultura buscaba su territorio su identidad y esto también hacía particular a los graffitis. Habitualmente estas expresiones se desarrollan en las ciudades, es el soporte de este arte, los espectadores pasan a ser todos los ciudadanos.

A su vez es necesario definir lo que es en sí el graffiti, para ello se debe en una primera instancia marcar la diferencia entre lo que es el graffiti y la pintada, conceptos comúnmente confundidos. Para ello manejamos la autora Vigarra (1996), ella sostiene tanto que el graffiti como la pintada se encuentran bajo la marginalidad, ya que no es una condición impuesta por los valores de la sociedad estándar, sino que los propios actores, creadores de estas pintadas hacen que adquieran esta clasificación. Por ende, el objetivo central es el de manifestar, de hacer frente, de denunciar. Al catalogarse como un acto de denuncia condiciona al actor a posicionarse bajo el anonimato “(...) si se elige este medio de expresión es posiblemente para suplir otros, precisamente aquellos que podrían "comprometer" personalmente al emisor en la interacción.” (VIGARRA, 1996, s/p.).

Según Francisco R. Sánchez (2012) señala que en el inconsciente colectivo existe la idea que graffiti y pintada pertenecen al mismo género, cuando en realidad lo único que en ocasiones comparten son soporte y herramientas. En principio podemos decir que los individuos que la realizan son muy diferentes entre sí. Si observamos detenidamente,

encontramos que la clásica pintada es referente a política, reivindicativa, infantil y la podemos llegar a encontrar en un wc. Por otro lado, si reparamos un grafitero gasta cada centavo que tiene en material, sale a realizar sus actividades en situaciones extremas como: el horario, miedo a ser atrapado, temperaturas adversas, etc para conservar el anonimato. Como también que cualquiera de sus piezas es perecedero y muchas veces esta será borrada ante que algún espectador pueda reconocerla.

Al igual que Sánchez (2012), Vigarra (1996) sostiene que tanto la pintada como de graffiti existen similitudes desde el lugar donde se ubican hasta el mensaje; u objetivo que quiere cumplir. En fin, ambos se encuentran escritas en lugares públicos, compartiendo así un objetivo en común, el de expresar algo, mantenerse bajo el anonimato, marginal, espontáneo y juvenil.

Pero lo que importa son aquellos elementos que lo hacen diferentes uno de otro, por un lado, se puede decir que el graffiti puede valerse de imágenes, firmas, letras y en algunos casos se vale de la combinación de ambos, lo que lleva en muchos casos la dificultad en la interpretación de aquellas personas ajenas al círculo, “(...) el graffiti no puede ser “descifrado” a través de la simple experiencia del mundo cotidiano. No constituye un hablar de algo (para alguien); más que la necesidad de comunicar (no suele contener información) responde al deseo de “dejarse ver” (...) o mejor todavía de “hacerse ver”” (VIGARA, 1996, s/p.). En el graffiti cabe destacar la importancia de la originalidad, la búsqueda de estilos propios, como así también el lugar, cuanto más difícil es el acceso a el mejor, y al dejar plasmado su arte apropiándose del lugar.

Por otro lado, en la pintada se ponen en manifiesto la intención de la denuncia, la reflexión, algunas frases de amor, etc. Y en este caso la elección del lugar donde se expondrá la pintada dependerá de encontrar una ubicación que suponga más exposición, más visualización. “la pintada contiene en realidad un mensaje verbal predeterminado (raramente espontáneo) y cómo se selecciona de forma natural su destinatario según sus objetivos ideológicos o comunicativos” (VIGARA, 1996 s/p).

Mediante el trabajo de campo se pudo visualizar las diferencias que los autores anteriormente mencionados clasifican como pintada y graffiti, claramente se nota en las fotografías (8, 9 y 10) a mera descripción se puede decir que es un dibujo que está logrado, no contiene un mensaje de crítica social, política o ideológica, sino que todo lo contrario, son letras de diferentes tamaños que juegan con los colores para “dejarse ver” (VIGARA, 1996, s/p). Se ubica sobre el pretil en la entrada principal de dicha institución. Es un lugar de difícil acceso que presenta un cierto riesgo y que claramente la intención sería ocupar y apropiarse

del lugar “un ejercicio de libertad (y no, desde luego, de vandalismo), en el que deciden por sí mismos, toman la iniciativa, ocupan su lugar y dejan constancia de que existen, expresan sus cualidades artísticas y adornan los insulsos y tediosos espacios vacíos de las ciudades” (VIGARA, 1996, s/p).

Por otro lado, es importante aclarar que, si bien a simple vista presenta ciertas características de un graffiti, se podría decir que no lo es, ya que según la autora que se viene trabajando, en él hay algunos elementos que no cumplirían con los requisitos de graffiti: el autor ha firmado con su nombre, su realización no fue espontánea, hubo una planificación previa. Por lo tanto, según esta autora el graffiti “es marginal, libertario, espontáneo y juvenil” (VIGARA, 1996, s/p).

Como parte principal de los hallazgos se encuentran los espacios en los cuales se estuvo realizando el trabajo de campo para poder así tener una mayor organización y concentrarse en los lugares que más están presente este tipo de expresiones. Son tres espacios en la ciudad de Rivera, La Pista de Skate, las Escaleras del barrio Marconi y el liceo Departamental “Dra. Ceclia Pomoli” de dicho departamento.

2.1 Primer espacio: Pista municipal de Skate - Skatepark Rivera

La misma se ubica en el parque Oriental sobre la avenida Presidente F.Viera, y los accesos al hospital departamental. Es un espacio público de alto tránsito, allí circulan personas de todas las edades, desde los niños hasta los más adultos, pero realmente los que se han apropiado de este territorio son los jóvenes. Estos realizan distintas actividades, además de practicar skate, producen música, artesanías, interactúan, consumen alcohol y drogas, también el espacio se encuentra ornamentado por diferentes graffiti como se puede percibir en las fotografías (1-2-3-4-5-6-7).

En el lugar se pueden encontrar lo que Vigara (1996) sostiene que son graffiti y pintadas. Cómo graffiti se pueden clasificar las fotografías (2, 4, 5 y 6) por ser simplemente dibujos y letras sin un objetivo de denuncia. En lo que refiere a la fotografía (7) “Ellos juntaron firmas para encerrarte, nosotros pintamos muros para defenderse” (Fotografía 7, Archivo Personal, 2018), allí claramente es una pintada, ya que existe un mensaje, un emisor que quiere transmitir su descontento político, y quiere que un receptor capte su mensaje como así también logre pensar y cuestionarse sobre la realidad, por lo que como sostiene Vigara (1996) “actúa como un *medio* para expresar los pensamientos o sentimientos del escritor,

despertar o remover la conciencia del receptor, convocarlo, exaltarlo, solicitar su solidaridad” (VIGARA, 1996, s/p.)

En cuanto al lugar en donde se inscribe la frase, es un lugar de fácil acceso, no presenta un riesgo para el autor y se mantiene bajo el anonimato porque no deja su firma, esta es una característica de la pintada “El autor de la pintada busca lugares de fácil acceso y débil riesgo” (VIGARA, 1996, s/p.)

Fotografía (1) Fuente: Archivo personal (2018)

Fotografía (2) Fuente: Archivo personal (2018)

Fotografía (3) Fuente: Archivo personal (2018)

Fotografía (4) Fuente: Archivo personal

Fotografía (5) Fuente: Archivo personal (2018)

Fotografía (6) Fuente: Archivo personal

Fotografía (7) Fuente: Archivo personal (2018)

2.2 Segundo espacio: Liceo Departamental N° 1 “Dra. Celia Pomoli”

Este espacio se encuentra enmarcado por una institución liceal pública que alberga durante los turnos matutinos y vespertino a estudiantes jóvenes desde los 13 años hasta los 18 años aproximadamente, durante el turno nocturno asisten personas mayores que quieren culminar sus estudios. Además de ser un centro de estudio es una zona de encuentro entre los jóvenes que pertenecen a la institución y de los que no, allí se juntan a realizar diferentes actividades, realizan música, confraternizan, y hacen el uso de drogas. Es importante aclarar que en este espacio se pueden encontrar una variedad de pintadas y muy pocos graffiti con una técnica perfeccionada, en las fotografías (8, 9 y 10) se pueden visualizar algunas intervenciones que según la clasificación que se implementa en esta investigación tienen una aproximación a un graffiti ya que presentan algunas de las características estudiadas por los autores mencionados anteriormente.

Fotografía (8) Fuente: Archivo personal (2018)

Fotografía (9) Fuente: Archivo personal

Fotografía (10) Fuente: Archivo personal (2018)

2.3 Tercer espacio: Escaleras del Barrio Marconi

Este es un barrio de la ciudad de Rivera que cuenta con unas escaleras de uso público, principalmente usadas en una primera instancia por la población que circunda este espacio, pero a lo largo del tiempo los jóvenes que practican este tipo de actividades artísticas se fueron apropiando del lugar dejando allí su propia marca, las pintadas, esto se puede visualizar en las fotografías (11 y 12).

En el lugar se pueden visualizar nombres, firmas, frases que contienen alguna denuncia social, política, símbolos de movimientos sociales e ideológicos como el feminismo y anarquismo o de otra índole, como la mariguana, escudos de Peñarol y Nacional (Clásicos Clubes de fútbol del Uruguay). Además, se encuentran frases con un significado más banal desde una primera observación, como por ejemplo “Adoro milanga” (Fotografía, Archivo personal, 2018) que, de igual forma, no carece de un significado para él o las personas que allí lo expresaron. Las pintadas que se encuentran en este territorio son realizadas con técnica de estencil y con spray de forma directa al muro.

Al igual que los dos anteriores espacios aquí los jóvenes se reúnen para realizar actividades ya mencionadas. Los estilos de música que allí se escucha son: el Hip Hop, Reggae, y el Rap. Por tanto, se pueden asociar estos estilos, que implican además una característica particular de estos actores con el graffiti y la pintada, como una herramienta de estos grupos para exponer sus objetivos, marcar el territorio, realizar una denuncia, y darse a conocer, salir de la invisibilización, remarcar su super-yo según Silva (2002).

Fotografía (11) Fuente: Archivo personal (2018)

Fotografía (12) Fuente: Archivo personal (2018)

Marc Augé (2000) define lo que son los lugares antropológicos y los no lugares, tomar estos dos conceptos de Augé (2000) define el encuadre teórico de los espacios seleccionados a investigar. Este autor refiere a que en la actualidad vivimos una sobremodernidad, existe una transformación constante y acelerada del mundo, aquí tienen un papel muy importante las nuevas tecnologías, la información, y la inmediatez de ellas. Predomina un mundo urbano dominado por el capitalismo y la globalización, donde lo económico, social, político y cultural gira en torno a ello. Solo se reproduce una cultura y un discurso homogeneizador, mundialista.

Vivimos en un mundo que solamente incita a la individualidad, a lo provisional, a lo efímero. No a la esencia, a la historia, ni a la identidad. A partir de este fundamento es que desarrolla el concepto de no lugar, esta submodernidad es generadora de lugares que no consolidan una cultura, sino que sirven solo para el pasaje de personas, ellas no le atribuyen un significado, no intervienen en el espacio con la intención de marcar el territorio, no es de su interés. Cada vez tenemos más no lugares, explica Augé (2000).

En contraposición define lo que él denomina como “lugar antropológico”, para ello hace una distinción importante entre lo que es un lugar y un espacio, un espacio es transformado por los que circulan por allí, tiene una marca, que un simple lugar no lo tiene. Por tanto, un lugar antropológico es un espacio que tiene una cultura localizada, está cargado de una simbología que representa a un grupo de personas. “Si un lugar puede definirse como lugar de identidad, relacional e histórico, un espacio que no puede definirse ni como espacio de identidad ni como relacional ni como histórico, definirá un no lugar.” (AUGÉ, 2000, p.44).

Estos espacios tienen una marca social, hacen uso de los recursos que les ofrece el lugar, y en él constituyen reglas de convivencia, una organización, fronteras y de esta forma una identidad común del grupo con el espacio. La población se apropia de todas las dimensiones de ese territorio y genera un relato de origen, de historias que conforman una única Historia que será el sentido de pertenencia de ellos con el espacio. Tener una historia, marca un inicio y estabilidad, Augé (2000).

Partiendo de esta definición de lugar antropológico de Marc Augé (2000) podemos identificar a los espacios demarcados como zonas donde se encuentran graffiti, como lugares antropológicos. Esto se afirma desde los datos recolectados, las entrevistas realizadas a jóvenes que frecuentan estos espacios, donde expresan que ellos poseen y sienten una identidad con el lugar y con los demás pares que allí se relacionan.

(...) es segunda casa digamos, tipo estas mal, tengo el skate, tengo la música, es andar (...) siempre intento llevarme con todo el mundo, mientras respeten mi espacio (...) parece que soy loca por cómo me visto, como actúo, pero respeta (...) si hay respeto hay todo(...) es una regla (Entrevistada: Anónimo F.).

De esta forma se puede tomar al Graffiti como un símbolo o una carga de símbolos que estos actores plasman en estos espacios como una forma de apropiación del espacio, para dejar su marca en el territorio y demostrar que ese lugar es del él y de su grupo. Estos actores, en las entrevistas realizadas en la pista de skate, expresan que lo que prima allí es el respeto entre ellos, aquí, además se puede identificar lo que menciona Augé (2000) en cuanto a que en esos grupos existen singularidades, pero que todos ellos poseen algo en común que es el espacio y la identificación con él. “(...) en un mismo lugar pueden coexistir elementos distintos y singulares, ciertamente, pero de los cuales nada impide pensar ni las relaciones ni la identidad compartida que les confiere la ocupación del lugar común.” (AUGÉ, 2000, p.31).

La sobremodernidad que genera muchos espacios considerados no lugares, no sería esta la excusa de los jóvenes para identificarse con un lugar, apropiarse de un lugar ya que estamos abrumados de no lugares, el ser humano tiene la necesidad de identificarse con un espacio, con una comunidad. Es importante resaltar el papel del joven como protagonista de estos lugares antropológicos seleccionados a descifrar.

Claudio Silva (2002) señala al Joven como una construcción social que surge como tal en el siglo XX, en las décadas de los 60 y 70. A consecuencia de una masiva urbanización, masificación de la educación y de los medios de comunicación, aquí adquiere consonancia el Joven. A su vez en este mismo contexto, la sociedad comienza a ser cada vez más urbanizada, y en torno a ello se desarrolla la cultura de masas, una cultura globalizada, homogénea, y hegemónica, que define el estilo, gustos, comportamiento, sentir y vida de la sociedad. A

partir de esta cultura mundialista surge en contraposición según Silva (2002) las contraculturas, micro culturas, micro sociedades, son esas singularidades y espacios antropológicos que desarrolla Augé (2000), y el actor principal del surgimiento de estas subculturas es el Joven.

El Joven como ser humano tiene la necesidad de identificarse con algo o con alguien, por tanto un espacio donde todos son iguales, piensan iguales, un espacio homogéneo no es el espacio donde el joven buscará para identificarse, entonces ese será el momento en que el joven sale del primer grupo de socialización, la familia, y se comienza a relacionar con sus pares, en busca de contraponerse a lo estándar, al anonimato que fomenta la sociedad submoderna, concepto de Augé (2000). El joven sale en busca de reafirmar su propio yo, para eso va a buscar encontrarse en sus pares, en algún rostro, alguna actividad, en algo que defina quién es él.

(...) la identidad personal, paradójicamente, se edifica a partir de conocer y reconocerse en otros. (...) Y en este punto adquiere fuerza el grupo de pares o el de referencia, los que en la actualidad, están fuertemente dominados por la presencia y la estética de la tribu urbana (...) en palabras de Aguirre y otra, un modo de vivir junto a otros en la seguridad que da un modo particular de cultura simbólica. (SILVA, 2002, s/p).

Surge en el discurso de Silva (2002) lo que serían las tribus urbanas, según este autor las tribus las constituyen estos jóvenes, adquiriendo una forma de vida estilo tribal, dándole significado a las relaciones sociales, construyen un sentido emocional entre el grupo y con el lugar donde se identifican. Esta es una forma de ir contra a la sociedad modelo, contra la cultura hegemónica. Constituir un nuevo estilo de vida, de relacionarse, de poblar, construyen sus propios códigos, distintos a los ya conocidos.

En este espacio el joven encuentra su propio yo, como así lo refiere Silva (2002), encuentra su identidad como individuo, pero a su vez encuentra una identidad que comenzará a cargar en conjunto con el grupo. “(...) en un salón de clases (...) algo que me están exigiendo para que en un futuro como dicen ellos ser alguien, si yo no soy alguien, yo me conozco por esto (...) es segunda casa digamos, tas mal y tengo el skate tengo la música, es andar(...)” (Entrevistada: Anónimo. F). Se identificará con sus códigos, con su organización, leyes y con un lugar específico.

(...) como una reacción al anonimato y despersonalización (...) los y las jóvenes responden con tribalización, con apego a los viejos mecanismos de identificación de los que pueblan un territorio común, con códigos éticos y sociales propios, ajenos al sentido de la funcionalidad características de las sociedades industrializadas(...) (SILVA, 2002, s/p).

Maffesoli (2002) sostiene que las tribus urbanas son agrupaciones de jóvenes y adolescentes, que generan una imagen propia del mundo, una manera distinta de acercarse a los demás, siguen hábitos comunes y se hacen visibles, sobre todo en las grandes ciudades. Los jóvenes buscaron voluntariamente y con una rebeldía consciente, un espacio exterior a las instituciones y al discurso oficial, dejándose llevar por las emociones y los estados afectivos elementales sean compartidos.

“tengo la mente de que todo lo que va al sistema no quiero, quiero estar adentro porque para estar contra hay que estar adentro, pero ta ... (...) no me gusta que me exijan, exigir ser buena en algo. Dejame a mí sacar mis virtudes (...)” (Entrevistada: Anónimo. F) Aquí la entrevistada femenina deja en claro cuál es su propósito, ir contra lo establecido, contra el sistema imperante, y la forma que encuentran de hacerlo es adquiriendo un estilo de vida en libertad, una vida tribal según expresa Silva (2002). Toman aquí a las instituciones educativas como una forma de reproducir el sistema, lugar donde no pueden expresar sus intereses y gustos por una actividad que no hace parte de la reproducción, manifiestan estos jóvenes que no se brinda un espacio donde ellos puedan deliberar sus libertades.

Las culturas juveniles se relacionan con elementos como el género, el territorio, la etnia, la clase social, la generación, el estilo. Al producir precisamente cultura, un lenguaje, símbolos, vestimenta, hábitos. Enfocándonos a los graffiti, según Vigara (1996) “los garraffiteros pueden ser considerados como una tribu urbana, la vestimenta que usan, una determinada ideología, gustos artísticos y musicales, la impresión de ser diferentes y de mostrarlo” (VIGARA, 1996, s/p.). Aquí es importante hacer mención a que lo que describen estos autores lo encontramos en las entrevistas que se han realizado, tanto la femenina como el masculino se identifican por tener gustos artísticos iguales, como los que se han nombrados anteriormente y su objetivo es mostrarse diferentes, con una ideología que va en contra del sistema, que según ellos los oprime y no los deja ser libres.

Los miembros de las tribus urbanas presentan ciertos intereses comunes que están dispuestos a defender frente a imposiciones o represiones externas. Desarrollan una conciencia de grupo que les permite configurar un sentido de pertenencia, como también de legitimar su presencia ante los cambios urbanísticos que hoy estudiamos. Aquí es importante mencionar a Pierre Nora (2008) cuando hace se refiere a los lugares de la memoria, lo que se vincula estrechamente con el sentido de pertenencia, ya que este último se construye a partir de la memoria, de los recuerdos vividos y que hacen que se conforme una identidad propia de su cultura mediante la conciencia colectiva “Los lugares de la memoria son, en primer lugar

restos. La forma externa donde subsiste una conciencia conmemorativa en una historia que la convoca porque la ignora” (NORA, 2008, p. 24)

Como ejemplo de tribu urbana se puede citar a la cultura hip hop de la cual Francisco R. Sánchez (2012) refiere que encontramos tres elementos fundamentales dentro de esta comunidad: pintura (graffiti, firmas, platas, realismos, trenes, murales y otros), baile y música (rap, reggae y otros). El sentimiento de pertenencia al grupo mantiene ciertas normas concretas, pero no escritas. Se puede percibir que la cultura hip hop tiene como componente primordial la competición de sus integrantes, donde el ego y el narcisismo son ingredientes de ello.

Además, las tribus urbanas buscan, consciente o inconscientemente, posicionarse en lo anormal. Constituyen un factor potencial de agitación desde la perspectiva del orden social, por ello, los miembros de las tribus urbanas y las formas de cultura alternativa que desarrollan al interior de sus sociedades, han sido perseguidos, marginalizados, reprimidos y hasta violentados. Es por lo que se creyó pertinente realizar una encuesta para conocer ideas que se tienen de estas tribus, pero principalmente de las personas que las realizan.

En relación con lo anteriormente dicho y para conocer cuál es la visión de la sociedad que circunda estos espacios que están grafitados se utilizó como técnica de recolección de datos, la encuesta, se encuestaron a las personas que habitan lo más próximo a estos espacios, estos fueron veintiocho vecinos. Para el análisis de datos se los dividió en dos tipos de edades, los más jóvenes, menores de treinta años y luego los mayores de treinta, se realiza esta clasificación para obtener con mayor especificidad la opinión de los encuestados, y lograr refutar nuestras hipótesis, por lo que se las analizará en la conclusión.

En la pregunta si cree que Graffiti es una manifestación o vandalismo, los encuestados mayores de treinta años en un mayor porcentaje cree que es vandalismo, sin embargo, los menores de treinta años creen en el mayor porcentaje que pueden ser ambas.

En la pregunta ¿Qué se debería hacer con este grupo de persona? donde las opciones eran brindar espacios o penalizar, los encuestados a pesar de las edades, coinciden con sus respuestas. Tanto los mayores a treinta años como los menores coinciden en la respuesta de que se le debería brindar espacios a las personas que realizan los graffiti.

Con la siguiente pregunta ¿Usted cree que los que realizan los graffiti tienen una ocupación o son desocupados? con las siguientes opciones: desocupados, ocupados, o ambas, se obtuvo que los mayores de treinta años creen en su mayoría son desocupados, en contraste con el resultado de los menores de treinta años donde la mayoría de ellos creen que pueden ser ambas.

También es importante conocer no solo la visión de la sociedad con respecto al graffiti, sino que también es relevante indagar qué proponen las instituciones del departamento de Rivera con respecto a la temática. Se pudo recabar que en el 2018 existió un proyecto de taller de graffiti, organizado por impulsa Inju (Instituto nacional de la juventud), ACJ (Asociación cristiana de jóvenes), en conjunto y en el local de la congregación Salesiana- Parroquia San Pedro.

Aquí la docente a cargo de este taller, Lea Cicler, buscó y diseñó que lo que se trabajara con los estudiantes se mostrara a la sociedad, durante el año en que se desarrolló este taller el grupo trabajó en una intervención en la ciudad de Rivera, una panadería brindó uno de sus muros para que ellos lograran perfeccionarse allí. A su vez participaron en una exposición organizada por la Anep, Club de Arte, donde ellos expusieron lo que fueron realizando hasta ese momento.

Lea expresa que este proyecto recién es algo inicial en la ciudad de Rivera y que la población que allí concurre es de los alrededores de este local, principalmente estudiantes de liceo N°3 Juan Antonio Lavalleja, que se encuentra en la cuadra en frente a esta parroquia. El objetivo de este proyecto como parte de inju es brindar un espacio a los jóvenes y potenciar sus iniciativas, y así lo propone la docente:

Yo acabo enseñando alguna cosa de la manera en que yo veo el Graffiti, como un medio expresivo, entonces claro, es una manera, que no es la única pero lo que hemos trabajado era mucho la cuestión del desapego del dibujo (...) algo bastante espontáneo también, (...) abre a la creatividad y al juego, en fin. (Entrevistada: Lea Cicler).

A su vez en una entrevista con el coordinador de Inju en Rivera, Kenny Paz, el encargado de coordinar para que este taller de graffiti se desarrollara, expresa que los objetivos que allí se buscan son principalmente educativos, institucional, donde los jóvenes deben adecuarse a lo que allí se propone como institución.

Nuestra propuesta de taller de Graffiti en la que trabajamos juntos, la que desarrolla Lea tiene un objetivo educativo, va con otra dimensión, u otra orientación que de repente el grafitero de la calle o el gurí que quiere rayar una pared no se sumó a una propuesta como esa. (...) tiene su grado de libertad y de autonomía, pero hay como valores y pautas que tienen que ver con el mundo joven con el arte que la tallerista es la que orienta. (Entrevistado: Kenny Paz)

3. Conclusión

Para concluir con el trabajo investigativo, es importante señalar que en el transcurso de la misma se han llegado a algunas respuestas, que fueron surgiendo del trabajo de campo, con

las encuestas, entrevistas, observaciones, y las fotografías, las mismas son importantes desde el punto de vista de los objetivos que nos hemos planteado. Por este motivo se puede decir que se percibe en los adultos, pero aún más en los jóvenes el interés por el tema. Al realizar las encuestas se generaban pequeños debates entre ellos, por opiniones diferentes, lo que a su vez traían a colación nuevas preguntas o respuestas que no estaban dentro de las opciones brindadas por el equipo.

Por otro lado, es pertinente decir que al momento de realizar las encuestas percibimos que los encuestados no saben diferenciar entre lo que es un Graffiti y Pintada, ya que muchas veces sostenían que las expresiones que realizaban estas personas no tenían un objetivo, sino que todo lo contrario, carecían de técnicas deteriorando los lugares públicos y privados. Expresan que, si el graffiti no es bien elaborado y sin autorización sería un acto de vandalismo, pero si este es bien elaborado estéticamente este es considerado por ellos como una forma de arte.

Es así que conviene subrayar que a través de las entrevistas realizadas a los jóvenes que poseen como cultura realizar el graffiti, sí tienen presente la diferencia entre estos conceptos, a su vez lo desarrollan y a través del ensayo y error van perfeccionando su técnica poco a poco, debido al contexto y la connotación que tiene dicho arte en la sociedad riverense. En definitiva, estos expresan interés, entusiasmo de ir más allá de la pintada y adentrarse a lo que implica en sí el graffiti, claramente esto se puede ir percibiendo en la ciudad de Rivera. Se entiende por lo observado y a partir de diferentes diálogos, resultan ser ensayos de firmas, clichés políticos, que no estarían comprendidos como graffiti.

Otra de las conclusiones que se han obtenido de las encuestas es cómo la sociedad piensa que se debería de solucionar este problema, clasificado así ya que la mayoría perciben este tipo de arte como una actividad molesta, que altera los espacios. Es por este motivo que se optó por preguntar en las encuestas cuál podría ser una posible solución, y así se pudo percibir cómo la población encuestada reaccionaba al oír la opción penalizar, la mayoría en ambas edades coincidió que no se debía tomar esta decisión, sino que la mejor opción era brindarles un lugar, un espacio donde realizaran allí su creación, y así se respetara los espacios o propiedades privadas.

Además, se puede interpretar aquí que la si bien hay que brindar espacios, los encuestados plantean que se debería tener un control sobre donde debe actuar esta población, pero no llegar a medidas extremas ya que el acto de penalizar no solucionaría. Es importante aclarar aquí que esta fue otra hipótesis que el equipo descartó ya que creía que las personas encuestadas de la ciudad de Rivera optarían por la penalización.

Otro resultado que refuta una de las hipótesis que encaminaba esta investigación, es que la población riverense cree que los que realizan los graffiti son desocupados. A través de la encuesta el resultado de los mayores de treinta así lo afirma, y la población más joven, menos de treinta años, expresa que algunos son desocupados, pero también hay excepciones, para poder comprobar fue necesario la información que llegará a arrojar las entrevistas. Las entrevistas arrojaron que la mayoría de ellos están desvinculados del sistema escolar, no todos, pero que se encuentran ocupados, tienen un trabajo y en sus tiempos libres realizan esta actividad artística. Aunque es importante aclarar aquí que esto no es un dato exacto, el equipo solo ha tenido contacto con algunos de los jóvenes de los lugares que se han seleccionado para analizar, por lo tanto, no se debe de generalizar.

Por otro lado, se puede concluir que Rivera no posee un desarrollo de la cultura de graffiti por parte de instituciones educativas y sociales, aunque en algunos locales liceales se puede percibir intervenciones artísticas de otra índole. Lo anteriormente dicho lo pudimos corroborar al dialogar con el director de uno de los liceos de la ciudad, “No, no lo hemos pensado, la verdad que no. O sea, el graffiti pensado como una expresión artística ¿no?, Porque después está lo otro, el vandalizar con el tubo de aerosol, los edificios y los monumentos públicos ¿no? Creo que son cosas diferentes” (Entrevistado: V.D), además agrega

(...) algo hay! Lo hemos trabajado con los profesores...y... nosotros tenemos un edificio nuevo, que se caracteriza por una cierta, podría utilizar el término es muy...eh ... monótono, muy gris y blanco. Entonces le queríamos, teníamos la idea de generar algunos espacios visuales donde se...se rompa con esa tradición, pero tampoco queremos hacer cosas de que la calidad de esos trabajos sea buena ¿no? (Entrevistado: V.D).

Mediante el proceso de la investigación, en el trabajo de campo, el grupo encontró un proyecto que brinda Inju (Instituto Nacional de la Juventud) y otras instituciones, que tiene como objetivo brindar un taller de graffiti. El taller, así lo expresa el coordinador de Inju, no llega a toda la población por más que este tenga difusión en los medios públicos, debido quizás a los objetivos que persigue, ya que lo que existe en la ciudad de Rivera como cultura de graffiti está institucionalizado. Es por este motivo, que muchas veces no es aceptado por los jóvenes, los cuales persiguen otros objetivos de expresión. El objetivo de los jóvenes con los cuales se ha entablado diálogo sostenían que su propósito es el de manifestación, protesta, expresión; es así que creemos que se da un rechazo a lo institucionalizado por parte de los jóvenes que realizan este tipo de arte, porque lo institucionalizado tiene normas, reglas y establece una orden a las cuales, quizás, no quieren establecer relación.

Para finalizar dicho artículo es necesario remitirnos a la pregunta de la cual partimos para el desarrollo de dicha investigación, el graffiti ¿es un transformador urbano? desde nuestra perspectiva creemos que sí, ya que el graffiti denota que existe un grupo vivo de personas que quieren hacerse escuchar, ya sea porque está conforme o disconforme con su entorno, y con sus expresiones logran poco a poco ir cambiando el paisaje urbanístico de la ciudad a través de sus huellas dejan marcado que existen y que la realidad la pueden cambiar.

Además, importante destacar que el graffiti es lenguaje, comunicación. y comunica que los tiempos van cambiando, y con este la sociedad y la cultura, generando así un nuevo tiempo de visiones distintas a grupos culturales que pueden ser diversos. Por lo tanto, es transformador urbano y los espacios donde existe graffiti transmiten que por allí hay personas que pisan con propiedad y no están callados, se hacen escuchar. El graffiti transforma, no solo en lo visual de la ciudad, sino que también se puede decir que posee, según los entrevistados, el poder que transformar el pensamiento del ciudadano, que se acomoda y acostumbra a la sociedad tradicional.

Así también lo sostiene el autor Cambil (2012) ya que adquiere un gran valor estético, pasa a formar parte de la ciudad y demuestra una sensibilidad, una historia más de los que la habitan. Además, hace mención que el graffiti surge en algunas ciudades como una expresión marginada, luego si en algunas ciudades se desarrolla como un movimiento cultural, y se fue transformando cada vez más en un arte complejo y muy estudiado desde la historia del arte."Cada una de estas expresiones gráficas cuando aparecen en la ciudad y se hacen públicas asumen en su esencia un conjunto de valores que las hacen partícipes de una comunidad culturalmente activa"(CAMBIL, 2012, p.13).

Referencias

SÁNCHEZ F. “*Graffiti. ¿Arte o Vandalismo?*” Pensar la Publicidad. 2012 Disponible en: [Graffiti. ¿Arte o Vandalismo?](#)

SILVA J. “*Juventud y Tribus Urbanas: En Busca de la Identidad.*” 2002. Disponible en: [Juventud y Tribus Urbanas: En Busca de la Identidad](#)

AUGÉ M. “*LOS «NO LUGARES» ESPACIOS DEL ANONIMATO.*” Gedisa, S.A, Barcelona. 2000. Disponible en: [Los no lugares](#)

NORA P. “*Pierre Nora en Les Lieux de mémoire.*” Traducido por Laura Masello, Trilce, Montevideo, Uruguay. 2008. Disponible en: <https://archive.org/details/NoraPierreLosLugaresDeLaMemoria/page/n1>

MAFFESOLI, M. “*Tribalismo posmoderno. De la identidad a las identificaciones*” en Chihu, Aquiles (coord). Sociología de la identidad. UAM Iztapalapa/Porrúa, México, 2002.

PACINI C. “*El Graffiti, Historia Social, origen y desarrollo en América, cuatro cursos en mendoza*” s/f.Disponible en: http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/39176/Documento_completo.pdf?sequence=1

VIGARA, A. “*Graffiti y pintadas en Madrid: Arte, lenguaje, comunicación*” Dpto. Filología Española III (1996) Disponible en : <http://webs.ucm.es/info/especulo/numero4/graffiti.htm> Acceso en: 20 de noviembre 2018.

CAMBIL M. “*LOS GRAFFITIS Y EL ESPACIO URBANO: EL “NIÑO DE LAS PINTURAS.”* Universidad de Granada. Facultad de Ciencias de la Educación. Departamento de Didáctica de las Ciencias Sociales. España. 2012.

NEWALL S. “Una breve historia de Graffiti, reseña televisiva: Wot, no Banksy? Esto fue refrescante fuera de la pared” (2015) Disponible en: <https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/tv/reviews/a-brief-history-of-graffiti-tv-review-wot-no-banksy-this-was-refreshingly-off-the-wall-10473582.html> Acceso en: 15 de enero de 2019.

4.1.Entrevistados

V. D

Anónimo F

Anónimo M

Kenny Paz

Lea Cicler

4.2.Fotografías

1.Fuente: Archivo personal (2018)

2.Fuente: Archivo personal (2018)

3.Fuente: Archivo personal (2018)

4.Fuente: Archivo personal (2018)

5.Fuente: Archivo personal (2018)

6.Fuente: Archivo personal (2018)

7.Fuente: Archivo personal (2018)

8.Fuente: Archivo personal (2018)

9.Fuente: Archivo personal (2018)

10.Fuente: Archivo personal (2018)

11.Fuente: Archivo personal (2018)

12.Fuente: Archivo personal (2018)