

D I S E Ñ O
FACULTAD

UNIVERSIDAD DEL AZUAY
FACULTAD DE DISEÑO
ESCUELA DE DISEÑO GRÁFICO

AUTOR:

**JOSE ISRAEL
VINTIMILLA REINOSO**

DIRECTORA:

DIS. TOA TRIPALDI

ANÁLISIS GRÁFICO DEL GRAFFITI

COMO ELEMENTO DE COMUNICACION VISUAL

ANÁLISIS GRÁFICO DEL GRAFFITI

COMO ELEMENTO DE COMUNICACIÓN VISUAL

Análisis Gráfico del Graffiti como elemento de comunicación visual y su aplicación en un documento editorial.

Por José Israel Vintimilla Reinoso

Universidad del Azuay, julio de 2014.

Tesis de grado realizada para la obtención del título profesional de diseñador gráfico.

Temática:

Aportar al la cultura del graffiti.

Directora de tesis:

Dis. TOA TRIPALDI

Fotografía:

Todas las fotografías son realizadas por el autor a excepción de aquellas que tienen su cita respectiva.

DEDICATORIA

Este proyecto se lo quiero dedicar a mi madre María de Lourdes Reinoso Segovia, a mi padre Raúl Antonio Vintimilla Gonzales por el apoyo incondicional que siempre me han brindado y por su participación dentro del mismo.

AGRADECIMIENTOS

Agradezco primeramente a Dios, por permitirme y darme una la oportunidad de estar aquí en este mundo.

A mis padres: Tuco y Silvy, por ser mi principal inspiración y fuente de apoyo para realizar mis proyectos y estar al pendiente de todo lo que realizo, por ser esa mano que me empuja adelante en lo que me proponga, por estar siempre presentes, cuando del suelo e tenido que levantarme y por la confianza que han puesto en mi a cada instante de mi vida.

A mi directora de tesis: Toa Tripaldi por el aguante y paciencia en la elaboración de este proyecto, por ser un ángel guardián detrás de este proyecto, por ser mas que una profesora, una amiga.

A mis hermanos Raúl Chuchusco Vintimilla y Peye Vintimilla por creer en mi y ponerme de ejemplo.

A mi abuela Lala quien esta orgullosa de mi, a mi familia y a todos los graffiteros de cuenca y el mundo que forman parte de este proyecto.

Dedicatoria	7	-Acontecimientos en la ciudad	50
Agradecimientos	9	-Plagio	51
Índice de Contenidos	11	-Cuenca armonía	53
Resumen - Abstract	12	Comunicación visual	54
Objetivos	15	-Elementos básicos de la comunicación visual	56
Introducción	16	-Componentes de la comunicación visual	58
1. Marco teórico		Entrevistas	68
El Graffiti.	18	Análisis de homólogos	74
-Historia del Graffiti.	20	Conclusiones	77
-El tiempo y su permanencia.	22	2. Programación de la investigación	
-Relación entre Graffiti y la calle como espacios		Análisis de campo	80
sociales.	24	Muestras y tipos de Graffiti	81
-La aparente armonización de la ciudad actual que		Variables de análisis	82
confluirían en la vida pública.	26	Elementos compositivos	83
-Forma correcta e incorrecta de utilizar el		Recopilación fotográfica	84
espacio.	27	Clasificación y selección	86
-La importancia de los graffitis en la cultura		Conclusiones	87
juvenil.	29	3. Desarrollo	
-Datos de la calle	31	Retoque de fotografías	89
-Graffiti legal o ilegal	31	Desarrollo de producto	92
Clasificación	34	Contenido	93
Graffiti al rededor del mundo	38	Ficha de análisis	94
-Proceso de un Graffiti	39	Bocetos	95
-Rechazo a la FIFA mundial de futbol 2014.	41	Diseño de la portada y sistema gráfico	98
Graffiti en Ecuador	42	Diseño de poster	100
-Festivales	43	Diseño final	101
-Chanchocracia	44	Conclusiones	102
Graffiti en cuenca	46	Recomendaciones-Glosario	103
-Apoyo por parte de las autoridades	48	Bibliografía	104

A GRAPHIC ANALYSIS OF GRAFFITI AS AN ELEMENT OF VISUAL COMMUNICATION

Author: José Israel Vintimilla Reinoso

The wide variety of graffiti we can see in the city of Cuenca show the limited resources graffiti artists have to communicate their thoughts; however, the real problem is that they are exposed to social criticism, which in most cases happens without a real knowledge of the philosophy of graffiti and is simply based on a series of prejudices that deprecate this activity. This project searches to make an inventory, classification, and analysis of the existing graffiti in the city of Cuenca in order to demonstrate that this activity has a communicational purpose and may be defined as a visual communication process. This can be done from the perspective of visual communication, graphic design, and urban interventions.

Key words:

graffiti, graphology, urban, city, rambler, communication, visual, analysis, intervention, prejudice

Translated by:
Rafael Argudo

ANÁLISIS GRÁFICO DEL GRAFFITI COMO ELEMENTO DE COMUNICACIÓN VISUAL

La extensa variedad de graffitis en la ciudad de Cuenca, demuestran los ilimitados recursos del graffitero para comunicar, sin embargo la problemática se presenta al encontrarse expuestos a la crítica social, que la mayoría de veces se da sin conocimiento y basándose en múltiples prejuicios, desvalorizándose así dicha práctica. Este proyecto pretende, desde una mirada de la comunicación visual, el diseño gráfico y las intervenciones urbanas, realizar un levantamiento, clasificación y análisis de graffitis existentes en la ciudad de Cuenca, para demostrar que en esta práctica existe intencionalidad comunicativa y puede ser definida como un proceso de comunicación visual.

OBJETIVOS

GENERAL

Aportar para que el Graffiti sea visto por parte de la sociedad Cuencana como un elemento de comunicación visual.

ESPECÍFICO

Diseñar un producto editorial del análisis gráfico del Graffiti Cuencano y evidenciar sus resultados.

INTRODUCCIÓN

El Graffiti al rededor del mundo es una travesía de colores que transmiten emoción, sentimientos, represión y arte que se puede plasmar en una forma representativa, en la que todos podemos admirar, reconocer y dar critica de lo que podría ser un pensamiento de buena vibra, al ser un arte independiente es una armonía, que va de lo simple a lo complejo comunicando un mensaje que inspira a pensar 2 veces antes de reprochar.

Este proyecto parte de una problemática social en donde el Graffiti, siendo un elemento muy importante dentro de los jóvenes de nuestra ciudad y del mundo para poder expresar sus ideas, cada vez crece e influye con gran iniciativa en cada persona, pero con el gran confrontamiento existente al ser juzgado y mal visto por la sociedad, en su gran mayoría por personas de edad mayor, cuando muchos de los jóvenes que empiezan a tener gusto por el Street Art (arte urbano) desean obtener un conocimiento profundo y mantener vivo al Graffiti como una expresión comunicativa, lo cual no se ha logrado del todo, ya que esto pierde credibilidad al no ser aplicado correctamente y por el rechazo que obtienen, es una perdida de entusiasmo por este arte, el cual es importante para nuestra ciudad y cultura recuperar e incentivar a que siga creciendo de una manera positiva.

Para poder rescatar y mostrar que el Graffiti es un elemento de comunicación visual, me propuse realizar un análisis investigativo sobre como reacciona la gente cuando ve un Graffiti, que se transmite por parte del autor y que representa visualmente, para esto se ha desarrollado un producto editorial que evidencie estos análisis y poder cumplir con nuestro objetivo de aportar para que el Graffiti no sea visto por la sociedad Cuencana como un elemento malo, sino como un elemento representativo y comunicativo visualmente. De esta manera, Cuenca vive en un mundo contemporáneo de cultura urbana evidenciado con el llamado producto editorial "Hola mi nombre es GO-C"

MARCO TEÓRICO

EL GRAFFITI

Cuando escuchamos la palabra Graffiti lo primero que cruza por nuestra mente es pintura sumado a calle, sin embargo Graffiti en si es un elemento sumamente visual, un arte gráfico, que se lo ha practicado siempre en lugares que estén disponibles a la apreciación o a la vista de nosotros, prácticamente verdaderas obras de arte las cuales no se recibe ni se paga un solo centavo por ello a pesar de hacer una gran inversión en los mismos, sin tener que preguntar a nadie sobre el trabajo a realizarse a menos que este lo sea requerido, sin tener un horario exacto del momento en el que se desea implementarlo ya que esto nace de por si en cada persona partícipe de cuyas artes. El Graffiti, simplemente esta ahí y todo mundo lo puede ver y consumir gratis, como dirían la gran mayoría de writers (escritores de Graffiti) a toda hora una cultura. La diferencia entre una simple pintada (frases escritas en las paredes) y una obra elaborada con fines estéticos sólo la marcan la intencionalidad del autor y la visión del propio espectador. Estábamos mal acostumbrados a llamarle Graffiti a las frases que amanecían pintadas con aerosol sobre las paredes sin saber que cometíamos el error de confundir una simple pintada con el sublime arte del verdadero Graffiti.

Fotografía: <http://www.streetartutopia.com> / pichiavo 2014 en Valencia, España.

HISTORIA DEL GRAFFITI

Cuando escuchamos la palabra Graffiti comúnmente pensamos en Norte América, con la razón de que adoptamos en su gran mayoría las cosas que realizan los americanos y más aún cuando nos transmiten influencias que fácil mente acogemos, ya sean estas tanto en sus modas, estilos, creencias y actitudes, etc. Y en verdad no estamos muy lejos de pensar lo mismo todos, puesto que cualquiera sea la razón por la que ellos realizan nos llega de inmediato con gran facilidad y la verdad es que nos han heredado este maravilloso arte del Graffiti a Latinoamérica.

Se dice que a principios de los años 70 en la ciudad de nueva york, empieza aparecer un misterioso mensaje en las paredes con la palabra "Taki 183" y principalmente en los trenes subterráneos de nueva york, esto se da gracias a la intervención de un chico de origen griego llamado Demetrius (de aquí proviene su pseudónimo "Taki") y 183 era el numero de dirección de donde el vivía; Demetrius que con tan solo 17 años de edad empezó a poner su llamado Tag (firma representativa) dentro y fuera de los vagones de tren, ya que el trabajaba de mensajero y se trasladaba de un lugar a otro implantando su firma, siendo así reconocido y a la vez cuestionado por todos los medios de prensa de nueva york, ya que querían saber su significado a como de lugar, en poco tiempo se convirtió en héroe y muchos jóvenes empezaron a imitarlo, se podría decir que es así como empieza a expandirse el famoso arte urbano mas conocido como el Graffiti. (Jorge Méndez.2002)

"Simplemente es algo que tengo que hacer. Trabajo, pago mis impuestos y no hago daño a nadie". TAKI 183.

Fotografía: royal-street.tumblr.com

Fotografía: royal-street.tumblr.com

Fotografía: royal-street.tumblr.com

Fotografía: royal-street.tumblr.com

BREACKDANCE

El Graffiti es un elemento muy importante que se asocia o va de la mano con el conocido baile urbano llamado breakdance, parte esencial de la cultura del Hip-Hop. Este elemento parte de una muy característica seña, que es batallar por ver que equipo es el mejor en ocasiones esto es personal y como parte de la cultura el breakdance una de las inspiraciones que forman parte del mundo del Graffiti.

MC

La profesión de ser un MC parte de la cultura hip-hop, también se manifiesta o forma parte de los eventos que se realizan al aire libre sin fines de lucro, lo cual relaciona mucho con lo que es el arte del Graffiti, es por eso que, este es un elemento esencial que es compartido por muchos de los escritores de Graffiti al ser un apéndice de lo que la gran mayoría considera un solo cuerpo, un Mc es parte de esta llamada sangre.

DJ

Este elemento al formar parte de la música urbana es parte fundamental y apoyo en lo que es confiere al Graffiti. Ser un DJ que a diferencia de otros DJ'S que lo hacen por trabajo, mantienen su semejanza al hip-hop con el tradicional Skrash de platos (rayado de cds vinilos); y al ser el portador de estos ritmos son quienes transmiten por las venas de las crews actitud y colaboración para realizar todas estas disciplinas como equipo.

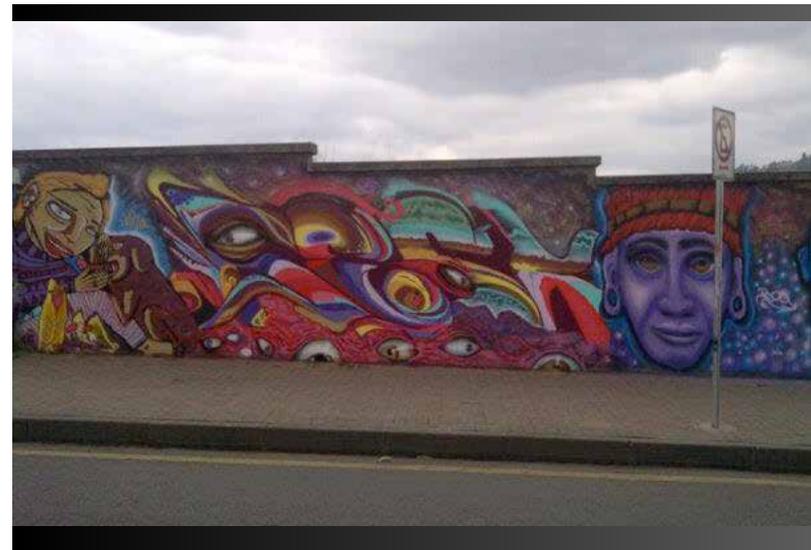
Fotografía: <http://www.streetartutopia.com>

EL TIEMPO Y SU PERMANENCIA

Los graffitis en su mayor parte no tienden a durar mucho tiempo, con esto nos referimos a que cada vez siempre es renovado o borrado ya que una vez realizado los graffitis sea en el lugar que sea con el pasar del tiempo son ellos mismos los que deciden renovarlo o crearlo nuevamente o en su gran mayoría las autoridades son las que borran por supuesto mal aspecto. Hoy en día en la ciudad de Cuenca ya no los borran ya que el Municipio de Cuenca realiza actividades en sus plazas principales incentivando al Graffiti o apoyando a los artistas urbanos.

“En las calles, lo que encontramos es una vida colectiva que sólo puede ser observada en el instante preciso en que emerge, puesto que está destinada a disolverse de inmediato.

En los exteriores urbanos no hay objetos sino relaciones diagramáticas entre objetos, bucles, nexos sometidos a excitación permanente. No es un esquema de puntos, ni un marco vacío, ni un envoltorio, ni tampoco una forma que se le impone a los hechos, como pretenderían los urbanistas. Es una mera actividad, una acción interminable cuyos protagonistas son esos transeúntes que reinterpretan la forma urbana a partir de los estilos con que se apropian de ella. La calle es, así, una forma radical de espacio social, que no es un lugar, sino un tener lugar de los cuerpos y las miradas que lo ocupan”.(Manuel Delgado. 2007. P 142.)

Fotografías con diferentes aplicaciones en el mismo lugar esto se da con mucha frecuencia como podemos notaren en estas exposiciones a pesar de ser una casa abandonada su exposición no dura mucho, pues otros escritores de Graffiti lo consideran como un arte que tuvo su tiempo de muestra.

Arriba: Izquierda / derecha: Casa abandonada sector Gapal.
Abajo: Izquierda / derecha: Av. Huayna-Capac

Fotografía 1,2,3,4,5
: <https://www.facebook.com/StreetArtCuencaEcuador?fref=ts>

RELACIÓN ENTRE GRAFFITI Y LA CALLE COMO ESPACIOS

Los espacios que hay en las calles de las ciudades del mundo son un gran instrumento para los escritores de Graffiti, estas son utilizadas para crear o reinterpretar nuevas ideas, ya sean aplicadas en algún objeto, plaza, pared o ranura situada en las calles que permite al artista aprovechar de dichos espacios para adornar las calles. Los escritores de Graffiti siempre buscar emplear su arte a través de la creatividad y su habilidad para ejercer estas magnificas piezas, esto viene siendo parte de cada uno de los escritores por tener la mente abierta y liberal lo cual permite descubrir y demostrar una extensa variedad de ideas, al ser visto por la sociedad como un acto vandálico esto puede llegar a ser lo contrario cuando vemos la intención del artista que impresiona al espectador con su atrevidas y divertidas propuestas.

“Aparece en el ciudadano la necesidad de pararse y mirar, se convierte en espectador y voyeur de un paisaje urbano modificado. El hecho de la observación en el paisaje urbano, que parecen ejercer sólo los jubilados ante las prisas del presente, se impone como un elemento esencial para la comprensión del espacio urbano de la misma manera que ocurre en otros contextos urbanos, señalados como depósitos de los mensajes.” (Maltesse, 1972:82)

Estas intervenciones en las calles hacen que parezca menos conflictivo la aplicación del Graffiti pues su armonía y color y la intención del doble sentido de ver las cosas por parte de los escritores de Graffiti hace adueñarse del ambiente que esta expuesto para todos es por eso la relación existencial entre lo mínimo rasgo estructural de las cosas con el Graffiti que nos permiten admirar esta obras.

Fotografía: 1-10,
<https://www.streetartutopia.com/>

LA APARENTE ARMONIZACIÓN DE LA CIUDAD ACTUAL QUE CONFLUIRÍAN EN LA VIDA PÚBLICA

“Para algunos, este tipo de experiencias urbanísticas han dado sustento para alimentar cierta obsesión por construir ciudades competitivas y exitosas en la globalización. Dichas ciudades buscarían ser perfectamente coherentes y legibles, nómicas y rentables a la inversión transnacional, buscando explícitamente someter a lo urbano aquella maraña de indefiniciones, pasiones y desacatos, que constantemente se rebela a todo orden”.(Manuel Delgado,2007.146).

La armonía de un Graffiti plasmado en una ciudad trasmite pureza, alegría y un alto grado de pasividad al ser aplicado de una u otra manera esto se convierte en un teléfono visual que conlleva mensajes hacia la vida de cada individuo sean estos buenos o malos de cierta forma se introducen en nuestro hábitat por que vemos cada vez algo nuevo y diferente que atrae nuestra atención y nos transforma en cómplices de su agrado.

“Desde este foco, el autor polemiza con lo que llama una visión ciudadanista del espacio público, que se sustenta en la aparente armonización de la ciudad actual a los poderes e intereses que confluirían en la vida pública para deliberar y consensuar. Esta visión del espacio público y del/a ciudadano/a que se desenvuelve en él, supone la existencia de condiciones de igualdad de representación, de habilidades comunicativas y argumentativas de quienes puedan acceder a la esfera de lo público, ser reconocidos y aceptados como interlocutores identificables y, necesariamente, tolerables”.(Manuel Delgado,2007.146).

No a todos les puede gustar este arte y no es necesario la obligación a nadie mas aun si podemos hacerles entender q esto puede funcionar de una u otra manera y si nos hemos acoplado a las tecnologías que hoy en día son un caos podremos introducirnos en cada persona que muestre interés por conocer mas sobre el Graffiti y sus grandes virtudes.

Fotografía: <http://www.streetartutopia.com>

FORMA CORRECTA E INCORRECTA DE UTILIZAR EL ESPACIO.

Fotografía: <http://www.streetartutopia.com>

<http://www.cartelurbano.com/>

ANTES

DESPUÉS

Muchas de las personas no saben la diferencia entre un writer / escritor de Graffiti y un garabateador que simplemente se siente incomodo con una pared y raya los muros con un objetivo especifico que es el de simplemente acaparar la atención para si solo, sin demostración alguna de un estilo o algo parecido al Graffiti.

Entre las maneras correctas e incorrectas de hacer Graffiti, podemos notar que en una fotografía, el Graffiti esta correctamente aplicado a expresión , sin lastimar ni ofender a nadie, mientras que no podemos decir lo mismo de la segunda imagen, donde han escrito solo por costumbre de dañar la imagen de una pared, sin embargo la gente opta por pintar sus paredes cuando ven un rayón esto se a dado gracias a personas como las de la segunda imagen que no saben de la cultura o el significado de expresión y esto conlleva a que el Graffiti sea mal visto por la sociedad en muchas partes del mundo. deberíamos ser parte de un Graffiti y no de una protesta, si el Graffiti es utilizado para protestar siempre tendrá un objetivo pensado y meditado para poder aplicar el arte.

Fotografía: <http://www.streetartutopia.com>

LA IMPORTANCIA DEL GRAFFITI EN LA CULTURA JUVENIL

El sinónimo de vida es la principal razón del los escritores de graffiti para realizar estos artes ya que constituye un papel importantísimo en cada uno de ellos, el expresar un mensaje mediante la pintura, el demostrar que existen y que están aquí.

Entre lo legal y lo ilegal al apoderarse de espacios públicos muestran el querer dominar la ciudad y a veces pueden hacer dibujos que cubren toda una pared sin pedir permiso, “si sabemos que la ciudad es de todos y debemos cuidarla así que nosotros la demostraremos con arte” dicen los escritores, en cuanto al vandalismo ellos saben bien y están consientes que son catalogados así como vándalos y pandilleros, hoy en día son los escritores quienes muestran al mundo que ya no solo es importante para ellos el Graffiti, si no que han logrado alcanzar y llegar a gente o grandes empresas que usa el Graffiti como medio publicitario, así es como ellos se sienten mucho mas importante de quienes los critican, pues dicen tener más criterio hacer algo por arte, que criticar sin razones, tenemos que ver que les preocupa y tratar de investigar antes de realizar una crítica hacia un Graffiti con mensaje.

Para los escritores de Graffiti es tan importante sus artes como para cualquier persona que valora lo que hace.

Fotografía: Pedro Alvarez Estrella(Faibol)

SMOG es un escritor de graffiti Español que relata el como se reconoce un graffitero con otro y lo que sucede en parte con la sociedad.

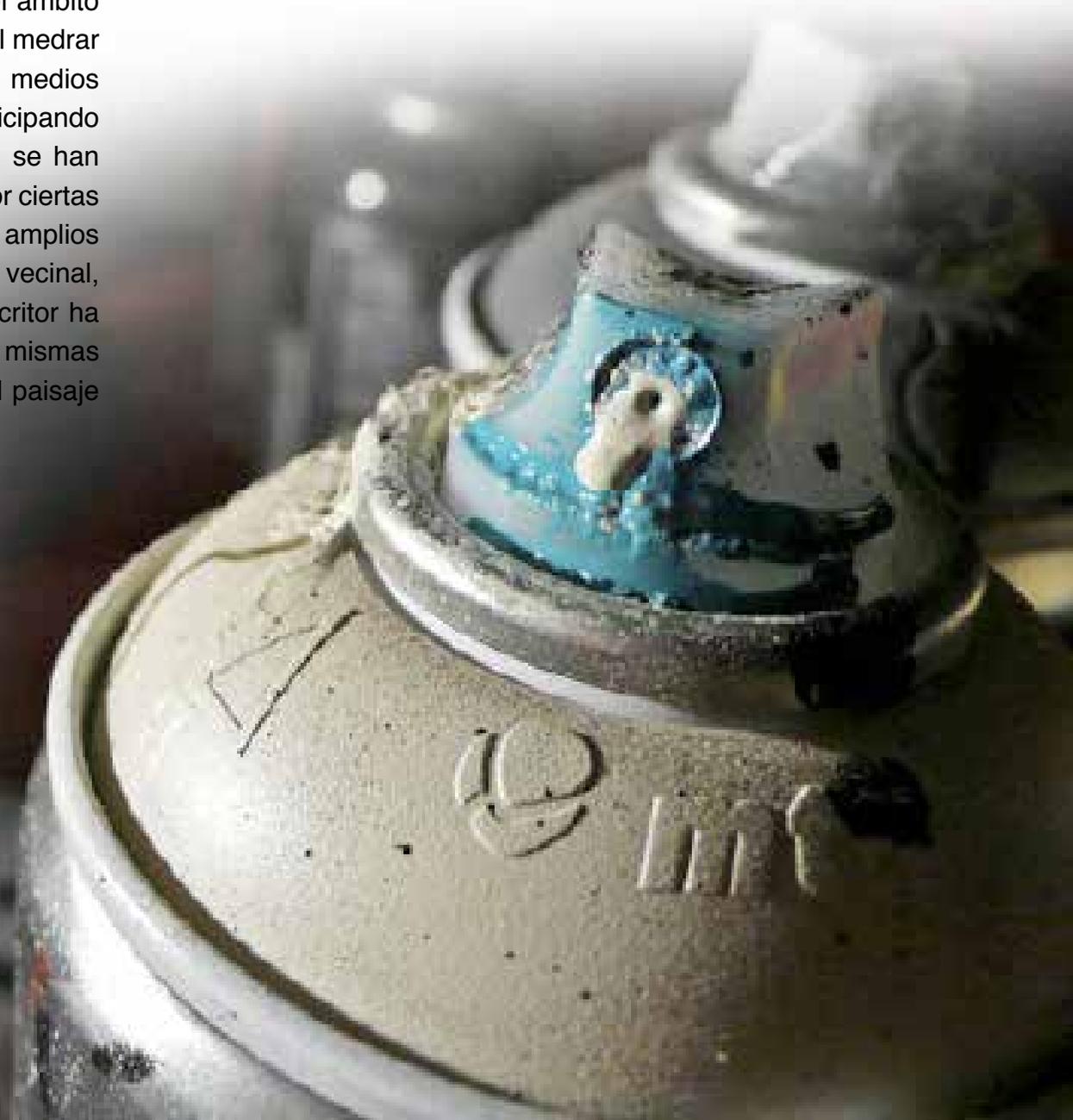
“Cuando vas en tren y ves a un tío con pinta de ser escritor te preguntas quién puede ser. Haces algún gesto, como escribir algo con el dedo en la pared del vagón. Si se ha fijado, seguramente te responda de alguna forma rara. Te enseña un rotulador o un tape de un bote de pintura. Te acercas y le preguntas. Siempre se los reconoce en los trenes por la mochila manchada de pintura y el ruido de los mezcladores.”*SMOG*

El origen de su asociación no se ve determinado por el ámbito de la vecindad, sino por el de la actividad que les une. Al medrar en ella, cada escritor ha ido saliendo por sus propios medios de su entorno inmediato de barrio, creando o participando de las diferentes zonas de graffiti de la ciudad. Estas se han formado por la acumulación de actuaciones, facilitada por ciertas circunstancias específicas, como la disposición de amplios muros, falta de vigilancia policial, ausencia de presión vecinal, etc. En estas zonas y en esta morfología urbana el escritor ha podido reconocer a los suyos, a otros escritores con las mismas o similares expectativas y modalidades de acción en el paisaje urbano.” *(entrevista por Jesús de Diego. Univ de Zaragoza. España.)*

De esta manera la importancia para cada escritor es primordial en su rutina diaria siempre es el primer pensamiento, lo tienen en mente durante todo el día y son observadores analíticos y detallistas de áreas donde pueden realizar estos artes aun así sea un arte incomprendido ya es aceptado en nuestra sociedad ya que no todos son solo graffiteros su gran mayoría tienen una profesión o algún oficio que los ayuda a progresar en sus mensajes de pared ya que para nuestros escritores es un nunca decir NO al arte, la perseverancia hace de cada uno un excelente expositor.

SMOG

DATOS DE LA CALLE

Uno de los motivos por lo que los escritores urbanos comienzan a pintar es por el afán de reconocimiento que deriva, directamente, en expresar su propia visión del mundo. Eso sí, el graffiti actúa como una manifestación cultural concreta diferenciándose del arte tradicional en que se dirige hacia toda la sociedad en su conjunto. Estos artistas urbanos, reaccionarios contra las formas comerciales, intentan representar a su grupo y a sí mismo, con la única pretensión de conservarse en el tiempo y en el espacio.

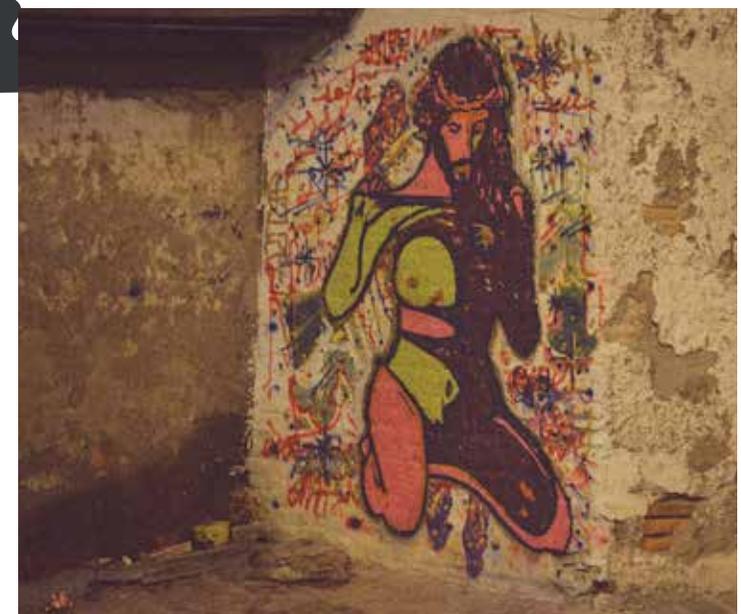
Aquí los denominados crews o mejor dicho grupos urbanos que representan a manera general para el resto de la sociedad que llevan el Graffiti a ser parte de una familia.

GRAFFITI LEGAL O ILEGAL ARTE O VANDALISMO

“El Graffiti legal es el que se considera como arte y Graffiti ilegal como el que se ejecuta como vandalismo. Hay muchas y muy diferentes opiniones al respecto. Esto a veces genera disputas o cuando menos debates sobre como debe pintar un escritor: legal o ilegalmente. Lo que está claro es que cada uno tiene su forma de ver las cosas y sus razones que le hacen decantarse por una o por otra (gozan de especial respeto los escritores que practican ambas, es decir Graffiti en muros, en trenes, bombardeo.) Depende del uso que se le de a las cosas, estas sirven para una finalidad u otra. Por ejemplo un arma, sirve para utilizarse en legítima defensa o para cometer un crimen ilógico, o como el mismísimo dinero, sirve tanto para hacer obras de caridad como para efectuar negocios sucios. Son solo ejemplos que manifiestan el uso que se le puede dar a las cosas y que las cosas por sí mismas no son malas”. (<http://graffox.blogspot.com>)

Fotografía: La mata de Frío Azezino

Fotografía: La mata de Frío Azezino

“A mediados de los años 90, aparece Shepard Fairey con su campaña “Obey”, inspirada en la imagen del personaje de circo Andre The Giant. Esta conjunto de obras fue representada en posters y plantillas. El resultado de las imágenes fue un fenómeno mundial que circuló en distintas partes y en la actualidad es una tendencia de marca corporativa que circula al rededor del mundo por su influencia en el arte urbano.” <http://www.valladolidwebmusical.org/>

Desde el año 2012 la Mata de Frio Azezino a emprendido una travesia por lograr a ser una marca que sea reconocidos a nivel local y por que no decir a nivel nacional al ser pioneros en hacer el esfuerzo por ser una crew unioda que pueda proporcionar pensamientos e ideas diferentes entre el grupo y asi poder asimilar las influencias que han tenido como referencia por parte de este clan.

Fotografía: MARCA OBEY

OBEY

CLASIFICACIÓN DEL GRAFFITI

TAG

“El tag Este término se refiere al elemento más bajo en esta escala de complejidad debido a la relativa sencillez y al escaso tiempo empleado en su ejecución. Los tags son la base del graffiti y nacen con él a finales de la década de los 60, perdurando aún hasta nuestros días.”(<http://www.valladolidwebmusical.org/graffiti/historia/09morfologia.html>)

LETRAS

Las letras es el rasgo más común en los graffiteros pues en cierta forma este sería la evolución del Tag con estilos diferentes entre ellos podemos encontrar letras pump, potas, block, wild style entre otras que se desarrollan según la creatividad del autor son estilos que en ocasiones son difíciles de leer pero contienen un alto grado de estilo gráfico ilustrado.

3D

“De la misma manera que el wild style busca crear estilo y llamar la atención mediante su complejidad de formas y combinación de colores, el model pastel busca crear un efecto de tridimensionalidad en las letras, es por lo tanto un estilo muy efectista, donde incluso a veces el diseño de las letras pasa a un segundo plano y cobra más importancia el relleno de las mismas.”(<http://www.valladolidwebmusical.org/>)

MURAL

“Los personajes surgieron principalmente para acompañar a las letras, aunque hoy en día son muchos los escritores que basan su obra íntegramente en la creación de personajes. Algunos provienen del graffiti genuino, empezaron pintando letras en las calles y lo han derivado a personajes. Otros provienen del mundo del arte, les gustaba dibujar personajes, cómics o lo que fuese y han acabado plasmándolos en la pared.”(<http://www.valladolidwebmusical.org/>)

PEGATINA

“Basándose en la función publicitaria de captar la atención, el graffiti adopta diversas técnicas y recursos publicitarios para hacer efectiva su intención. Se empiezan a utilizar las pegatinas como soporte rápido y efectivo. Permite una mayor elaboración y un menor riesgo en su puesta en escena. La aparición de los diseños de escritores en carteles les hizo dar el salto a formatos cada vez más grandes. El soporte puramente publicitario se convierte ahora en el arma de los escritores de graffiti, abaratando costes y ganando visibilidad y rapidez en su ejecución.”(<http://www.valladolidwebmusical.org/>)

PEGATINA

El estencil un arma de suma rapidez aplicable dentro de este genero urbano pues la mayoría lo utilizan de manera eficaz para transmitir una realidad relativa que causa emociones entre los espectadores al ser utilizado como para demostrar hechos que muchos quisiéramos que suceda o que simplemente suceden y no lo podemos ver.

GRAFFITI AL REDEDOR DEL MUNDO

El Graffiti al rededor del mundo no tiene limites, ya que la imaginación y la creación de cada uno de los grafos, mantiene evolución a cada instante con los acontecimientos más recientes y en algunas ocasiones con hechos pasados, es por eso que en todo lugar del mundo existe Graffiti y si no los hay, son los escritores de Graffiti quienes viajan al rededor del mundo para dar a conocer este arte que se extiende con gran velocidad, a manera de una adicción en los jóvenes, que empiezan a tener gusto por esto, lo cual representa un acto de rebeldía, si pero también una inclusión al arte, que permite al mundo entero admirar las creaciones de las personas que realizan estos artes, es por eso que en las imágenes a continuación podemos observar, como se realizan y como terminan algunos graffitis alrededor del mundo, los cuales son admirados y respetados a diferencia de otros, que simplemente son hechos sin ningún significado ni razón.

Fotografía: <http://streetartutopia.com>

PROCESO DE UN GRAFFITI

Al momento de la elaboración de un Graffiti, se puede realizar en segundos como el mismo puede tomar semanas y hasta meses, aquí una representación del paso a paso de como los writers se inspiran, estudian y son parte de una pared que lleva a ser un arte de gran estilo y dedicación, el trabajo arduo de estos hermanos alemanes graffiteros HOW Y NOSM.

Fotografías: Hermanos How y Nosm - Alemania

La tristeza que podemos ver de un edificio sin pintura o como la gente lo diría sin manchones, no son impedimento para que los writers pongan a relucir su arte de una manera creativa sin limites y muy bien elaborada, es inspirador observar el resto de la ciudad sin pintura y solo un edificio que sobresale del resto, da la sensación de envidia y ganas de que todos fuesen de la misma manera o por que no mejor una ciudad llena de estos artes que transmiten alegría y atención para saber que significan.

Fotografías: Hermanos How y
Nosm - Alemania

RECHAZO A LA FIFA EN MUNDIAL BRAZIL 2014

Hoy por hoy, se puede apreciar en cada sector, barrio, lugar sin importar que sea residencial o recóndito en Brasil, una característica común que ha convertido a este País en la capital mundial del Graffiti.

Casi todas las paredes están cubiertas de este tipo de arte que representa una manifestación de descontento y protesta social de los pueblos ya sea a su condición social, política o familiar en el día a día de su vida.

Con su desarrollo y crecimiento, se ha ganado ya una reputación a nivel internacional, que los artistas del Graffiti alrededor del mundo ven a Brasil como una fuente de inspiración personal.

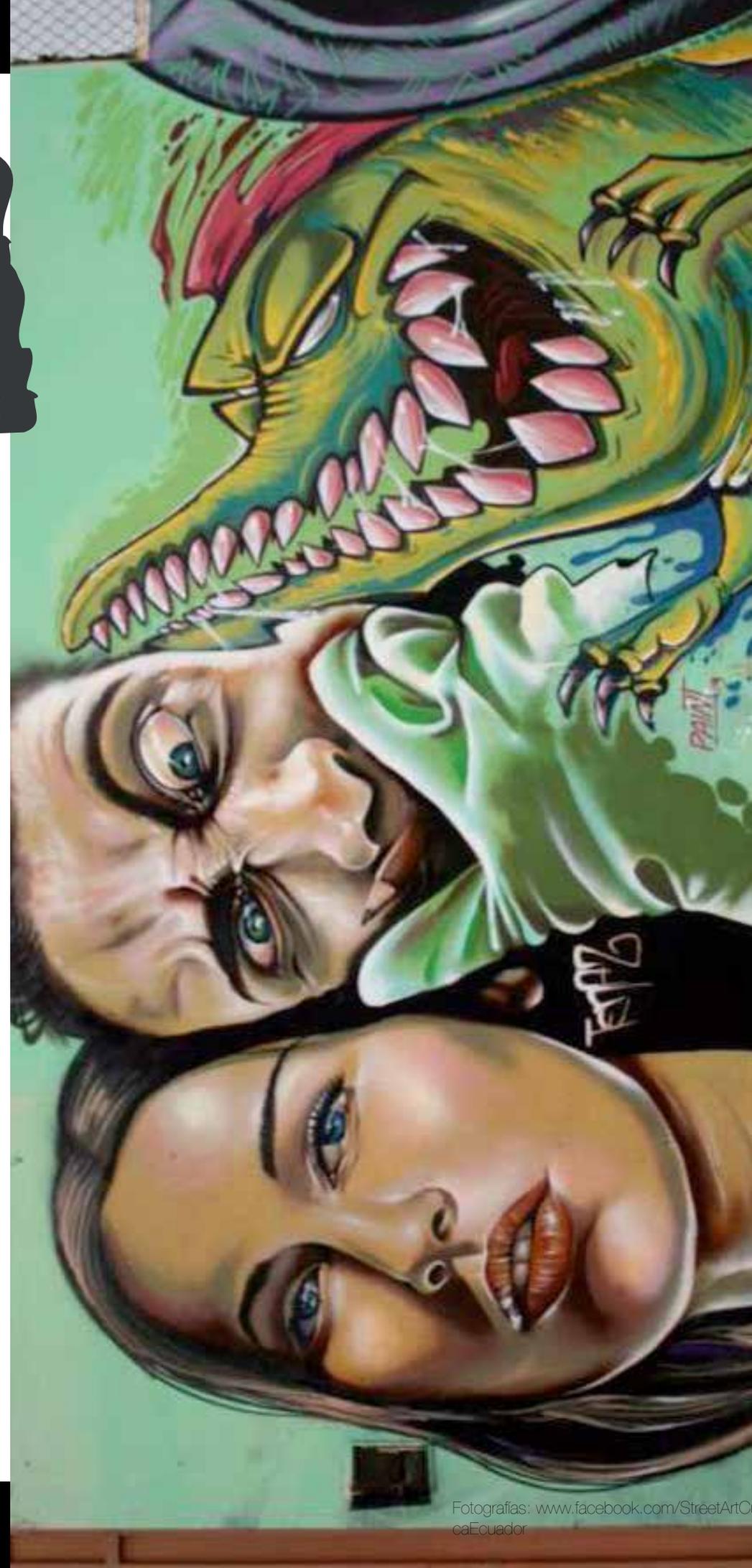
En sus inicios su trabajo estaba apoyado en influencias norteamericanas a mayor escala y también en Europa en menor cantidad, pero con el pasar del tiempo y al expandir su progresión se generaron nuevos estilos y técnicas conocidas dentro del ámbito grafiteros, pero se podría decir que en Brasil predomina su propio estilo cimentado en su cultura, su folclore, su realidad social, su vida familiar y política,.

GRAFFITI EN EL ECUADOR

En el Ecuador han pasado hechos importantes dentro del mundo del graffiti que nos permite un dialogo extenso y de gran discusión a través del tema, sin embargo cabe recalcar el esfuerzo por los jóvenes de alcanzar un nivel mas alto en el graffiti y ser reconocidos a nivel internacional lo cual si han logrado muchos de nuestros escritores.

Es por eso que en esta época es mas considerado el graffiti y se realizan festivales en los cuales han participado gente de otros paises, también hay acontecimientos que han marcado al Ecuador como son temas de discusión como el famoso tema de la chanchocracia por el diseñador Daniel Adum Gilbert. Tema que puso en panico a Guayaquil entero por la incorrecta informacion que emitieron sobre un graffiti al compararlo con asesinatos, violaciones y riñas de las pandillas mas reconocidas a nivel nacional .

Fotografía: www.facebook.com/StreetArtCuencaEcuador

Fotografías: www.facebook.com/StreetArtCuencaEcuador

FESTIVALES

Los festivales son una ayuda para que los writers o las nuevas promesas del Graffiti, demuestren su talento con nuevas propuestas, ya que estos festivales en su gran mayoría son permitidos y respaldados por las autoridades y son reconocidos por otros graffiteros en sus travesías o aventuras cuando recorren el país , esto quiere decir que cuando el Graffiti avanza o alcanza un nivel mayor en su trabajo es admirado por quienes visitan su localidad, los festivales son a nivel nacional y permiten conocer a nuevos writers de cada ciudad.

Como anécdotas de quienes lo practican, les queda una experiencia para aprendizaje propio y un reconocimiento equitativo entre las crews de diferentes partes del país y a veces extranjeras, pues quien no quisiera ir a otro país a representar y mostrar su arte como sucede aquí en el Ecuador, muchos nos visitan y dejan plasmado su estilo de donde quiera que vengan.

Fotografías: www.facebook.com/StreetArtCuencaEcuador

festival 4 ríos de Cuenca.

festival atuntaqui.

festival atuntaqui.

CHANCHOGRACIA

ACONTECIMIENTOS

Quizás sin duda alguna, este haya sido el acontecimiento mas grande, cuestionado y difundido en el Ecuador al ser participe un diseñador gráfico de este supuesto crimen como muchos lo llamaron.

En el año de 2004 en la ciudad de Guayaquil empiezan aparecer en toda la ciudad unos chanchos realizados con spray de diferentes colores, Rojo, Negro y blanco los cuales, sin ningún motivo, fueron mencionados en la ciudad como un acto vandálico que no tenia ningún sentido.

Gran preocupación empieza a darse en los padres de familia, al saber que los chanchos pintados están relacionados con la famosa pandilla de los LATIN KINGS y que el color de cada chanco tendría un significado diferente, un chanco negro representaría a que la pandilla realizaría un asesinato, chanco rojo indicaría una violación, chanco blanco indica paz sin enfrentamiento entre pandillas, es lo que sucede cuando la prensa a falta de conocimiento emite una noticia sin ser investigada y prefieren hacerle caso a un rumor que provoco pánico en todo Guayaquil y preocupación en las autoridades. El trabajo de los chanchos fue una obra de Daniel

Adum Gilbert diseñador gráfico que lo único que realizo fue un trabajo artístico dentro de su hábitat urbano, siendo un writer de Graffiti también .

“Lo que pasó con la chanchocracia® es especial sin duda, es uno de esos eventos que pasan una vez en la vida y a veces ninguna. Esos quince minutos de fama como los llamaba Warhol o, sencillamente, esos diseños que el destino guarda para unos cuantos.

Desde hace años, mi tercer apellido es “el de los chanchitos”, que claro, puede llegar a ser algo molesto, porque mi obra es mucho más extensa que el stencil de un chanco pintado con aerosol, pero lo acepto con humor. Estoy seguro que el tiempo se encargará de demostrar que detrás del inofensivo chanco hay un poco más”. (<http://www.danieladumgilbert.com/>)

Fotografías: Daniel adum Gilbert

GRAFFITI EN CUENCA

El Graffiti en Cuenca al igual que en otras ciudades, se ha convertido en una forma libre de expresión urbana que anhela una meta establecida como es cambiar la mentalidad de las personas para apreciar este arte, y que no sea considerado un acto de vandalismo y delincuencia sino una manifestación artística transmisora de un auténtico mensaje hacia los demás.

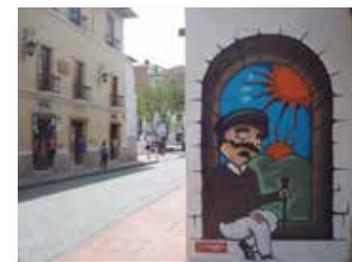

Fotografía: TUCCO WORM

APOYO POR PARTE DE LAS AUTORIDADES

Gracias a la aprobación del Municipio de Cuenca de la ordenanza que regula el uso del espacio público para el arte mural, el Graffiti se está cambiando a un proyecto de comunicación de ideas, a un proyecto de decoración de espacios que anteriormente lucían pintados a un solo color para convertirse en un verdadero arco iris de dibujos plasmados con inspiración y sentimiento personal.

El apoyo que el Municipio está brindando es esencial para que los artistas puedan mostrar y proyectar sus creaciones en escenarios que diariamente son transitados y visitados por la gente que vive en la Ciudad y sus alrededores y logren admirar su revelación.

Fotografías: Autor

ACONTECIMIENTOS EN LA CIUDAD

Hoy en día, el Municipio ha colocado en las paradas de bus, unas bancas con respaldos posteriores con unas vallas publicitarias para permitir a los Graffiteros locales que expresen su arte y manifiesten su expresión artística y se han podido ver resultados que van causando mayor interés y atracción por estas imágenes, a manera de un pasatiempo visual, la gente que utiliza estos medios de transporte, han puesto su mirada en cada parada de autobús por lo menos para contemplar estos artes y hacer el uso de razón de lo que significa o lo que se pretende transmitir por parte de sus autores, algunas muy llamativas otras que a pesar de no tener fluidez en sus trazos mantienen un gran mensaje o composición artística, que conmemora a estos creadores de Graffiti y nos deleitan con sus obras.

Sin embargo en un principio la Municipalidad de Cuenca había otorgado estos espacios a varios artistas de la ciudad y ocurrieron percances que salieron a la luz, como el el caso de, el plagio de parte de uno de los graffiteros de cuenca llamado Martin Arévalo, hacia una obra de arte de un graffitero originaria del país de Perú.

Fotografías: www.facebook.com/StreetArtCuencaEcuador

PLAGIO

Fotografías: www.facebook.com/StreetArtCuencaEcuador

La obra originaria proviene de un gran muralista apodado Decertor, quien se pronunció indignado al enterarse que una de sus obras estaba siendo utilizada por otro artista fuera de su país

“Decertor es un pintor de intemperies y constructor de memorias, atraído por el soporte permanente y la perdurabilidad de la obra en el espacio público. Inicia su carrera entregado enteramente a la práctica. Sin estudios formales en artes plásticas, su fuente de inspiración esta en los retratos donde el ejercicio y búsqueda del realismo son la clave para desarrollarse. Como pintor callejero activo formó parte del movimiento Hip Hop en Lima, siempre involucrando su gráfica en temas sociales hasta encontrar su propio camino en la pintura mural; arriesgándose con nuevos formatos y reinterpretando la iconografía prehispánica, la hace parte importante de su lenguaje visual.

Decertor se nutre del contexto político social y/o arquitectónico del lugar que escoge para realizar la obra, siempre buscando la confrontación directa con el espectador, a fin de motivar positivamente e invitar a la reflexión. La pintura es una herramienta efectiva para generar un cambio en la sociedad, por ello siempre busca nuevos espacios donde realizar su trabajo, descentralizando y democratizando los muros, transformándolos, dotándolos de humanidad. Tomando el arte como una excusa para seguir pintando.”(<https://www.facebook.com/eldecertor/info>)

A Martín Arévalo, se le había otorgado la tarea de realizar 25 paradas de buses para demostrar su trabajo, ya que posee un gran talento en cuanto a lo artístico, sin embargo Martín había sido el partícipe del llamado “crimen del Graffiti” por parte del retación para quienes habían dado este derecho.

Esta fue su primera propuesta en una de las 25 paradas que Martín tenía previsto pintar e incluso los medios locales galardonaron su trabajo, los mismo que se encargarían de ponerlo en evidencia ante la sociedad como un plagiador. Martín no se pronunció sobre el tema.

A pocos días de darse la noticia a la luz Martín había ya cambiado la obra por esta muestra, lo cual fue una decepción para el resto de graffiteros, quienes se encargaron de realizar el trabajo de pintar las paradas de bus demostrando que no es necesario dar privilegios a nadie y mas aun que no hay necesidad de copiar.

Fotografía: Diario El Tiempo

Fotografía: autor

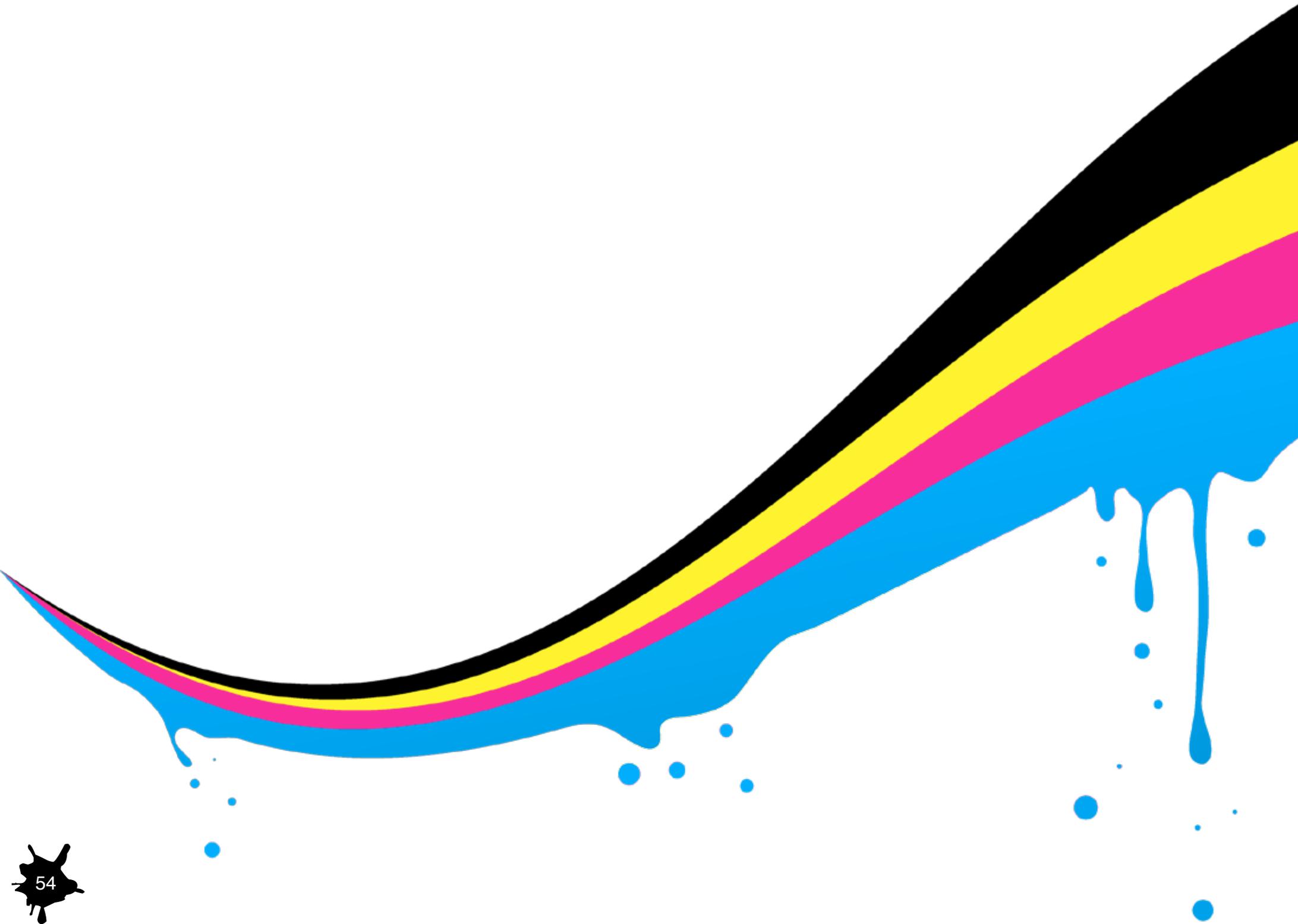
CUENCA ARMONÍA

Intervencion de ENOC; en homenaje a su hermana quien viste a la tradicional Chola Cuencana demostrando que una ciudad no necesariamente es tradicional por su arquitectura sino tambien por su arte plasmado que sin darnos cuenta juzgamos de manera diferente.

Estas opciones de introducción de arte del Graffiti en Cuenca consienten al artista a una renovación de armonía, belleza y colorido a una área vacía, convirtiéndola de cierta manera en un espacio alegre como un cuadro al aire libre que puede ser apreciado por toda persona sin importar su edad solamente que circule por ese lugar e interprete a su criterio. Podemos notar como la gente hace inspiración de lo que ve, para plasmar sus ideas.

Fotografía: www.facebook.com/gammanual?fref=ts

COMUNICACIÓN VISUAL

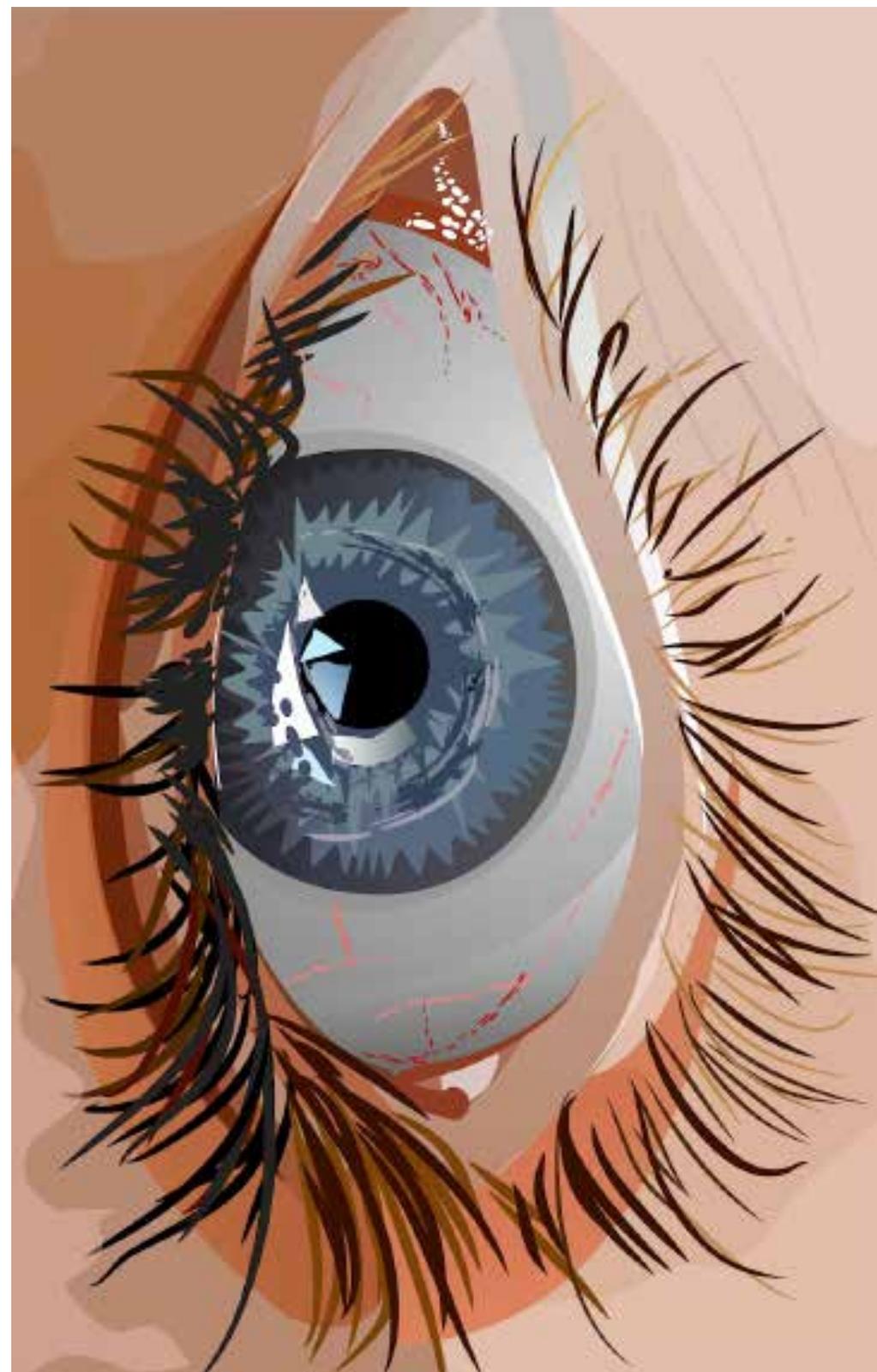
ELEMENTOS BÁSICOS DE LA COMUNICACIÓN VISUAL

“Entre los elementos de la comunicación visual los mas importantes y objetivos son: punto, línea, contorno, dirección, tono, color, textura, dimensión, escala y movimiento. Estos son los que dan fondo a una composición elaborada

Gracias a la teoría de la Gestalt, podemos percibir las formas de interacción humana considerablemente; y gracias a otras teorías también podemos crear nuevas ilusiones ópticas; hacer parecer algo que no es, esto gracias al efecto positivo-negativo, efecto que nos proporciona varias informaciones aunque solo veamos una.

El conocimiento de estos elementos perceptivos nos permiten un mejor manejo en la elaboración de mensajes visuales, como el artista puede usar varias herramientas según su criterio y el sentido de expresión que le quiera dar a su obra ya que el conocimiento nos da una mayor libertad”.*(<http://smartwoldnat.wordpress.com/2011/02/27/elementos-basicos-de-la-comunicacion-visual/>)*

Fotografía; <http://whooohq.com/blog/author/jorge/>

CONTORNO

El contorno parte de una línea hasta encerrar el espacio, el contorno parte de 3 formas básicas: cuadrado, triángulo y círculo y se desprende a un abanico infinito de formas irregulares .

COLOR

La percepción en cuanto al color es la parte mas emotiva de la percepción visual demuestra fuerza en la expresión y transmisión de la información.

TONO

El tono es que varia su elemento de color en una sola gama de cromática se estabiliza partiendo de lo claro a lo oscuro.

DIMENSIÓN

La dimensión es el elemento que distorsiona la imagen a un punto irreal es tornado irregular sea la propuesta deformada o dando un grado de tercera dimensión.

DIRECCIÓN

Todos los contornos generan direcciones visuales entre ellos esta la horizontal vertical inclinadas angulares y curvas.

TEXTURA

Las expresiones aportan significados a las formas blandas pesadas y rígidas y estructuradas al crear efectos compositivos.

MOVIMIENTO

El movimiento parte de la figura estática dando la sensación de movimiento de la imagen según la interpretación.

PUNTO

El punto es la unidad mas simple de estos elementos visuales, el punto dirige la mirada y atrae la atención del espectador, los puntos no siempre son circulares también pueden ser representados de diferente manera.

LINEA

La línea es la unión de varios puntos que rompen con el esquema de ser estáticos, la línea representa el movimiento de puntos y no siempre son líneas rectas horizontal y vertical, también son curvas e inclinadas.

ESCALA

La escala implica una relación entre el tamaño de su forma varia siempre que se de una intención de pequeño a grande y viceversa

COMPOSICIONES DE LA COMUNICACIÓN VISUAL

EXAGERACIÓN

Esta técnica que forma parte del contraste, pretende caer en la intensificación de ciertos elementos visuales, dando la sensación al espectador de algo mas complicado e intenso. Su contraparte en armonía: la reticencia

RETICENCIA

Técnica visual de armonía que nos ayuda a percibir con el uso de pocos elementos visuales una solución adecuada, en su mas mínima expresión su contraparte en contraste: la exageración

ESPONTANEIDAD

Con esta técnica de contraste, se puede demostrar que algo espontaneo es algo que no tiene una base, que no fue planeado, que no tiene orden, pero que en su defecto, nos brinda una gratificante sensación emotiva. Su contraparte en armonía la predictibilidad

PREDICTIBILIDAD

Como técnica visual de armonía, pretende mostrarnos un orden, algo que es obvio y convencional. Podemos prever una acción visual si se utiliza esta técnica de forma adecuada. Su contraparte en contraste es la espontaneidad

ACENTO

Mediante el acento, técnica visual contrastante, se logra dar énfasis en un elemento el cual resalta sobre todo lo que le rodea, lo cual se torna uniforme. Su contraparte armónico: la neutralidad

ASIMETRÍA

Esta técnica describe como un elemento que no se refleja en su parte original, parte de este elemento grafico varia según el diseño, sea esta añadido o sustraído en su contraparte en contraste: la simetría

NEUTRALIDAD

Siendo su opuesta en contraste el acento, la neutralidad puede describirse como una técnica visual de armonía donde los elementos mantienen un diseño sobrio y sin que estos destaquen sobre los demás. Es un diseño donde no hay competencia y no hace que sobresalga en este diseño.

SIMETRÍA

Técnica visual de armonía la cual demuestra un equilibrio equitativo basándose sobre un eje central. Su resultado, es que cada elemento situado a un lado de la línea central corresponde exactamente al otro del otro lado. Su contraparte en contraste: la simetría

UNIDAD

En esta técnica de armonía se maneja la unificación en general. Su contraparte en armonía: la fragmentación

COMPLEJIDAD

Técnica de contraste donde los elementos presentan características muy elaboradas o complejas a comparación de su opuesto armónico: la sencillez

ECONOMÍA

Con esta técnica de contraste se pretende hacer uso de pocos elementos en comparación con su opuesto: la profusión

FRAGMENTACIÓN

En esta técnica de contraste se juega con el elemento y se divide en secciones y se consigue un efecto muy interesante. Su contraparte en armonía: la unidad

SENCILLEZ

Técnica de armonía donde los elementos presentan características muy simples a comparación de su opuesto en contraste: la complejidad

PROFUSIÓN

Esta técnica de armonía, hace uso de elementos en abundancia, normalmente una copia de uno solo y así multiplicándolos excesivamente. Su opuesto en contraste: la economía

AUDACIA

Esta técnica de contraste nos muestra características de osadía, atrevimiento, cosas intrépidas con cierto grado de descaro en comparación con su opuesto: la sutileza

TRANSPARENCIA

En esta técnica de contraste se juega con la transparencia de los elementos y con esto se puede llegar a crear combinaciones de colores interesantes ya que las plastas se fusionan creando un tercer color. Su contraparte en armonía: la opacidad

VARIACIÓN

Esta técnica de contraste muestra variaciones en alguna característica, en este caso se muestra en el color, comparándole con la técnica opuesta en armonía: la coherencia

SUTILEZA

Esta técnica visual de armonía pretende mostrar elementos con cierta delicadeza, con cierto grado de fineza y a la vez ingenioso. Su contraparte en el contraste: la audacia

OPACIDAD

Esta técnica de armonía muestra como se puede jugar con los elementos en fondo-figura y así poder jugar con las plastas de un color en específico y crear efectos interesantes. Su contraparte en contraste: la transparencia

COHERENCIA

En esta técnica de armonía se pretende mantener un orden en cuanto al color comparándolo con la técnica opuesta que es: la variación

DISTORSIÓN

En esta técnica de contraste visual los elementos pueden modificarse de manera libre e irregular, dando lugar a una composición muy diferente a su contraparte: el realismo

PROFUNDO

Mediante esta técnica de contraste se plasman los elementos para dar una sensación de tercera dimensión. Su opuesto en armonía: el plano

AGUDEZA

Mediante esta técnica visual de contraste se pretende mostrar los elementos de la imagen de una forma clara. Su contraparte en armonía: la difusión

REALISMO

Técnica de armonía visual donde todo se muestra de una forma natural y sin modificaciones. Su opuesto en contraste: la distorsión

PLANO

Esta técnica de armonía muestra los elementos visuales en un plano de dos dimensiones. Su contraparte en contraste: lo profundo

DIFUSIÓN

Mediante esta técnica visual de armonía se pretende mostrar los elementos de la imagen de una forma difusa o poco clara. Su contraparte en contraste: la agudeza

ACTIVIDAD

Mediante esta técnica visual de contraste se pretende mostrar los elementos de la imagen dando una sensación de movimiento, de algo activo. Su contraparte en armonía: la pasividad

ALEATORIEDAD

Mediante esta técnica visual de contraste se pretende mostrar el acomodo de los elementos sin un orden específico, manteniendo un atractivo visual. Su contraparte en armonía: la secuencialidad

IRREGULARIDAD

Técnica visual de contraste que describe como se puede romper con las reglas, salirse de la base y manejar elementos inusuales y atractivos sin tener un orden. Su contraparte en armonía: la regularidad

PASIVIDAD

Mediante esta técnica visual de armonía se pretende mostrar los elementos de la imagen dando una sensación de estabilidad de algo inmóvil. Su contraparte en contraste: la actividad

SECUENCIALIDAD

Mediante esta técnica visual de armonía se pretende mostrar el acomodo de los elementos con un orden específico, manteniendo un atractivo visual. Su contraparte en armonía: la aleatoriedad

REGULARIDAD

Esta técnica en armonía se utiliza para dar una sensación de que todo esta en orden, que se manejan elementos de forma establecida, pero manteniendo el factor de interés para el espectador. Su contraparte en contraste: la irregularidad

YUXTAPOSICIÓN

Con esta técnica de contraste el efecto logrado es sobreponer elementos sobre otros dando así un manejo de los elementos por separado. Su contraparte en armonía: la singularidad

ANGULARIDAD

Con esta técnica de contraste los elementos se muestran con cierto grado lineal en ciertos puntos de su totalidad. Su contraparte en armonía: la redondez

REPRESENTACIÓN

Esta técnica demuestra que algo representativo es algo en su esencia real sin ninguna modificación o formas abstractas. Su opuesto: la abstracción

SINGULARIDAD

Esta técnica de armonía se utiliza para unificar varios elementos manejando de una forma adecuada la relación fondo-figura y así fusionar plastas del mismo color para dar un efecto de unidad. Su contraparte en armonía: la yuxtaposición

REDONDÉZ

En esta técnica de armonía visual se muestran elementos con características esféricas o redondas. Su contraparte en contraste: la Angularidad

ABSTRACCIÓN

Mediante esta técnica de armonía los elementos se abstraen de una imagen base de algo que es mas representativo y se torna algo mas simplificado. Su opuesto en contraste: la representación

*“No se trata
de colores y
formas, se trata
de transmitir
sensaciones”*

(Trilogía)

ENTREVISTAS

TUCO - WORM

No siempre los artistas callejeros fueron hip-hop! hubo artistas mas punks en Europa que de cierta forma aportaron.

Si graffiteas no hay representaciones no es algo formal es de la calle y debe estar donde debe.

JAIME MOGROVEJO

El Graffiti es para mi una forma de expresar mi descontento con el mundo.

El sistema le obliga a uno a asimilar como correcto, o te excluye, mediante el grafiti pienso que me excluyo a mi mismo, me auto excluyo mientras pinto y cuando lo recuerdo dejo en cada tag o pieza una parte de mi, luego lo veo caminando por ahí, y vuelvo a sentir lo mismo.

FERNANDO PEÑA
DJ MAX

Graffiti como tal es arte .... todo mundo lo tiene claro el vandalismo siempre hubo mucho mas antes de la cultura ...

Los graffiteros tiene claro que su arte no es compartido por el resto, pero también el graffitero sabe que hacer rayones es vandalismo sin duda, eso no es arte es la expresión de llamar la atención ante el resto como símbolo de rebeldía.

MARTIN ARÉVALO

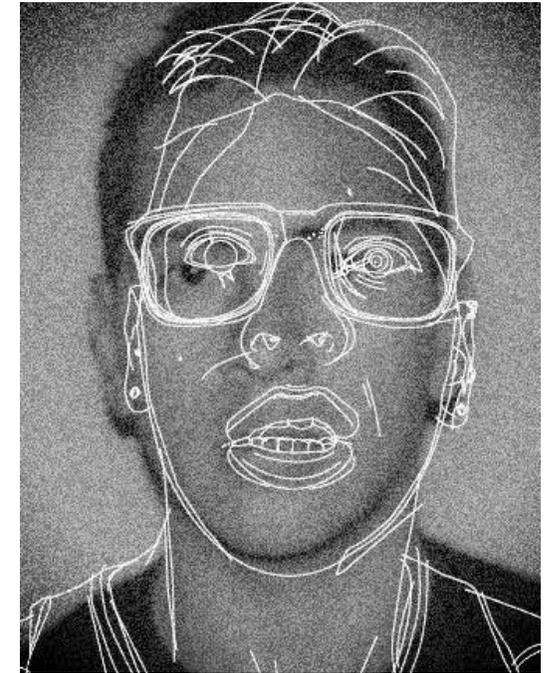
El graffiti como tal es simbolo de rebeldia y expresion para quienes conformamos parte de este gremio que abarca mucha polemica y discucion entre la gente que solo se dedica acriticar sin un concepto de lo que esto refiere.

deberiamos aprender a rescatar al graffiti de una manera diferente mejor dicho a conciencia.

TOPHERMAN

Bueno para mi el graffiti es expresi3n pasi3n y mucho color! es conectarme con un mundo ajeno a nuestra realidad plasmar ideas que pasan por la mente en ese momento me encanta hacer estilo libre improvisar mucho y jugar, eso creo que es lo que mas me llena del arte en la calle regalar una obra de mucho color y alegría, improvisar frente a un gran lienzo que es la ciudad.

ENOC

Graffiti, trasgresi3n, evolucion. Graffiti o arte urbano, como se la considere, es la necesidad de hacerme sentir presente a puro trazo grosso monstr. La situaci3n de jugarlo bien depende principalmente de hacerlo sabroso, una de las razones m3s importantes desde sus comienzos, su frescura. Cuando empiezas a describirlo, no puedes parar de leer lo que pasa, todo un c3digo entre individuos y colectivos que se manifiestan entre lo que escriben, manchan y pintan. La mente no descansa en el continuo proceso de sacar notas; otras notas una y otra vez hasta que se agoten las ganas, el chinesco y las latas.

MATIAS VINTIMILLA

A mi me gusta el graffiti porque puedo dibujar lo que yo pienso y me encanta lo ilegal, es como cuando mi mami me dice que no toque algo, es cuando más ganas le da a uno de tocar jeje.

Me gustan las formas, los colores, todo lo que me haga sentir adrenalina como cuando veo un partido de fut me emociona mucho, esos es lo que siento cuando veo un graffiti quiero hacer uno de mi para emocionarme de la misma manera

DIS. ESTEBAN TORRES

SR. RAÚL VINTIMILLA

En cierta ocasión pude leer un escrito en una pared que decia: "La mas grande y mejor tarea que Dios me dió en este mundo es el amarte y hacerte feliz " ; es la mejor declaración de amor pública que podria haber transmitido una persona, para mi eso es un buen graffiti expresivo.

SRA. MARIA REINOSO

El graffiti para mi punto de vista es la expresión de un sentimiento, pensamientoe ideología transformada en un colorido dibujo que deja ver el interior de una persona, una esencia que llena a cada persona que lo interprete a su manera y con respeto.

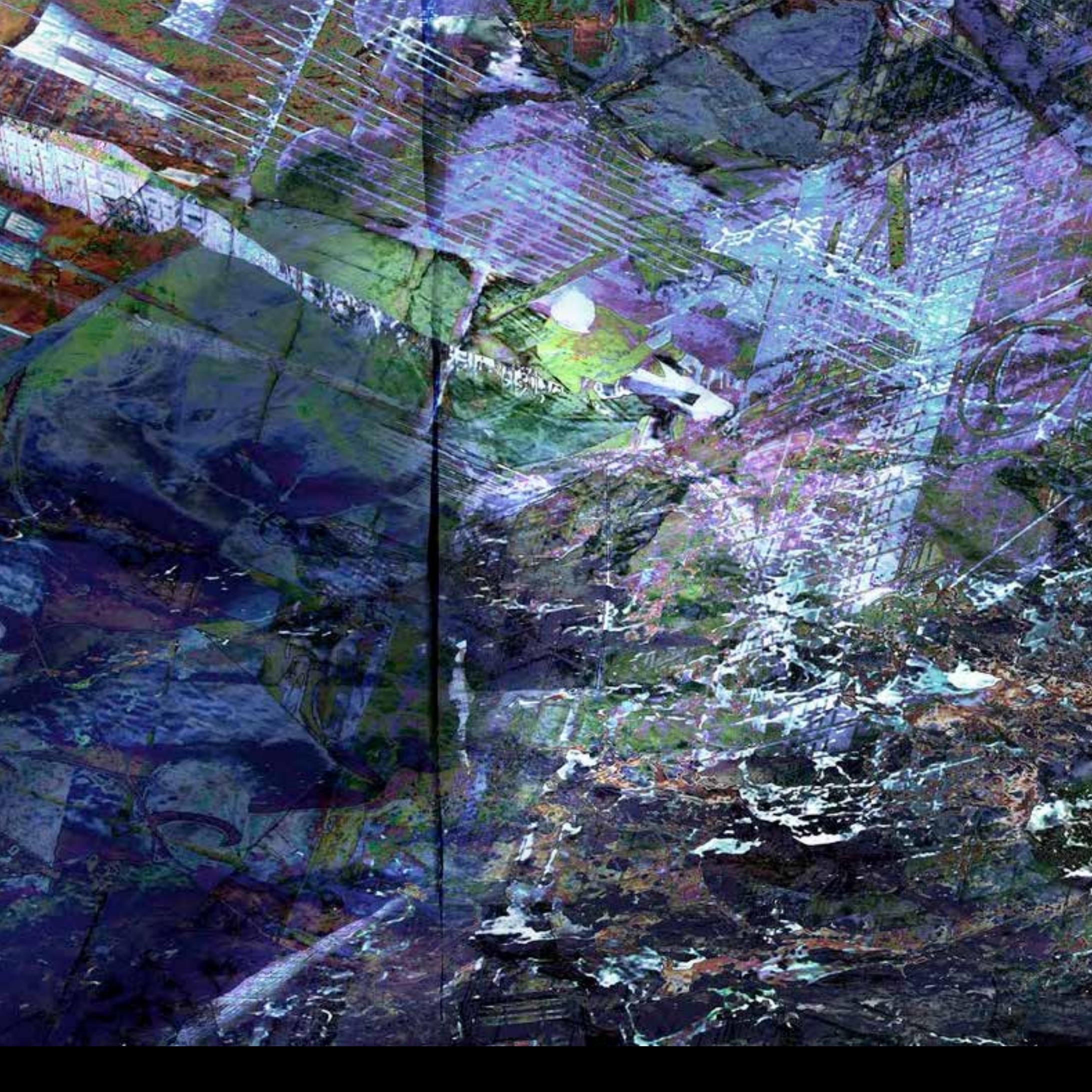
DOMÉNICA CÁCERES

La historia de una ciudad esta en sus paredes, no me imagino un Cuenca sin graffitis.

Me gusta porque es arte fuera de una vitrina, no lo practico, pero quisiera, me transmite energía, historias, libertad.

Todo es con tiempo.

La sociedad debe madurar, no censurar. Es imposible cambiar años y años de conservadorismo, pero deben saber que los graffiteros no son bandalos, que la sociedad se conforma así.

An aerial photograph of a construction site. A large tower crane stands prominently in the center. The ground is a mix of dirt, gravel, and concrete foundations. In the background, a multi-story building is under construction, with its steel framework visible. The overall scene is one of active development.

DIAGNOSTICO

ANÁLISIS DE HOMÓLOGOS

ARTE BASTARDO

Arte Bastardo 2012
Ecuador - Quito

Libro exclusivo que contiene experiencias y vivencias reales de los graffiteros del Ecuador, Este homólogo me ayuda a la determinación de como piensan los graffiteros con respecto a sus trabajos realizados, ya que contiene un poco de su biografía y las aplicaciones de técnicas que se utilizan, incluyendo los materiales que emplean y el tiempo que se toma hacer cada propuesta, es un avance muy adentrado en la cultura urbana y con respecto al análisis que se realizara es una gran opción y ejemplo para determinar los detalles de connotación.

Fotografías: Tomadas por el autor del libro Arte bastardo.

FESTIVAL ATUNTAQUI

II Festival de Graffiti 2013 Ecuador – Imbabura

Festivales donde los municipios han sido cómplices de esta tendencia juvenil, que se remonta al florecimiento del imperio de Pompeya para que la gente aprecie el arte. Este homólogo también determina las destrezas empleadas por los autores de dichas artes empleadas y muy bien manejadas que dentro del análisis gráfico podremos determinar la causa de las participaciones y los pensamientos que tienen los artistas al preparar una obra con un tiempo determinado el mensaje que quieren transmitir, a pesar de que se realiza una vez al año existen muchos otros festivales de los cuales también podremos obtener una pragmática de los moradores del sector que admiran lo que hacen los writers

Fotografías: www.facebook.com/StreetArtCuencaEcuador

Fotografías: Tomadas por el autoren asistencia a la bienal de chacana en el año 2010.

CHACANA 2010

Bienal Chakana 2010

Ecuador , Sta. Elena

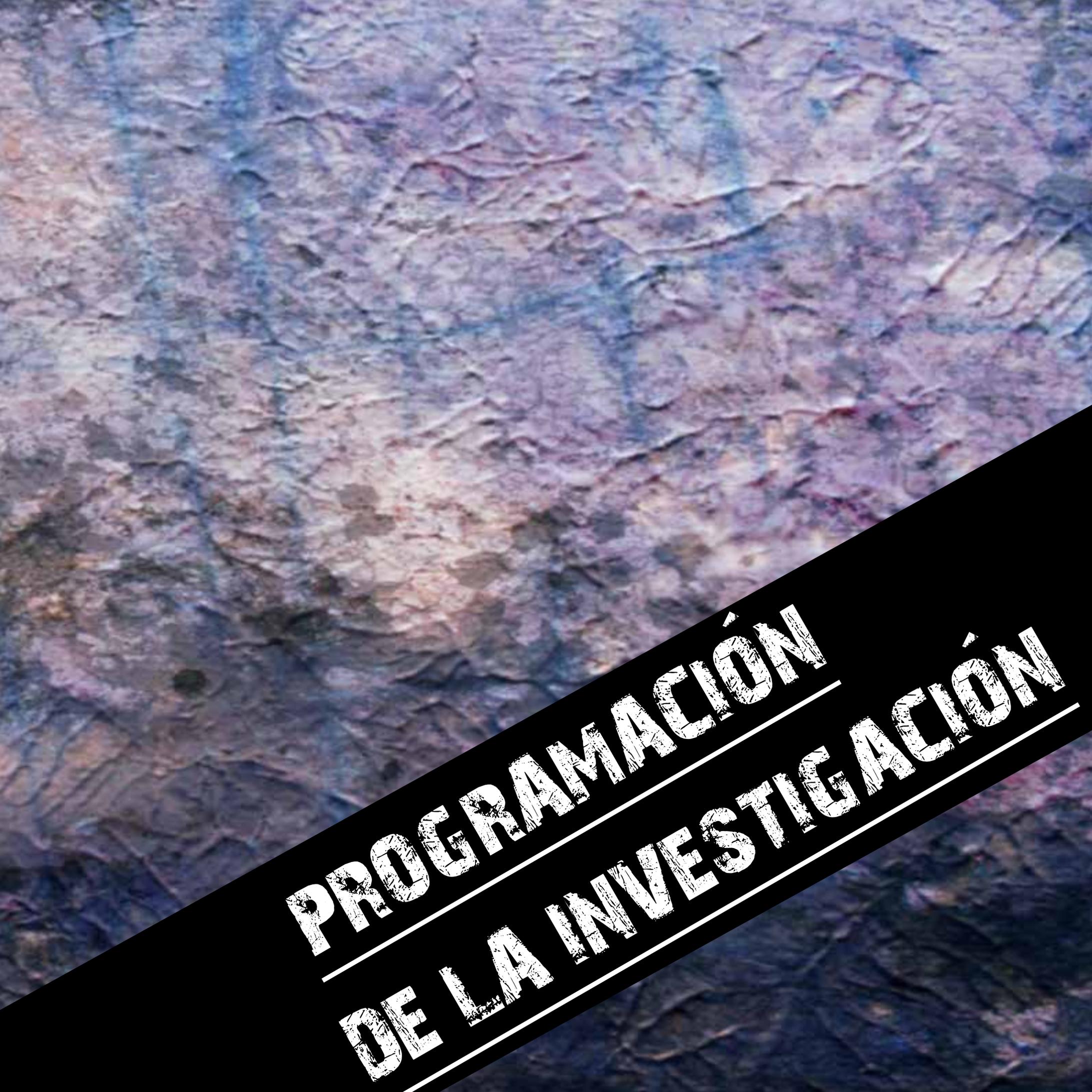
Primera bienal dirigida a estudiantes diseñadores gráficos con fines de superar el estudio de la gráfica y la comunicación del mensaje del Graffiti. Este sería un homólogo tan ejemplar para el análisis, puesto que aquí existieron conferencias de como llegar a la gente mediante la expresión del grafiti, a pesar de

ser realizado en el año 2010 se plasmaron artes en contra de la famosa empresa Chevron y nadie le dio importancia en ese entonces, En el Ecuador se hizo conciencia en el año 2013, sin pensar que unos graffiteros Alemanes transmitían ya un mensaje al Ecuador de lo que sucede, todo esto mediante un Graffiti en una universidad en Salinas-Ecuador.

CONCLUSIÓN

Concluyendo un gran recorrido sobre lo que es el Graffiti, conociendo lo que sucede a sus alrededores, da constancia que el Graffiti nos comunica y emite vibraciones en quienes lo perciben, quienes lo hacen y quienes lo critican, esto da cabida a que el análisis que voy a realizar va por un camino al que llegara a calmar las expectativas de quienes no están conformes con lo que sucede en la ciudad al nombrar a estas artes como simples arañazos y lo ven de una perspectiva diferente, que sin duda alguna es todo lo contrario, terminando el análisis conllevaré una búsqueda exhaustiva de graffitis en la ciudad para demostrar las diferentes técnicas y aplicaciones de los mismos, determinando en cada técnica los elementos que contiene cada expresión grafica que realizan los escritores de Graffiti en nuestra ciudad.

**PROGRAMACIÓN
DE LA INVESTIGACIÓN**

ANÁLISIS DE CAMPO

TOTORACOCHA:

En este sector practicamente ha sido considerado la cuna del graffiti en la ciudad de tal manera que por ser considerado como el barrio más grande de Cuenca se escogió este gran espacio.

CENTRO HISTÓRICO

Se escogió el Centro Histórico de Cuenca al ser el lugar más transitado, conservador y polémico de la ciudad por los sucesos actuales que se han dado sobre el graffiti.

PERIFERIA (Vía Narancay-Autopista)

Aquí es donde comúnmente hacen festivales de graffiti en su gran mayoría por lo que se escogió esta área de la ciudad para poder extender nuestro repertorio.

INTRODUCCIÓN

Para realizar el análisis de búsqueda hemos escogido 3 lugares específicos de la ciudad, ya que existe un incontable numero de graffitis y extensa variedad de los mismo, es necesario simplificar los lugares a los cuales pretendemos incorporarnos para escoger las mejores propuestas y así poder obtener resaludados necesarios que nos permitan evidenciar lo que grafica y visualmente transmiten estas obras.

MUESTRAS Y TIPOS DE GRAFFITI

Se ha tomado como referencia 5 de las incontables técnicas de graffiti pero las más notables en este ámbito para poder llevar a ser analizadas y de ello poder obtener la muestra del analisis a manera de sensaciones visuales para ello despues de la recolección de imágenes de estos tres lugares hemos obtenido gran cantidad de graffiti y así alcanzar un resultado de 30 muestras expuestas al análisis.

TAGS

Escogimos el tag para el análisis, ya que es un elemento que comunica mediante el elemento de la línea y tiene mucho significado para poder enfocarse en esta muestra.

MURALES

El mural por ser el mas pesado en su variación de elementos podemos obtener excelentes resultados del mismo gracias al manejo de diversas técnicas en un solo Graffiti.

Fotografías: www.streetartutopia.com

STENCIL

El estencil, muy significativo y denotativo a lo que se refiere en una técnica de del Graffiti a manera de protesta que utiliza con plantillas con rasgos ejecutables de manera plana esto seria conveniente analizar para entenderlo mejor.

PEGATINAS

La pegatina al ser un elemento que tiene mucho contenido en cuanto su grafica, pues siempre lleva un mensaje en su aplicación y de seguro nos conviene analizar esta muestra y ver cada detalle .

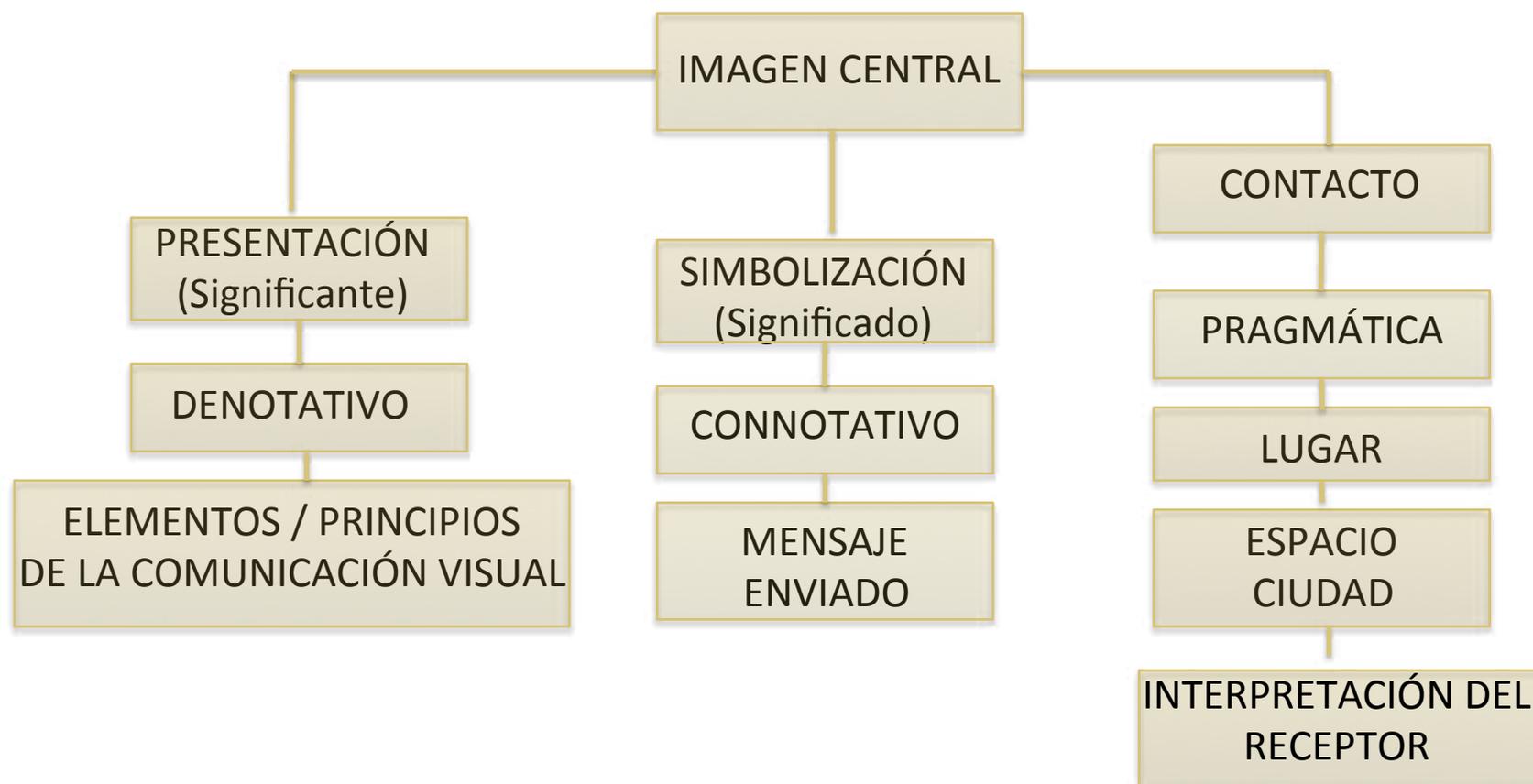

LETRAS

Por ultimo las letras elemento visual muy común entre los writers que demuestra su destreza al cada línea y color tiene que ser un motivo de análisis.

VARIABLES DE ANÁLISIS

Una variable de análisis parte principalmente desde una imagen central que lleva el papel de la denotación del graffiti o muestra en donde veremos lo que muestra el graffiti analizado desde la comunicación visual, posterior a esto continuamos con la connotación del graffiti según el autor lo que nos quiere dar a conocer el escritor de graffiti o su mensaje representativo del

mismo, para así dar paso al contacto, la pragmática, el receptor como lo percibe cada persona y su criterio a formar con cada muestra para ello realizamos entrevistas para poder obtener resultados y finalmente llegar a la conclusión que es lo más importante en este proyecto.

ELEMENTOS / COMPOSICIÓN

Punto

Línea

Contorno

Dirección

Tono

Color

Textura

Dimensión

Escala

Movimiento

Contraste - Armonía

Exageración - Reticencia

Espontaneidad - Predictibilidad

Acento - Neutralidad

Asimetría - Simetría

Inestabilidad - Equilibrio

Audacia – Sutileza

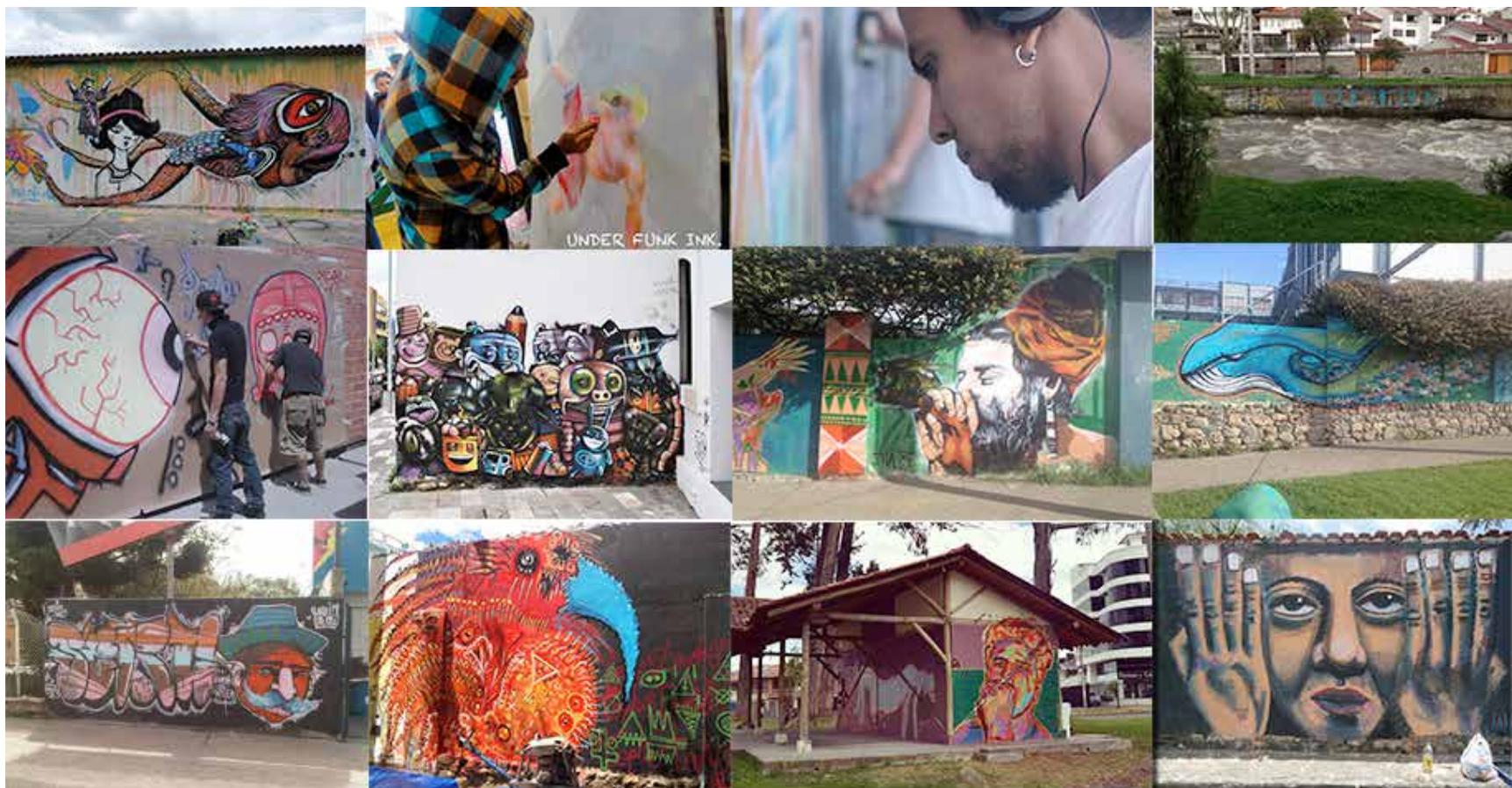
Aguzamiento – Nivelación

Atracción - Agrupación

Los elementos compositivos son tomados del libro de A. Dondis para ejecutar el análisis.

De esta manera es el proceso de análisis dentro del documento evidencial.

RECOPIACIÓN FOTOGRAFICA

Recolección de imágenes / muestras para el análisis dentro de la ciudad de Cuenca se procede a recolectar más allá de los tres lugares específicos ya que el centro histórico abarca lugares cercanos a este.

Fotografías: Autor y streetartcuencaecuador.com

CLASIFICACIÓN Y SELECCIÓN

Una vez hecha la recopilación de imágenes procedemos a clasificar y ordenar por lugar y tecnica, de este modo obtendremos 30 muestras de los diferentes sitios a escoger para realizar el análisis de una tabla mezclada de 10 graffitis seleccionados.

CONCLUSIÓN

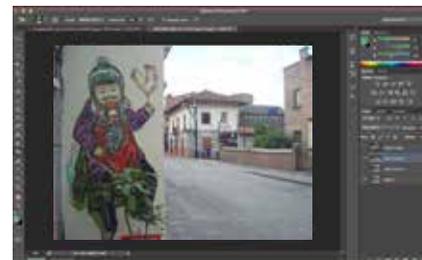
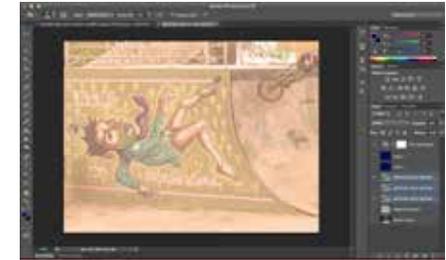
Una vez que ya hemos determinado los lugares en los que hicimos una búsqueda de imágenes incontable, pudimos constatar con los diferentes tipos de graffitis que existen en nuestra ciudad, que son una extensa variedad de técnicas aplicadas, se escogió 10 muestras de Graffiti, 2 de cada estilo que nos llevara hacer el análisis final mediante las variables que se fijaron según los elementos y componentes de la comunicación visual, para obtener un resultado fijo con lo que seria la intención del autor de Graffiti , el significado de cada Graffiti y como llega a la gente con sus mensajes e interpretaciones , una vez seleccionados los ítems podremos realizar nuestro análisis sin ningún inconveniente basándonos en los elementos comunicativos anteriormente propuestos, con estos alcances podremos desarrollar un producto editorial que evidencie los graffitis como elemento de comunicación visual y no sean mal vistos por la sociedad.

**PROCESO DE
DESARROLLO**

RETOQUE FOTOGRAFICO

La aplicación en el programa de Photoshop que se le da cada imagen, trata de igualar a la par los tonos de las imágenes, ya que por cuestión del clima variado la exposición de luz cambia, como podemos notar en el trayecto de cada pantalla, razón por la cual se optó por darle un tono similar al ser tomadas a diferentes horas y tiempos climáticos.

Obtenemos un resultado equitativo todas mantienen una misma tonalidad.

**DESARROLLO
DEL PRODUCTO**

CONTENIDO

El contenido de este producto editorial manejará una gráfica que mantenga un mismo sistema, empezando desde su portada, hasta sus fichas analíticas, manipulando el color, formas, y formatos.

La imagen seleccionada para analizar tendrá en su ficha de análisis al autor de la propuesta con su nombre o pseudónimos, fecha en la que se tomó la fotografía o de llegar a ser posible en la que se realizó este proyecto, lugar donde se encuentra la muestra y el número de Graffiti que se estará analizando, también intervendrá los elementos básicos de la comunicación visual y sus componentes visuales, eso en cuanto al sistema denotativo.

en el área connotativa contaremos con el criterio que emiten los autores respectivos de estas artes para saber el significado y poder tener constancia de lo que quieren demostrar.

y en lo pragmático realizaremos una entrevista a la ciudadanía sin importar su edad con un contenido de cuatro preguntas esenciales que nos ayuda a conseguir porcentajes de lo solicitado, para llegar al factor más importante, el de la validación de cada propuesta y demostrar sus tendencias para evidenciar el análisis minucioso de cada elemento comunicacional.

FICHA DE ANÁLISIS

FICHA ANÁLISIS

GRAFFITI # 06

AUTOR ????????????????

LUGAR TOTORACOCHA

FECHA 31/03/2014

ANÁLISIS

1. DENOTATIVO

<u>ELEMENTOS</u>	
<u>COMPOSICIÓN</u>	

2. CONNOTATIVO

- Expresividad	- Tipografía	
- Popular		
- Cultural		
- Emotivo		

3. PRAGMÁTICO

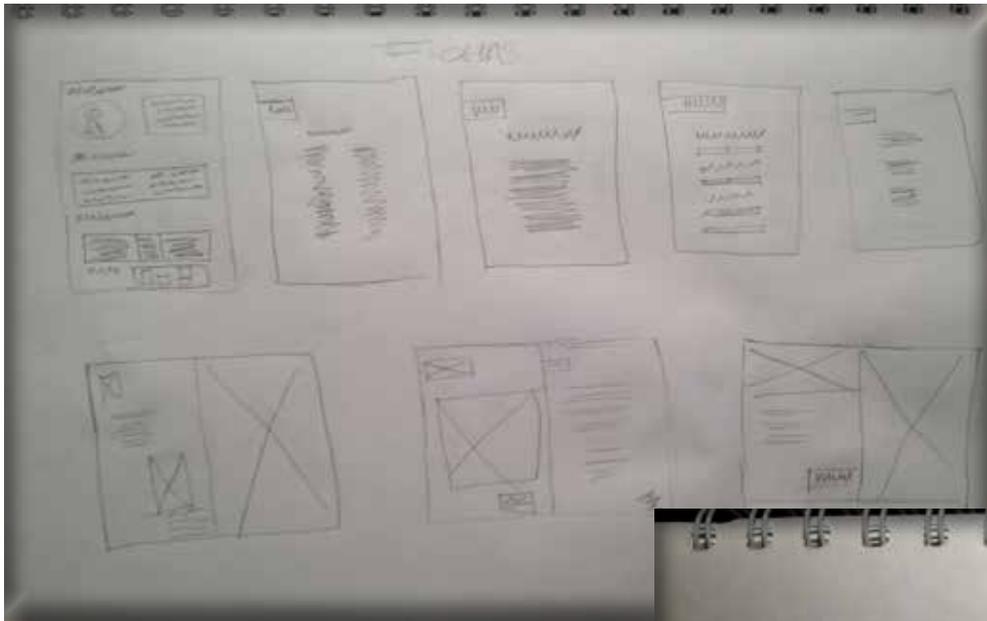
LUGAR:	PARED
ESPACIO CIUDAD	BARRIO
INTERPRETACIÓN:	NOVEDOSO

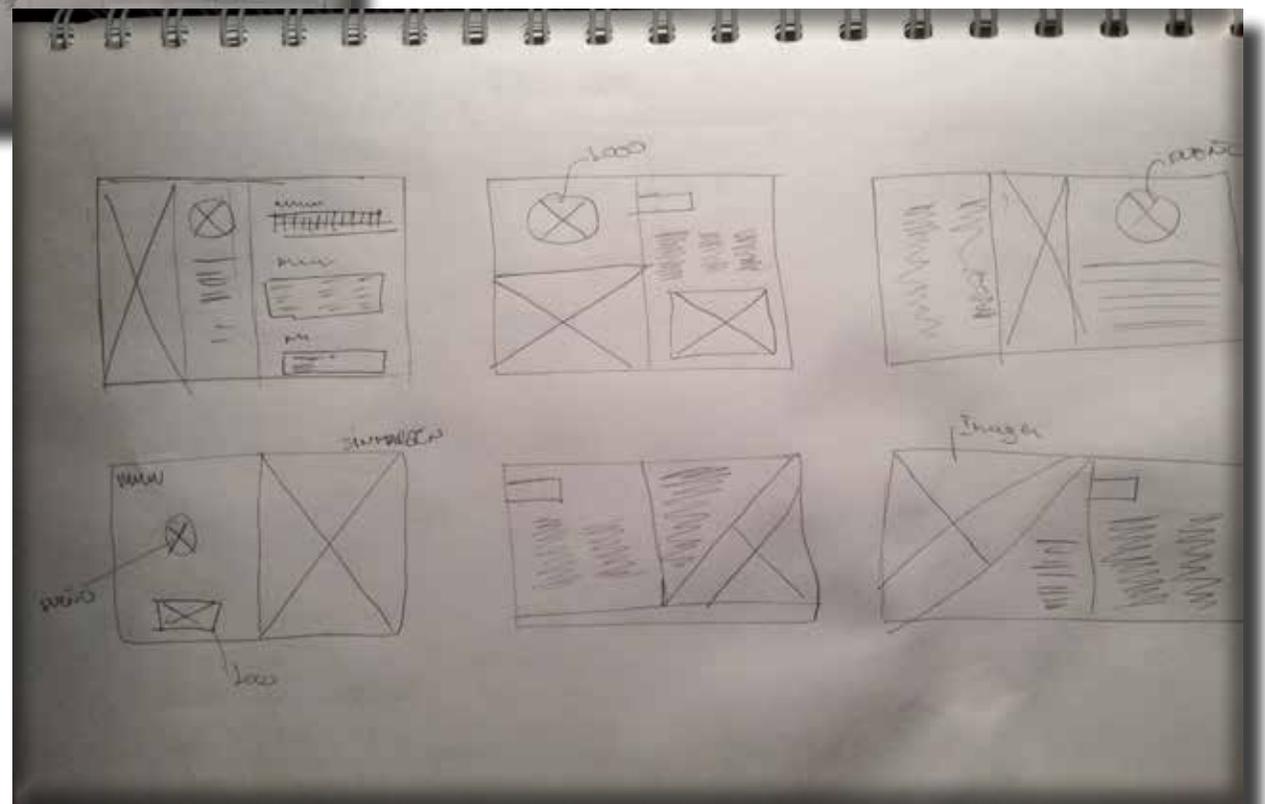
Este es el primer pensamiento a prototipo de la ficha analítica para diseñar un resultado óptimo, estructurando parte por parte.

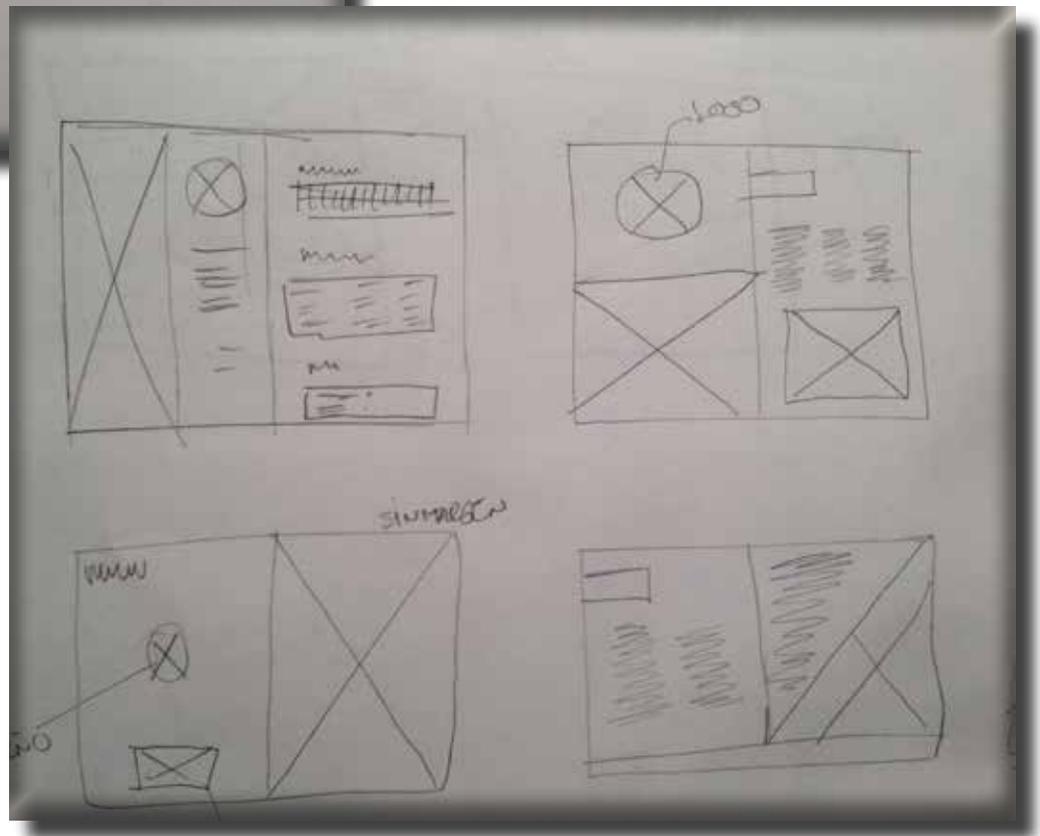
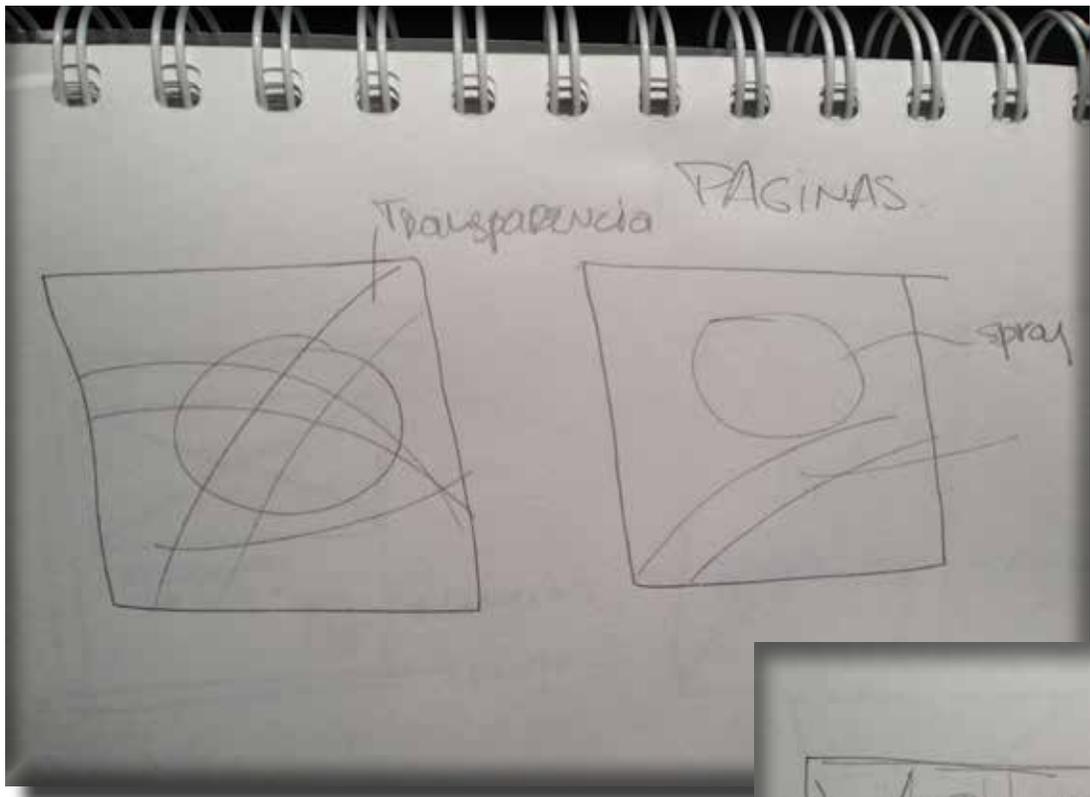

BOCETO DE FICHAS, PORTADA, PÁGINAS

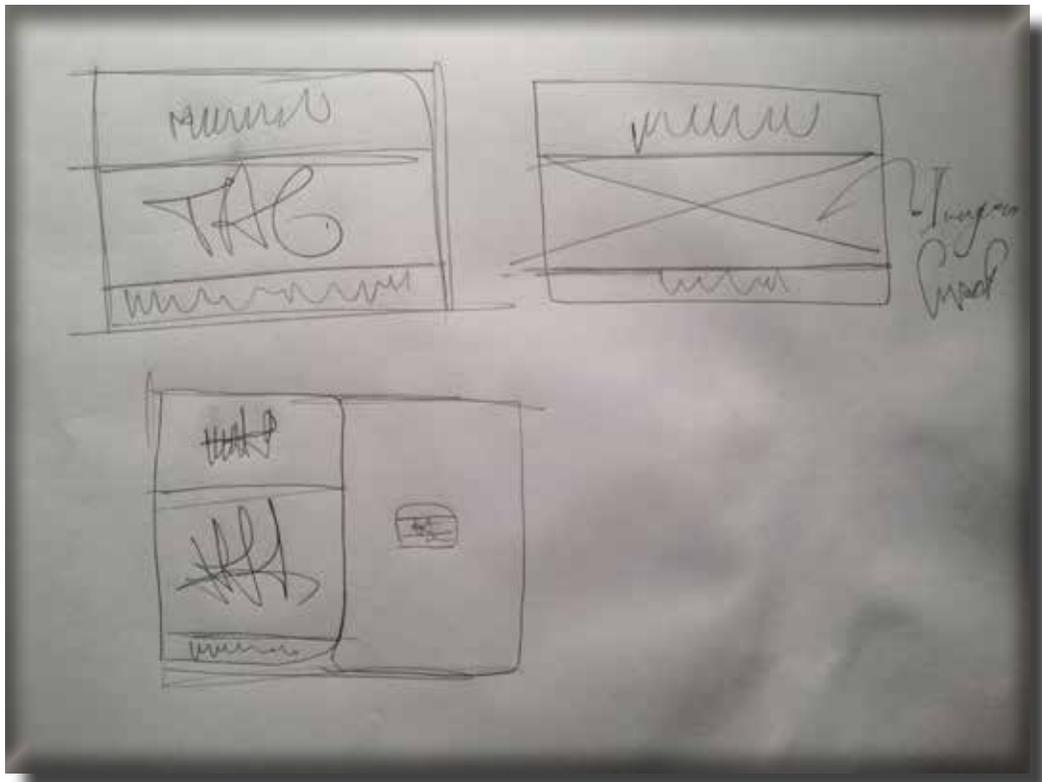

En este proceso el principal diseño fue el buscar una portada y sobre todo armar una ficha para el documento que vaya a evidenciar los resultados para ello empezamos viendo la diagramacion del texto tanto en páginas como en fichas analíticas.

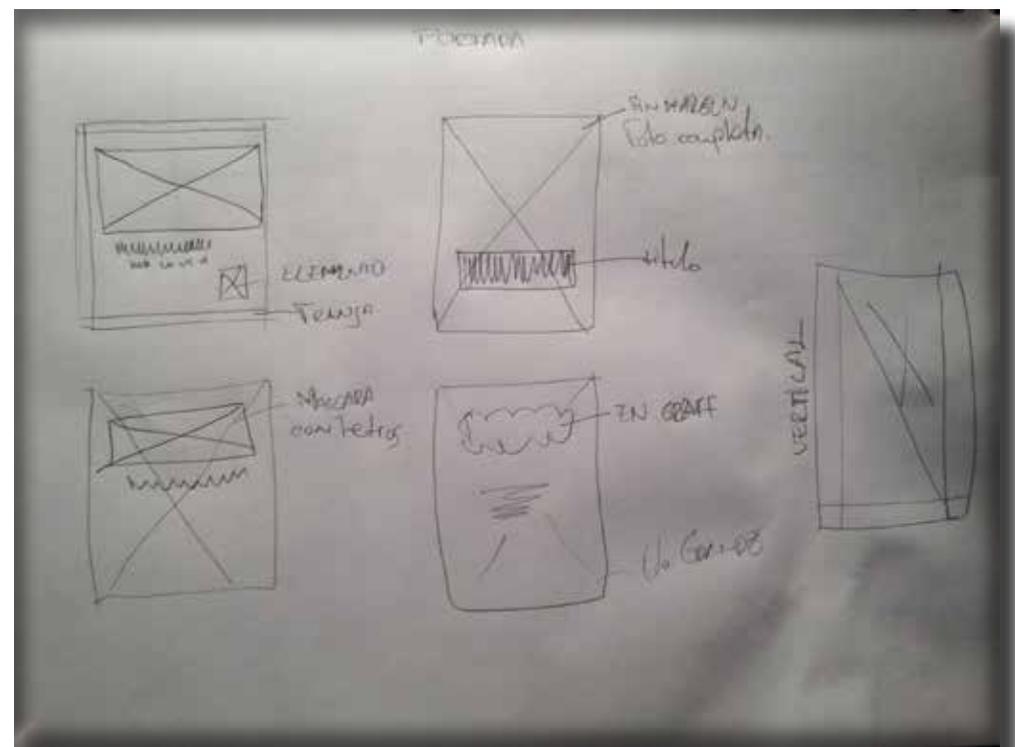

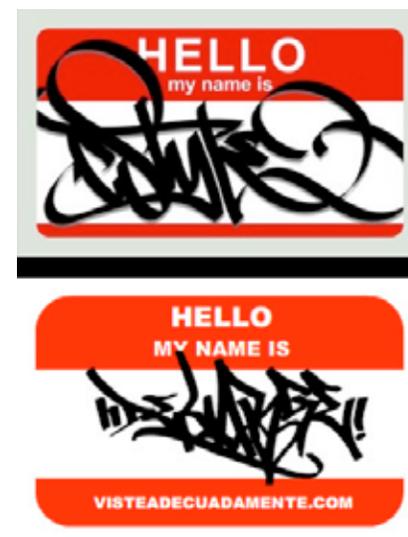
Posteriormente vemos que la funcionalidad de la pagina tiene que ser sistemática a la portada de esta manera pensamos en realizar primero la portada para concluir con las fichas.

Al momento de realizar la portada pensamos detalladamente en un proceso que marque diferencialmente este documento del resto sin exagerar ni alejarse del tema para ello encontramos un homólogo identificativo para ser estudiado y ser parte de la portada principalmente y manteniendo un mismo sistema en todo el documento .

DISEÑO DE PORTADA Y SISTEMA GRÁFICO

MEMBRETE:

En los países de Norteamérica se utilizaban con frecuencia estos membretes para utilizarlos en cuadernos o a manera de identificación para los alumnos poniendo su nombre en dicho espacio al ver que son usados para poner el nombre de un individuo los writers se apoderaron por completo de estas pegatinas ya que representaba para ellos el hacerse ver entre los demás con su Tag de una manera diferente y es así como empezamos a ver como las crews utilizan estos medios y se comercializan para este género en potencia.

Es así como en base a esta referencia del uso del tag, nace la idea de querer plasmar la portada del texto con el diseño de un membrete que llevaría su respectivo tag o emblema distintivo, para que todos puedan leer su nombre, ser conocido, hacerse ver entre los demás, sin importar el target todos pueden sentirse identificados.

El nombre fue analizado y escogido para representar un tag-firma que lleve el nombre distintivo del, dicho tag texto tiene un doble sentido de percepción y de lectura. Si se lee la firma en el idioma inglés formamos una separación de GO (IR) y la letra C (representación de la palabra Cuenca) formando un diminutivo que traducido al español nos transmite fuerza y entusiasmo al decir “VAMOS CUENCA” motivando al graffitero, para tener más realce y precisión en sus trazos y propuestas y por el contrario si se lee en español tenemos un diminutivo de la palabra GOCE que significa disfrute, palabra que aplican todos los writers al hacer sus obras, disfrutan de lo que hacen y porque no ponernos en el plan de gozar todos estos artes realizados en nuestra ciudad.

HOLA
mi nombre es

Documento explícito que demuestra el verdadero arte del Graffiti en Cuenca

DISEÑO DE POSTER Y SISTEMAS A SEGUIR

En estos posters podremos mostrar a los autores de cada muestra, los cuales mantendrán en toda su ficha analítica el mismo color que corresponda para conservar el sistema gráfico que desde principio estamos produciendo.

CONCLUSIÓN

Como conclusión final, podemos decir que hemos cumplido nuestras expectativas en cuanto al proyecto de diseño, pues logramos en cierto punto saber que, si bien es cierto no a todos les gusta el Graffiti y tampoco les podemos obligar a que les guste, pero si podemos hacerles entender que el Graffiti es un elemento que comunica, dirige, manifiesta, expresa y armoniza un entorno, pues seguidamente de haber hecho las entrevistas por las calles de Cuenca pudimos experimentar todo tipo de opiniones por parte de la ciudadanía, de la misma manera contamos con los criterios definidos de la mayoría de los autores del análisis, ya que algunas de las muestras no tenían identificación y tampoco pudimos llegar al destinatario, sin embargo la gente coincidía con las mismas respuestas, sin tener la necesidad de un autor nos planteamos y pusimos nuestra propuesta de significado y logramos un resultado muy favorable, muchos supieron ver de otro punto de vista al Graffiti y este proyecto termina con la publicación del documento para que la gente conozca un poco de como ver a un Graffiti desde un punto analítico y comunicativo.

RECOMENDACIONES

Se recomienda investigar mas a fondo este tema de proyecto pues la necesidad lo amerita ya que se vive lo que sucede ese momento , el graffiti se manifiesta a cada instante y vale estar actualizado de cada acontecimiento.

GLOSARIO

Crew-Grupo

Tag-Firma

Writers-Escritores de Graffiti

Latas-Spray

BIBLIOGRAFÍA

STREET ART CUENCA ECUADOR (<https://www.facebook.com/StreetArtCuencaEcuador?fref=ts>)
GRAFFITI LEGAL <http://graffox.blogspot.com/>
ANÁLISIS DE LA FORMA https://poliformat.upv.es/access/content/group/DOC_32110_2010/TEOR%C3%8DA/2-ELEMENTOS_%20VISUALES_10_11%20gtv_comp.pdf
TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN VISUAL www.youtube.com/watch?v=i9-wqFPnS8E
<http://www.danieladumgilbert.com/arte/chanchocracia/>
<http://skipyelmfc.blogspot.com/2012/01/world-in-war-2012-mfc.html>
WWW.STREETARTUTOPIA.COM
<http://circoviral.com/graffitis-no-mundial-brasil/>
<http://www.eluniverso.com/2010/06/21/1/1380/cuencana-gano-primer-lugar-bienal.html?m=tu+2+seconds+ago+%C2%B7+Comment+%C2%B7+Like+%C2%B7+Promote>
<http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/salinas-vivio-la-verdadera-fiesta-del-diseno-413857.html>
http://es.fontriver.com/font/amsterdam_graffiti/download.html
http://visual.ly/your-body-weed?utm_campaign=website&utm_source=sendgrid.com&utm_medium=email
teoria de la persuacion
scholar.google.com filetype:pdf
<http://the305.com/2014/03/19/check-out-this-new-miami-graffiti-art-book-by-herb-love/>
<http://lienzosurbanos.wordpress.com/> comentarios de graffiti textos siciedades movedizas manuel delgado
<http://www.scielo.cl/pdf/eure/v33n98/art10.pdf>
<http://www.valladolidwebmusical.org/graffiti/historia/09morfologia.html>
http://www.elcomercio.com.ec/cultura/Ecuador-Cuenca-arte-urbano-cultura-artistas-Centro_Historico_0_1067293560.html
<http://joseluiscastillejos.com/2007/09/13/el-graffiti-arte-y-rebeldia-de-jovenes-limenes-en-busca-de-espacios/>
<http://blogs.infobae.com/street-art/2014/02/28/el-graffiti-tiene-la-palabra/#more-2015>
<http://www.graffiti.org/faq/diego.html>
http://s153.photobucket.com/user/cordonabis/media/ENTREVISTAS/freeway_kncr.jpg.html
http://www.elcomercio.com/pais/festival-grafiti-atuntaqui-ecuador-2014-arte_0_1099090295.html

