

MUROS QUE HABLAN... GRAFITIS EN IMBABURA, ECUADOR

Albert Arnavat (dir.) Mariuxi Yépez I Claudia Ruiz I Vinicio Echeverría

> Prólogo José Echeverría-Almeida

ÍNDICE

218*

260*

346*

398*

410*

414*

416*

418*

FAUNA / FAUNA

ROSTROS / FACES

BIBLIOGRAFÍA

BIOGRAFÍAS

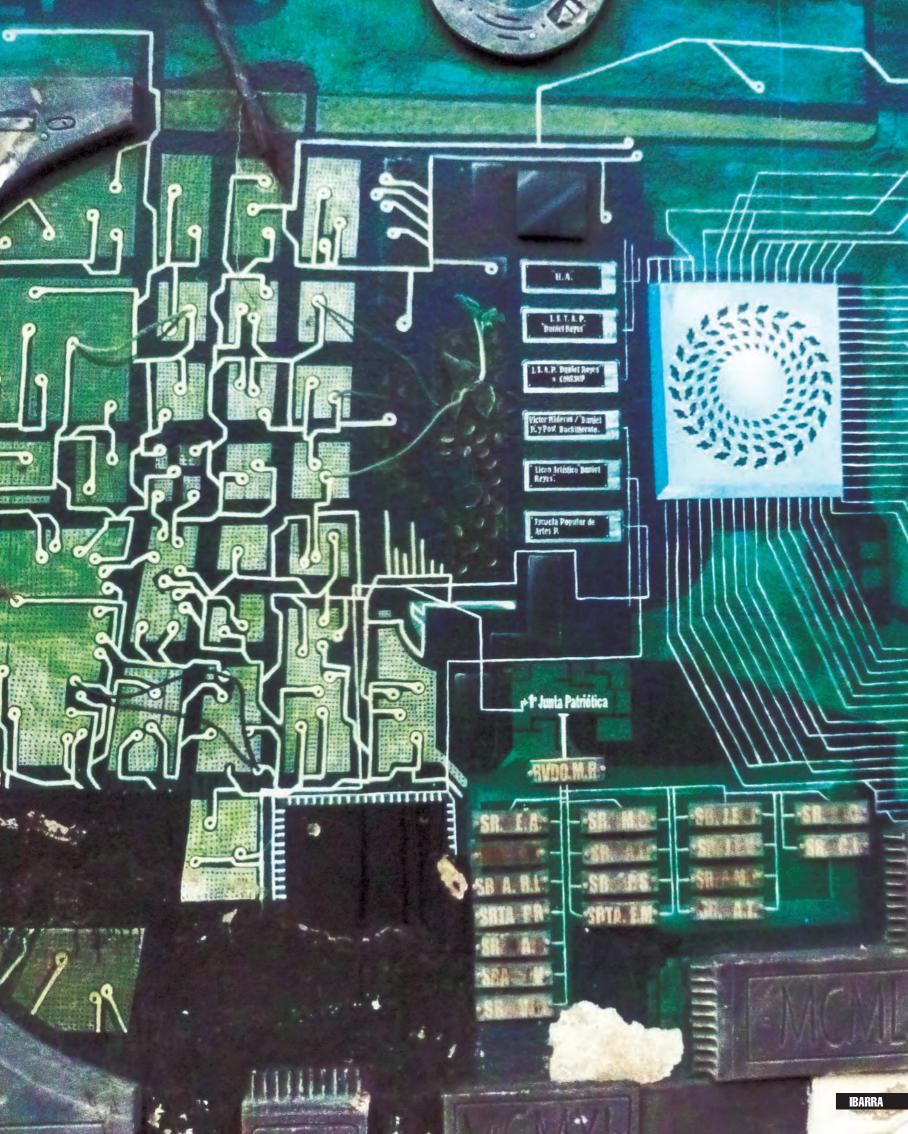
CRÉDITOS

AGRADECIMIENTOS

PERSONAJES / CHARACTERS

PLANTILLAS / STENCILS

007*	Presentación del Rector <mark>de</mark> la UTN
	PhD. Marcelo Cevallos
010*	Prólogo Prólog
	Msc. José Echeverría
016*	Del grafiti al street art
	PhD. Albert Arnavat y Lic. Mariuxi Yépez
068*	Grafitis: pinto y me voy
	Msc. Claudia Ruiz
078*	Grafiti, una visión desde el arte: relatos privados y espacio públ
	Msc. Vinicio Echeverría
088*	Quién es quién en el grafiti de Imbabura
118*	LEYENDAS / INSCRIPTIONS
144*	FIRMAS / TAGS
162*	TIPOGRAFÍAS / TYPOGRAPHY
198*	NATURALEZA / NATURE

Presentación del Rector

Dr. C. Marcelo Cevallos, PhD. Rector de la Universidad Técnica del Norte

La Universidad Técnica del Norte promueve el desarrollo cultural en todas sus formas y expresiones. El libro que tiene en sus manos es una muestra del arte urbano, categoría que engloba a las diferentes expresiones artísticas que se representan en la calle como forma de protesta, de expresión artística, como las voces de una cultura popular, y a veces, como el grito de los movimientos sociales predominantes en cada territorio.

El Grafiti es el reflejo de la sociedad, de sus vivencias y su cotidianidad, con la ventaja de localizarse en lugares públicos y muy transitados que pretenden sorprender a los espectadores tanto esporádicos como recurrentes. Los encontramos de variadas temáticas a veces en llamativos mensajes que critican a la sociedad con ironía e invitan a la reflexión; otros a la crítica política, sin pasar por alto al sutil enamorado que plasmó sus sentimientos en un muro, y el artista que expresa su universo icónico personal.

Esta obra parte del pluralismo y la inclusión cultural que paulatinamente rompe los paradigmas que lo han señalado como vandalismo o expresión de rebeldía sin causa, lo valora y analiza su mensaje en un contexto comunicacional, social e histórico.

Muros que hablan. Grafitis en Imbabura, Ecuador, además de una recopilación gráfica del grafiti en las calles de la provincia de Imbabura, es el fruto de la ardua labor investigativa de docentes y estudiantes de las carreras de Diseño y Publicidad y Diseño Gráfico de la UTN.

El libro dirigido por nuestro docente investigador PhD. Albert Arnavat, apoyado de un equipo multidisciplinario de docentes de gran experiencia y trayectoria académica que no han medido esfuerzos en recopilar entre estas páginas un interesante recorrido por los muros de la zona que encierran color y vida para sus transeúntes lectores. El propósito de esta obra es socializar con el lector el mensaje oculto en los graffitis, además de exponer visualmente el arte urbano, como una expresión de la idiosincrasia de sus creadores.

Cada fotografía de esta galería ha sido seleccionada para el análisis figurativo de su mensaje que muestra en sus muros el paso del tiempo y la historia de los pueblos plasmada por autores muchas veces anónimos que buscan dejar su legado en la permanencia de una pared pintada.

Esta obra invita al lector a realizar un viaje en la búsqueda de los artistas silenciosos que yacían en el anonimato de leer e interpretar cada palabra como la obra cultural que es inmortal.

Prólogo

Msc. José Echeverría-Almeida

Arqueólogo y Antropólogo<mark>.</mark> Instituto <mark>de</mark> Altos Estudi<mark>os</mark> de la Universidad Técnica del Norte

n un cambio de época, y no simplemente en una época de cambios, la Academia debe incursionar en temáticas un poco marginadas del tratamiento universitario, como es el mundo vedado y olvidado del grafiti.

Muros que hablan es el resultado de una minga cultural, en que participaron profesores y estudiantes de la Universidad Técnica del Norte, de las carreras de Diseño y Publicidad y de Diseño Gráfico liderados por el PhD. Albert Arnavat, profesor titular de esta Universidad. A más de realizar una recopilación seleccionada del grafiti de la provincia de Imbabura, hay una clasificación, diría preliminar: en frases o leyendas, firmas (tags), tipografías, naturaleza, fauna, personajes, rostros, y plantillas, con descripción y análisis pertinente.

El propósito es registrar a través de la fotografía debidamente referenciada, una muestra de los grafitis de Imbabura alrededor de un millar, como material referencial de inspiración para diseñadores, publicistas y artistas plásticos. Además, desborda en este trabajo la voluntad de sacar del anonimato tanto a la obra como a su autor, que de otra forma permanecerían en el "limbo". Los grafitis, como las personas, nacen, viven y mueren, algunos dejando huella positiva, otros

* Pintando en el Festival Internacional de Grafitis de Atuntagui.

estériles y no pocos hasta fatales. Para bien o para mal, creo que más para lo primero, este libro alargará su vida.

Para muchas personas esta obra constituirá un viaje visual imaginario, fantasmagórico, de recuerdos reprimidos y de gritos silenciados, de sueños y de realidades, de alucinaciones, delirios y desahogos. En fin, un viaje, sorprendente y fascinante, a decir de Albert Arnavat. En una meta-lectura, estos lenguajes visuales servirán también para entender la realidad, la verdad circundante que está más allá de los libros y de las clases tradicionales.

Más allá de la parte gráfica, el trabajo aporta una amplia información sobre la historia y desarrollo del grafiti, con abundantes fuentes bibliográficas. Las conclusiones y sugerencias se leen entre renglones, conforme avanza la lectura de esta obra. No es una obra más, en la que resaltan únicamente las figuras, también hay el propósito de que a través de su lectura, el público capte y acepte el mensaje oculto o expresado de los grafitis. En un aparente vandalismo, y expresión subversiva que incita al debate, hay mensajes que a través de la ironía, el humor, lo tosco, lo

incorrecto, lo incompleto e incluso de lo profano transmiten una señal que necesitamos interpretar inaugurando nuevas racionalidades.

Las instituciones de gobierno, las entidades académicas, las organizaciones de toda índole, personas públicas, actuales o históricas, que en forma expresa o fingida son el tema del grafiti, podrán reflexionar sobre el mismo y sacar sus propias conclusiones.

Personalmente, por mi formación escolar y de colegio en el que primaba una férrea disciplina, y también por los años de vida, dado que ya estoy en la segunda vuelta, me aterran los grafitis, especialmente los de temas fantasmagóricos o faltos de estética o de un mensaje claro. En estos momentos, mientras leo este trabajo dirigido por Albert Arnavat, me he puesto a considerar que los nuevos insurgentes han encontrado en lo prohibido la adrenalina inspirativa. Expresar gráficamente la rebeldía, el inconformismo o simplemente el hacer brotar el arte interior que llevamos reprimido y hacerle visible entre luces de neón y de media luna o de una linterna mágica, es producir un mundo de alucinaciones que no requiere la ayuda de drogas, sino simplemente de un aerosol

Pintando <mark>e</mark>n el Festival Torr<mark>e</mark> de Babel de Iba<mark>r</mark>ra y en el <mark>Fes</mark>tival Internac<mark>ional</mark> de Grafitis de Atunt<mark>aq</mark>ui, en 20<mark>1</mark>3.

o brocha gorda. Este libro insinúa que no todo desorden es negativo, el caos puede provocar un nuevo orden que ayude a la sociedad a enrumbarse hacia la nueva sociedad y nueva racionalidad que todos aspiramos.

Las instituciones, agrupaciones u organizaciones podrán ofrecer paredes blancas o verdes, para estar a tono con el actual gobierno, pero los grafitescos o grafiteros serán famosos si continúan siendo incógnitos, y sus trabajos envueltos en la neblina de la magia, que amanecen en un día menos pensado. Institucionalizar el grafiti sería quitarle su esencia, el misterio, el anonimato. Por otro lado, reconocerlos significaría protegerlos como obras de arte.

Sin duda, este trabajo es un aporte muy importante al mundo de la cultura visual y al arte urbano ecuatoriano, y una síntesis que evoca la libertad, la creatividad y, en palabras de Roberta Curiazi "la capacidad de expresar ideas, sentimientos y arte (a veces de altísimo nivel) hablando más que otros medios, al ser mensajes que pueden ver, observar y leer cualquier persona, sin distinciones de edad, formación, clase, grupo étnico y/o proveniencia".

DEL GRAFITI AL STREET ART...

PhD. Albert ARNAVAT

Docente investigador de la Universidad Técnica del Norte

Lic. Mariuxi YÉPEZ

"Las ciudades se han convertido en un imperio visual en el que todos somos receptores, pero el derecho de emitir los mensajes está reservado exclusivamente a los grandes estamentos más poderosos. El escritor de grafiti, en clara actitud temeraria, desafía este monstruo y aferrándose, probablemente sin saberlo, a las leyendas más antiguas y nobles, sale de su casa, se enfrenta a este mundo y solamente con los recursos de su valor y su arte, consigue su lugar y él mismo se hace hombre. Es, de algún modo, la reivindicación del individuo frente la sociedad masificada que le ignora."

JORDI RUBIÓ, fabricante de los sprais Montana Colors.

"Cuando un suceso tiene consecuencias tiene que dejar huellas en alguna parte".

WALTER PORZIG, lingüista alemán.

De los orígenes

Desde los orígenes de nuestra existencia los humanos hemos sentido la necesidad de expresarnos públicamente con la voluntad de compartir nuestras ideas, protestas y críticas o simplemente dejar rastro de nuestra presencia en los lugares por donde hemos pasado. Uno de los rastros gráficos más evidentes de esta realidad a lo largo de la historia han sido los grafitis. En América Latina el primer grafiti parece que se realizó en el año 1541 y es consignado por Bernal Díaz del Castillo (c.1492-1584), en su crónica Historia verdadera de la conquista de la Nueva España (1575): "Como Cortés estaba en Cuyuacán y posaba en unos palacios que tenían blanqueadas y encaladas las paredes, donde buenamente se podía escribir en ellas con carbones y con otras tintas, amanecía cada mañana escritos muchos motes, algunos en prosa y otros en metros, algo maliciosos, a manera como pasquines". Montado por naturaleza sobre la prohibición, tiene una circulación más restringida que otros medios de expresión y por ello, el grafiti se define como la inscripción urbana de un mensaje o conjunto de mensajes, filtrados por la marginalidad, el anonimato y la espontaneidad y que violan una prohibición para el territorio social dentro del cual se manifiesta (Silva, 1986:28-29 y Isaacs, 1986:80).

En la República de Ecuador, Eugenio Espejo (Quito, 1747-1795), investigador, científico, médico, historiador, escritor, abogado, periodista, pensador, ideólogo, político y prócer de la independencia del país, se cuenta que fue el primer grafitero de la Real Audiencia de Quito, cuando en una noche amparado por la oscuridad colo-

có frases y panfletos en las calles, las mismas incitaban al pueblo a levantarse en contra de los opresores españoles (Morales, 2002:5)

Por lo tanto, sus vínculos con la política son naturales desde sus inicios, pero no son su único patrimonio. Existen muchísimos grafitis sin denuncia política, por lo menos en el sentido explícito de la palabra política, y justamente estos son los mayoritarios en las últimas décadas en nuestro país. Si en las décadas anteriores se trataba de pintar consignas de denuncia usando el lenguaje verbal como exclusivo medio de conformación del mensaje, ahora la elaboración artística de figuras, la presencia de modalidades gráficas narrativas como los esquemas de los cómics o la figuración, y el uso de la imagen, nos conduce a otra formalización del grafiti (Silva, 1986).

La mayoría de las manifestaciones del grafiti -en su primigenia acepción de la palabra- son producidas por las organizaciones políticas o sociales, generalmente izquierdistas. Expresan las utopías y anhelos de un amplio sector de la población, pero también hay múltiples sitios para el grafiti, además de los siempre básicos muros y paredes: sanitarios, buses, pupitres, cafés, etc. El grafiti privado está lleno de emoción y de manifestaciones pulsionales (Isaachs, 1986). En ellos encontramos declaraciones políticas, consignas, nombres, poemas, declaraciones de amor..., utilizando cualquier soporte callejero, con materiales de pintura tales como sprays, brochas, marcadores... Los chicos que se definen como pintores de grafitis en su mayoría o quieren ser artistas o muchas veces tienen aficiones, o profesiones, directamente relacionadas con el diseño, la publicidad y la comunicación visual.

El grafitero más cotizado y misterioso, Banksy (Bristol, Gran Bretaña 1975), teoriza y define el marco de su actuación con una clara intencionalidad político-poética: "Algunos se hacen policías porque quieren hacer del mundo un lugar mejor. Otros se hacen gamberros porque quieren hacer del mundo un lugar más bello" o "¿Por qué tan

solo pintar dibujos de un revolucionario cuando en vez de eso se puede actuar realmente como tal?" (Banksy, 2006: 8, 47).

Por otro lado, ciertos grafitis presentan una factura textual, siguiendo el modelo europeo, heredero de una "tradición de pensamiento filosófico, poético, humorístico, en forma de máxima" (Garí, 1995:30), mientras que en otros predominan los elementos gráficos, icónicos, siguiendo el modelo norteamericano, con un imaginario visual procedente fundamentalmente de la televisión y el cómic (Ciudad, 2011).

Grafiti: arte e insumisión sígnica

Como escribió Rivera (2004), entre muchos otros, aunque alguna gente poco informada pueda tener aun dudas, el grafiti y la fotografía son, evidentemente, un arte. Se trata de un cuestionamiento obsoleto que ya debería ser parte del pasado, después de que ya en el siglo XX nadie dudó de que era arte, y con mayúsculas, el urinario y los bigotes de la Gioconda de Marcel Duchamp (1887-1968), o los botes de sopa Campbell's de Andy Warhol (1928-1987). Uno de los mejores historiadores del arte, el austríaco Ernst Gombrich (1909-2001) declaró que las obras artísticas no son fruto de ninguna misteriosa actividad sino objetos realizados por y para seres humanos. En realidad, la fotografía y el grafiti son dos de las manifestaciones artísticas más populares del siglo XX. Y la primera nos ha hecho mirar la realidad, y el arte, de una manera distinta. A pesar de ello, aun miles de personas en todo el mundo consideran que los grafitis no son arte. Pero esos mismos grafitis sí lo serían expuestos en un museo o una galería... Es el viejo elitismo snob y la lucha por la conservación de los viejos privilegios, que reaparece una y otra vez, repetidamente, frente a cada nueva tendencia de la creatividad humana que desafía lo establecido. Pero el arte urbano es incontrolable, rebelde. Como escribió acertadamente Cristian Campos

* Grafitis in Ibarra.

(2015:7), el arte urbano es al arte lo que el punk fue al rock.

El profesor de antropología catalán Manuel Delgado, en su artículo "La ciutat tatuada" (1992), defiende la tesis de «el grafiti como insumisión sígnica» y señala las siguientes características: la audiencia diferida "caracterizada por la condición momentáneamente inexistente del receptor del mensaje"; el apoderarse sígnicamente del espacio urbano que toma el modelo tatuaje como vocación de indelebilidad e inadaptación a la vida, "uno de los mecanismos simbólicos más sutiles y sofisticados de adaptación al fracaso"; y la voluntad narcisista de convertir la ciudad en un espejo reflector de un determinado universo simbólico, en un campo donde combaten con administraciones, corporaciones y marcas. En el caso más extremo, dice Delgado, la cultura hip-hop hace de sus habitantes verdaderos obsesos gráficos, abocados a un vértigo expresivo -una especie de horror vacu- que convierte cualquier espacio en una tentación irresistible a la rotulación inmediata, casi espasmódica: "Se debería hablar de una

signoadicción, es decir, de una dependencia casi total a la textualización del espacio urbano, que hace del autor del grafiti lo que ellos designan como un escritor", un writer.

Como escribió Morales (2002), en esto de pervertir el orden se reconocen otros momentos: el grafiti de Mayo del 68; el del metro de Nueva York -donde Basquiat o Haring terminaron en las galerías de arte-; y el tercer movimiento que irrumpió en la década de 1980 en América Latina, en donde en algunas de sus ciudades primó, debido a su condición política, un grafiti más ideológico que expresivo. Todo esto sumado a un compendio de humorismo, al lado de máximas y refranes populares donde "es evidente que nuestro grafiti sigue el rico patrimonio hispanoamericano: crueldad, machismo, viveza, erotismo, juego con la muerte y una visión un tanto cínica y apocalíptica del futuro (...). Pero también hay que anotar que el uso de la imagen en el grafiti actual se debe a su misma evolución hacia posibilidades de expresión poética, e incluso al estímulo mismo de sectores artísticos que en distintos paí-

* Grafiti creado por MSC-MFC, en el II Festival Internacional de Grafiti de Atuntaqui 2014.

ses han cobrado presencia sobre las mismas paredes de la ciudad" (Silva 1986). Según Morales (2002), este denominado tercer momento llegó a Quito a inicios de la década de 1980 y en los 90's lo que ya se intuía sucedió: el grafiti se jugó por la literatura: "En un país donde precisamente la apertura a la nueva literatura no es usual los grafiteros convirtieron a la pared en su mejor imprenta y una manera de contar los propios temores de la urbe, esperanzas e incertidumbres, naufragios y traiciones, ternura y fantasmas, utopías y bastante soledad. Un tatuaje para comprender a esta ciudad de campanas y neón: un telón abierto sin ambages y donde la adrenalina se confunde con las vitrinas de oropel. Y cita a "un ser del nocturno azar": "Cuando pinto estoy profundamente conmovido, entro en un estado de trance. Día a día acumulo evidencias, resplandores, juegos de rayuela sin ficha, llega un punto en que todo se desborda en cinco o seis palabras, es cuando siento la necesidad de continuar el vértigo".

Incluso el expresidente de la República del Ecuador entre 1988 y 1992, Rodrigo Borja (Quito 1935), escribió agudamente sobre el grafiti en el periódico quiteño El Comercio (03/06/2012). Dice: "Palabra italiana que designó las inscripciones o dibujos trazados en las murallas y paredes de las antiguas ciudades romanas. Los grababan con grafito —mineral negro agrisado— y eso explica su nombre. Los más antiguos fueron los de Pompeya —la vieja ciudad romana sepultada en el año 79 bajo las piedras y lava de la erupción del Vesubio—, en cuyos muros y paredes semidestruidos los arqueólogos hallaron miles de grafitis. A fines del siglo XIV aparecieron punzantes grafitis en la estatua de "Pasquino" en Roma contra el

papa Urbano VI. Uno de los epigramas decía: "lo que no hicieron los bárbaros, lo ha hecho Barberini". Era la crítica contra el pontífice por haber mandado fundir los bronces antiguos para construir cañones. Durante el pontificado de Alejandro VI se pintaron allí muchísimas inscripciones de reproche a la conducta dispendiosa y libertina del papa español. Siglos después las calles de París tuvieron muchos grafitis en los días de la Revolución Francesa. Por entonces las paredes eran la única prensa libre. Más tarde, los movimientos estudiantiles de Francia en mayo de 1968 volvieron a utilizar esta forma de protesta. Los grafitis recogieron las ideas, sentimientos, sueños y frustraciones de la juventud insubordinada. Allí se escribieron las ideas más sorprendentes: "seamos realistas: exijamos lo imposible", "prohibido prohibir", "las armas de la crítica pasan por la crítica

de las armas", "sólo la verdad es revolucionaria", "cuando el sabio señala la Luna, el imbécil mira el dedo", "la voluntad general contra la voluntad del General", en obvia alusión a Charles De Gaulle. El "prohibido prohibir" fue, en realidad, frase del argentino Teodoro Roca, en el célebre Manifiesto de la Reforma Universitaria de Córdoba en 1918, de quien la tomaron los jóvenes parisienses. En el Ecuador, al día siguiente de la declaración de independencia, se hizo célebre la leyenda: "Último día del despotismo y primero de lo mismo", que amaneció pintada en las coloniales paredes de Quito. Leí en el cementerio de Bogotá: "Levantarse vagos, que la tierra es del que la trabaja". Y en alguna otra ciudad de nuestra América: "proletarios de todos los países, uníos. Última llamada". En una pared de Quito: "Los derechos humanos son tres: ver, oír y callar". Y otro incisi-

* Grafiti creado por BLESS, en Antonio Ante, en el II Festival Internacional de Grafiti de Atuntaqui 2014.

vo como un estoque: "Las putas al poder porque sus hijos han fracasado". Al fin de mi gobierno, en las paredes de Quito: "Por cambio de oficio vendo uniformes de aviador, submarinista, tanquista, tractorista y tenista. Informes: Palacio de Gobierno". En reciente régimen conservador, como crítica a las privatizaciones: "Se vende país con vista al mar. Informes: palacio de gobierno". Hay la manía hoy de pintarrajear las paredes, pero sin el menor atisbo de originalidad e ingenio. Esos

no son grafitos, en realidad, porque no contienen mensaje. Son simples signos esquizoides de presencia de pandilleros en el lugar".

Como dijo el escritor catalán Amorós (2004), "todo el mundo ve los grafitis. Mucha gente los ignora. O los menosprecia. O los maldice. Hay un personal –enfermos de egoísmo y ofuscados por el deseo de dominio– que cree que los grafitis son los mensajes anónimos de sus enemigos desconocidos, de los que los vigilan en no se

sabe qué oscuridad para asaltarlos, para arrebatarlos de una vez todos los privilegios. Otros de más puritanos los ven como destructores de la virtud, refugiada en la blancura de las paredes. Todos, tan bordes como sordos, siempre miopes recalcitrantes, no acabamos de encontrar la llave del grito, del clamor, del porqué de tanta insistencia plástica. Y es que el grito tiene múltiples matices y, con la misma base, múltiples versiones, tan infinitas como los caminos del aire".

De grafiti a arte urbano

Visto primero como un acto vandálico y criminal asociado a barrios marginales y degradados, el grafiti se extendió por todo el mundo apropiándose de muchas de las paredes vacías y de los metros subterráneos de las grandes ciudades como Nueva York o París. En la actualidad, ya bajo el nombre de *Street Art*, se entiende como una práctica artística. Este cambio de mentalidad

* Grafiti creado por Erick Lucas, (a) Toga, Clímax y Yimbo, miembros de la guayaquileña Monosapiens Crew, en Atuntaqui.

no ha sido fácil y no es aún un concepto aceptado por todo el mundo. Lo que sí es innegable es que cada vez más se realizan un mayor número de actividades y propuestas alrededor de este tema, desde exposiciones en grandes museos hasta festivales en la calle, hecho que demuestra que hay algo que está cambiando en la idea que se tiene sobre esta práctica.

El grafiti evoluciona y cada vez hay menos mensajes políticos y reivindicativos. Lentamente, pero imparablemente el grafiti "pintada" se convirtió en grafiti artístico, en grafiti "mural", en Arte Urbano, Street Art. Y se ha convertido en uno de los movimientos artísticos que más fuerza ha tomado en las últimas décadas. ¿Qué lleva a jóvenes artistas a pintar las paredes de las calles? Sueños, sentimientos, aspiraciones, críticas sociales. Expresan una manera de ver el mundo, la realidad y la fantasía se unen en sueños visuales. Para Agustí Gutiérez (2004), "el viajero curioso, abierto a impulsos estéticos no estrictamente ortodoxos, puede comprobar con un paseo atento por determinados arrabales y barrios de las conurbaciones urbanas contemporáneas que el grafiti tiene dos temas fundamentales; la signatura estilizada del autor y el rostro humano sintetizado con técnicas de cómic". Las paredes se convierten en extensos lienzos. Las calles en amplias galerías de arte, donde el spray, dibuja los trazos del artista callejero...

Y no se puede hablar del arte del grafiti sin englobarlo dentro de la cultura del Hip-Hop, compuesta por cuatro pilares que son: 1. Deejays (juegan con la música) 2. Writers (grafitean) 3. Breakers (bailan) 4. MC's y beatbox (rapean). A través de estas manifestaciones artísticas los miembros de la cultura Hip Hop demuestran su descontento con el sistema, las temáticas utilizadas giran alrededor de la violencia, el maltrato, la pobreza, desigualdad social, discriminación, drogas, política entre otras muchas temáticas. Según recoge la publicación Street Live, revista de hip-hop, este es un movimiento artístico y cultural que surgió en los Estados Unidos a finales de la década de 1960, en las comunidades afroamericanas y latinoamericanas de barrios populares neuvorquinos como el Bronx, Queens, Brooklin, donde se destacaron manifestaciones características de esta cultura: la música, el baile y la pintura, junto con la figura del maestro de ceremonias M.C que con el DJ, Disc Jockey conforman el estilo musical del hip-hop: el rap. El Hip Hop emerge llevando consigo una enraizada irreverencia contra el poder, contra los arquetipos impuestos por la cultura dominante.

El grafiti actual comenzó a desarrollarse a finales de la década de 1970 en Nueva York y Filadelfia, donde artistas como Taki 183, Julio 204 y Cat 161 empezaron a pintar sus nombres en paredes o en las estaciones de metro. A partir de

* Grafiti creado por Skar y Jason, en Atuntaqui.

estos pioneros nació el grafitti americano, y se extendió a lo largo y ancho del mundo arrastrando, tras ellos a miles de jóvenes. Debido a la gran cantidad de nuevos artistas que escribían sus nombres por toda la ciudad, necesitaban nuevas formas para que resaltara su trabajo.

Los tags se hicieron cada vez más grandes hasta que aparecieron las primeras "piezas", abreviatura de Master Piece, obra maestra, en los trenes de Nueva York. Estos artistas buscaban fama o reconocimiento ya sea pintando más trenes o las mejores obras; otros como los que trabajaban con plantillas, los artistas de la calle deseaban comunicarse con el transeúnte, o dar forma a su entorno sin restricciones. Inicialmente los artistas de grafiti se centraron en los trenes porque viajaban alrededor de toda la ciudad y millones de personas los veían diariamente. A mediados de la década de 1980 se afirmaba que no había un solo tren que no hubiese sido pintado de arriba abajo al menos una vez. Pero esta situación cambió hacia 1986 cuando las autoridades de Nueva York tomaron medidas radicales para protegerlos de los grafitis.

El fenómeno del grafiti se extendía por todas las ciudades de Estados Unidos y de Europa, donde se celebraron las primeras exposiciones en Amsterdam (Holanda) y Amberes (Bélgica), a principios de la década de 1980.

Con respecto a América Latina, aunque el

grafiti entró más tarde, es hoy en día uno de los centros más destacados y prolíferos dentro del *Street Art*. Por ejemplo, cabe destacar el grafiti de Brasil, que tiene un desarrollo diferente y sigue un camino único por varios motivos. Primero porque se desarrolla en un contexto político y económico concreto, el relativo aislamiento hace que sea un movimiento muy original, y después porque aunque adopta algunas características del grafiti de Nueva York, como el *stencil*, que se integra a partir de los estudiantes, se añaden también características inequívocas del arte protesta.

El grafiti en Ecuador

Según Marialina Mavizu (2015), en su artículo "El crecimiento del arte urbano ecuatoriano en 15 imágenes: entre la autonomía y las regulaciones", fue a partir de 2006, cuando el arte urbano empezó a desarrollarse con mayor fuerza en Ecuador. Ese año vio el nacimiento del hoy desaparecido colectivo de *stencil* "Dementzia" y también del colectivo de arte urbano "Friks", hoy "FNMS". Junto a estos proyectos germinales, hubo influencia de las escenas de *Street Art* de otros países sudamericanos, que para ese entonces llevaban más camino recorrido, como Colombia, Perú y Chile. Del arte urbano ecuatoriano, tal vez su sello característico sea la variedad: hay estilos muy marcados entre quienes pintan y nin-

* "City Parking", muestra de grafiti publicitario, en Otavalo.

guna cosa se parece a otra. La efervescencia del Street Art es tal que hay muros de gran calidad y complejidad, y algunos artistas locales han sido invitados a pintar al extranjero, por la constancia y consistencia de sus trabajos. Mavizu afirma que "he podido observar un desarrollo que pasa por la autogestión, la creatividad y el esfuerzo cotidiano por sacar adelante un muro. También he visto intentos de institucionalizar y "regular" una práctica cuyo origen y razón de ser es la calle, en la que las regulaciones no se entienden muy bien con individuos autónomos y diversos hacedores de arte urbano. Últimamente ya no se perciben tantas pintadas en las calles ecuatorianas: se renuevan menos los muros y hay un ambiente enrarecido en las ciudades, principalmente en la capital. Tal vez este cambio se pueda asociar con una serie de regulaciones". De hecho, en la capital, Quito, se ha endurecido la aplicación de las ordenanzas municipales #282 y #332, que implican multas de hasta \$1.000 dólares para quien sea encontrado pintando sin autorización del Municipio, cuando antes de 2012 "bastaba con la autorización verbal del vecino dueño de la casa o local para poder pintar. En el presente, además, hay que pedir permiso al Municipio, pues según esta institución las fachadas de las propiedades privadas le pertenecen. Además, la creación del nuevo Código Orgánico Integral Penal en 2014 afecta a quienes hacen arte urbano en la totalidad del país, pues en el artículo #393 se estipula la penalización hasta con cinco días de cárcel a quien esté pintando en las calles sin autorización. Esto puede ser una oportunidad o un reto para todos aquellos que pintan en las distintas ciudades. Quizás el endurecimiento de las leyes sea un aliciente para repensar y crear nuevas formas de intervenir el espacio público... Solo el tiempo lo dirá".

La diseñadora Mauriuxi Yépez, en su trabajo de grado (2015), realizó una encuesta a la ciudadanía ibarreña y llegó a la conclusión de que la mayoría de la sociedad no tiene información sobre lo que es el grafiti, por lo que vió la ne-

* Grafiti comercial, creado por S4 en Otavalo.

cesidad de producir un reportaje que contará con toda la información que abarca el tema, por cuanto es necesario demostrar a la sociedad que este tipo de arte no es vandalismo ni devastación. La misión de ese documental fue cambiar el pensamiento del conglomerado social sobre todo a las autoridades, como alcaldes, prefectos, gobernadores, directores departamentales relacionados con la Cultura y así intentar cambiar su posicionamiento sobre el grafiti. Este trabajo se concretó en un producto audio-visual y un diseño de identidad, los mismos que fueron socializados en el campo educativo y en los departamentos culturales institucionales. Según la autora, fue un tanto difícil lograr el propósito porque la idiosincrasia sectorial tiene arraigado un pensamiento crítico desviado sobre el verdadero valor de este arte que cautiva a unos pero incomoda a otros, debido a la falta de información y apoyo gubernamental para el desarrollo adecuado y sustentable. Es así que el trabajo pretendió ir ganando terreno poco a poco, calando conciencias aquí y

allá, valorando este quehacer urbano, volviéndolo atractivo, arraigando identidad y creando una cultura indeleble. Para Yépez, "la grandiosidad de lo encontrado nos perfila un reconocimiento crítico constructivo de avanzada y progreso en el desarrollo de un pueblo ávido de éxitos y realizaciones que más tarde lograrán hacer ejercicio del buen vivir en un mundo lleno de paz y armonía". Este cierto estado de zozobra y malestar frente a esta manifestación artística urbana tiene que ver con las actitudes negativas de un conglomerado social que frena el desarrollo armónico de los pueblos, manifestaciones culturales que han sido estigmatizadas por falta de valoración y conocimiento del arte, dificultando sistemas de convivencia territorial. Un conocimiento profundo y una socialización persistente de los valores artísticos lograrán afianzar el respeto por la diversidad cultural, mirar el mundo en términos de interrelación y unidad como una posible experiencia en reconocernos como parte de un todo llamado universo, que amplía el fundamento y la existencia uni-

* Pinturas rupestres de la "Cueva de las Manos", en Argentina, de unos 9.350 años de antigüedad, una de las expresiones artísticas más antiguas de sudamérica, y Grafiti de huellas de manos, en Ibarra, en 2012.

versal del ser humano, pues entonces compete a quienes corresponda promover acciones continuas para flexibilizar mentes y corazones y producir cambios en un contexto social y educativo.

Es demasiadamente importante considerar el flujo de la información oportuna y necesaria libre de distorsiones que brinden mejores condiciones de comunicación que facilite el trabajo y fortalezca la toma de decisiones colectivas, los actos de calidad deben ser un conjunto combinado de funcionalidad, eficiencia y eficacia que permita una correlación coherente entre todos sus componentes, todo con miras a encontrar la calidad total mediante un adecuado manejo de la información desde la perspectiva valorativa de este hermoso arte, confundido por la mera falta de información que ha creado turbulencia y hasta miedo de enfrentar una realidad. Por este motivo, este libro pretende ayudar a rescatar el arte urbano, el "grafiti" exponiendo principios y métodos de cambio que oriente a una emancipación del pensamiento, en donde los entes sociales coadyuven al progreso de su existencia.

Antecedentes

La práctica del grafiti contemporáneo, desde su aparición, ha sido mal vista por la mayoría de la sociedad ya que ha sido considerada como un acto vandálico, sin embargo quienes se dedican a esto, en su gran mayoría jóvenes, lo ven como una forma de expresión artística, pero la falta de información sobre el verdadero valor de esta práctica hace que los grupos que tienen afición por esta actividad, lo realicen muchas veces de mala manera, afectando la imagen de la ciudad, utilizando paredes de sectores públicos y privados, olvidando el verdadero significado del arte urbano y desvalorizando el trabajo bien aplicado por quienes sí tienen gran conocimiento de la temática.

Es por eso que desde hace siete años aproximadamente, la municipalidad y la ciudadanía de Ibarra vienen analizando sobre el fenómeno del grafiti, buscando alternativas que solucionen y busquen espacios en los cuales la juventud pueda expresarse libremente sin causar ningún daño, y sancionar aquellos que lo hacen sin nin-

* Grafiti de la ibarreña Dra. Weed, en Ibarra.

* Grafiti en Ibarra.

gún tipo de autorización. Anteriormente, en las ciudades de la provincia las tendencias del arte urbano eran rechazadas por parte de las autoridades, familias, instituciones públicas y privadas, por la ignorancia del pueblo en aspectos artísticos y la falta de cultura artística.

En la época actual, llena de avances tecnológicos y de comunicación pero cada vez más deshumanizada, las paredes y muros de las calles se han convertido en espacios donde se escriben ofensas o simplemente se rayan con tags ininteligibles. A su vez, la falta de espacios frena a la nueva generación de artistas para que puedan compartir sus obras de arte y su forma de pensar libre, y por eso algunos jóvenes se dedican a escribir en las paredes como rechazo a una sociedad que pone barreras a su desarrollo. Así, este grupo de jóvenes que tiene este talento pictórico, no lograban sacar a la luz sus habilidades al no tener apoyo de instituciones ni de la ciudadanía. Y los trámites engorrosos y la búsqueda de permisos para crear este arte en lugares públicos han mermado la producción artística urbana. De estos argumentos Yépez dedujo que el problema

fundamental respondía a la pregunta: ¿Qué estrategias utilizar para lograr que el Arte Urbano sea aceptado por la sociedad? Y se planteaba el siguiente objetivo general: Diagnosticar el arte urbano en Ibarra como medio de expresión cultural para el desarrollo de un producto Edu-Comunicacional. Los objetivos específicos planteados eran: 1) Analizar las características, historia y clasificación del Arte Urbano en Ibarra. 2) Identificar los aspectos de participación y expresión social referentes al Arte Urbano. 3) Elaborar un producto edu-comunicacional y establecer estrategias promocionales para darlo a conocer. Decidió realizar este proyecto porque vio la necesidad de concientizar a la sociedad sobre el valor del arte urbano como medio cultural, medio de comunicación y ante todo una expresión artística que no debe ser estigmatizada por desconocimiento de la gente. Para su factibilidad, en esta investigación se tomó en cuenta la importancia de este tema para la sociedad, con el fin de conseguir que las personas se interesen por la cultura, que traten de entender a la juventud y valoren esta comunicación creativa, aún poco apreciada.

* "Lo esencial solo es visible con el corazón", grafiti creado por Jason, en Atuntaqui.

El arte como símbolo

Farga (2008:7) manifiesta que "el arte se aprecia como símbolo cuando la imagen tiene un segundo significado además del visual. Cuando la obra remite a alguna cosa o concepto se convierte en un símbolo que representa a su referente. Lo simbólico no solo representa el significado de algo, sino que al representarlo da la idea de tenerlo presente." El arte como símbolo es muy importante, ya que las personas miramos algunas obras de arte sin haber interpretado el mensaje que las mismas nos transmiten; es por eso que el arte urbano ha sido criticado ya que la sociedad no lo ve como arte representado en símbolos que transmiten directa o indirectamente un mensaje.

La observación del arte urbano debe conllevarnos a una interpretación del mensaje contenido en la obra, ya que cada autor transmite emociones y sentimientos que tienen que ver con su forma de vivir y pensar, con sus aciertos y debilidades, a la vez que la angustia y el dolor también se ven reflejados en esta expresión, dándole una identidad individual o colectiva, interna y externa, creando una simbología propia de una determi-

nada agrupación social. Como ejemplo se dice que las ciudades de Mira o de San Antonio de Ibarra son "cuna de artistas" porque afloran músicos, pintores, escultores, literatos... y grafiteros. Entonces resulta que un simbolismo mireño o de San Antonio es el arte, de igual forma en cualquier lugar del mundo según la circunstancia, el grafiti podrá considerarse como un símbolo del medio.

Toda expresión sensible del ser humano determina un rasgo artístico en ella y esta manifestación adquiere diferentes matices según el tiempo y la cultura del ser humano. El arte es una exposición conceptual que abarca secuencia de valores personales que se trasmiten del creador al espectador sea cual se la perspectiva de la observación como de la intencionalidad, de allí que resulta difícil definir al arte, que es la expresión sensible de la belleza, es decir a mayor sensibilidad, mayor expresión de la belleza y mayor percepción del arte.

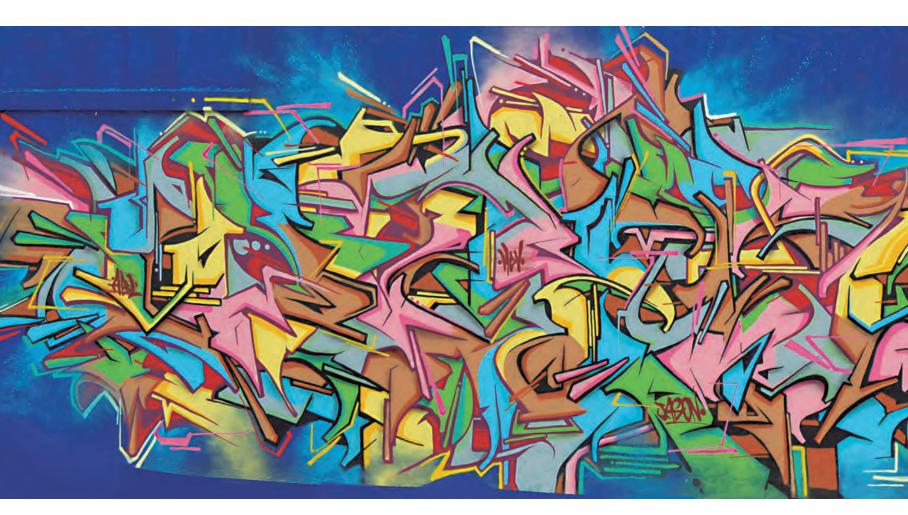

* Grafiti en proceso de realización, en Atuntaqui.

Arte, historia y sociedad

El arte se relaciona con la historia cuando a través de la imagen se pretende exaltar, propagar o divulgar un hecho histórico. Los cuadros de historia tan característicos del siglo XIX poseían a menudo esta intencionalidad. (Farga, 2008:8). Pero el arte no podrá ser entendido por la razón sinó más bien degustado por los sentidos ya que son manifestaciones emotivas del ser humano que responden a los sentidos de quien lo observa. Si miramos el pasado evidenciamos que el arte es tan antiguo y extenso como la propia humanidad, como vemos en las cuevas prehistóricas donde el primer hombre cazador recolector habitó, ya llenas de manifestaciones artísticas, que reflejaban su forma de vida. Ecuador también a hecho su aportación a la historia universal del arte en los precedentes del grafiti: los Misahualli, o petroglifos en el Oriente amazónico fueron ejecutadas mucho antes de la cultura Shuar y se cree que representaban un lenguaje ritual o simbólico aún no develado. Petroglifos encontrados en Cantón Archidona en Napo, mostrando el paisaje de su río, su naturaleza, el petroglifo Aya-Rumi, el Churu-Rumi la mezcla de una rana y un hombre o el Pachamama-Rumi. En cada época estas manifestaciones se iban transformando, modificando, encontrando y descubriendo nuevos elementos artísticos. La humanidad por medio de la investigación sigue encontrando huellas y vestigios artísticos que asombran, grandes obras que fueron destruidas por el tiempo y la misma humanidad pero que gracias a la tecnología actual se va comprendiendo la realidad que aquellas civilizaciones que vienen a ser comunicaciones del pasado con el presente. Los grafitis de huellas de manos, realizados en la carrera Simón Bolívar de Ibarra, hacia el año 2012, pueden leerse como una réplica sígnica contemporánea de las imágenes rupestres en negativo de la Cueva de las Manos, en la provincia de Santa Cruz en Argentina, de unos 9.350 años de antigüedad. Salvando las distancias, se trata de la misma necesidad expresiva, aunque obviamente con diferentes funciones simbólicas.

Con frecuencia, al arte se le asocia un sentido propagandístico de un determinado poder político, religioso, o económico, que influye decisivamente en la manera visual predominante en

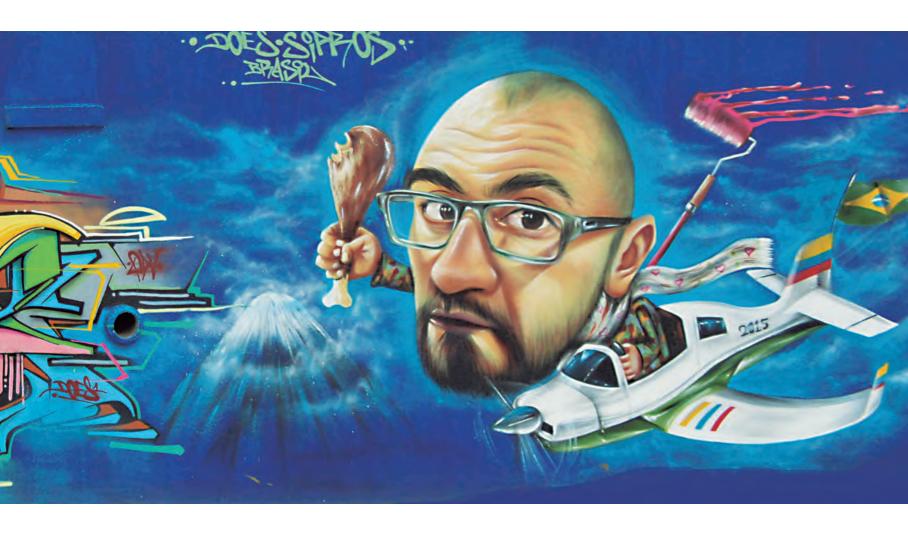

* Grafiti creado por los brasileños Does y Sipros, en Andrade Marín.

la sociedad, lo que demuestra no solo la grandilocuencia de su poder sino también sus componentes ideológicos (Farga, 2008:8). Sin duda, el arte ha estado involucrado con la sociedad como medio publicitario para intervenir de manera sensorial en ella. Es por eso que hasta la actualidad el arte la rodea totalmente, sin importar géneros, religiones ni ideologías: su relación está marcada en cuanto la observa, analiza y construye para ella los diversos lenguajes cada uno con aspectos relevantes de quehaceres y necesidades, mientras que la sociedad se encarga de marcar roles, los lenguajes admitirán formas de representación construyendo historia y permitiendo la evolución de la sociedad, siendo el arte parte del proceso de desarrollo social, la forma de vida, la creencia, la política que aglutina a la humanidad, se verá reflejada en una manifestación artística que pregona necesidades, congruencias, esfuerzos, sacrificios como nexos para alcanzar el crecimiento anhelado. Esta relación de arte y sociedad viene desde tiempos remotos porque está relacionada con el medio ambiente o el entorno, y esta existencia le dota al arte significados, construyendo de alguna manera elementos, estructuras y eventos que son importantes para los grupos humanos, determinando una pertenencia y representatividad.

La estética y los grafitis

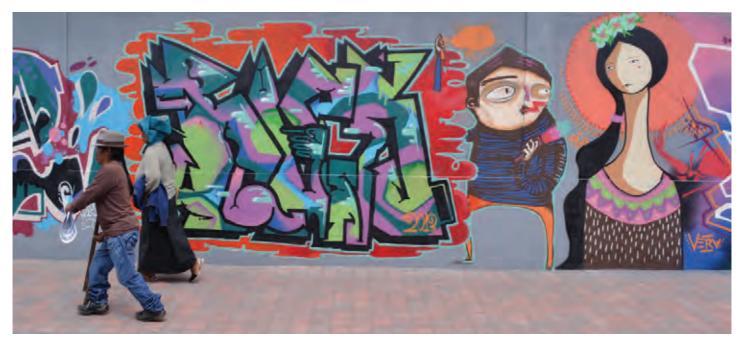
La estética ayuda a tener esencia y percepción de la belleza, se dedica a estudiar el arte y sus cualidades en todo sentido, a fin de que el espectador tenga una mirada agradable de la obra que va a observar. En el caso del grafiti debe te-

ner un mensaje claro, pero sobre todo tiene que tener estética para que la sociedad acepte y capte el mensaje que va a ser transmitido. La belleza no ha logrado ser definida, muchos lo han intentado pero resulta tan difícil lograrlo porque sería invadir la vida de cada quien, el sentir de cada quien y la intención de cada quien, pues lo que para mí es bello para otro puede no serlo. Podemos limitarnos a decir que la belleza responderá a nuestros sentidos y la podremos apreciar según sea nuestro campo sensible pero a pesar de ello podemos concluir que la estética es aquella que activa nuestros sentidos, causándonos emociones. La activación de nuestros sentidos como resultado de la contemplación produce un sinfin de emociones, alterando nuestra vida pero según la sensibilidad puede ser más o menos fuerte, o causar diversos grados de alteración.

Arte Urbano

El término "arte urbano", del inglés Street Art, es un concepto que engloba todo tipo de arte que es expresado en la calle y que inicialmente se realizaba de manera ilegal. El Arte Urbano ha sido criticado por la sociedad al ser un tipo de arte alternativo, un arte que originariamente era de protesta y expresaba un malestar social, y es por ello que era realizado de manera imprevista y subversiva. Es más fácil utilizar una estrategia que no involucre gasto ni censura, para emitir un sentimiento o una protesta; fácil es comprar un spray y pintar una imagen que refleje eso que yo siento, con lo que no estoy de acuerdo, por lo que me siento perjudicado, que necesito ser atendido, que necesito ser escuchado..., en fin que sientan mi presencia porque también valgo y existo. Esta

* Grafiti creado por Joinsback y Vera, en el I Festival Internacional de Grafiti de Atuntaqui, en 2013.

estrategia se denomina grafiti.

Es pues un arte desarrollado no en un taller sino en una calle, plasmado en una pared, en un muro, en una pista de *skate* en donde el autor pinta, dibuja, raya con diversas herramientas como spray, pincel, o plantillas, logrando dar forma a figuras a veces insólitas, a veces sin orden, dándoles formas exageradas y rompedoras que se esparcen en toda la ciudad quebrando las reglas, incluso creando imágenes que nadie pensó que pudieran existir; o en otros casos figuras irónicas que se burlan de la política o de la moral, por lo que han sido satanizadas y no aceptadas por gran parte de la sociedad.

Ganz (2009:8) apunta que el grafiti –un término que proviene del italiano sgraffio 'arañazo'–, ha existido desde el principio de la historia de la humanidad. Pinturas como las de las cuevas de Lascaux, en Francia, se grababan en las paredes con huesos y piedras, aunque el hombre enseguida anticipó las técnicas de la plantilla y el spray, al crear siluetas soplando polvo de color en sus manos mediante huesos huecos. El grafiti actual trata de plasmar en paredes un atractivo visual para llamar la atención a las personas en

forma de protesta con un alto impacto social.

Los grafiteros han sido conocidos como un movimiento urbano rebelde ya que la práctica de este arte, por lo general, se la realizaba de manera ilegal, es por eso que el grafiti es espontáneo, veloz, ubicado en lugares públicos, y en muchas ocasiones su autoría ha sido mantenida en el anonimato. Una de las características específicas de esta expresión es que es gráfica y visual, no tiene reglas artísticas más que la misma libertad de expresión del autor, resultando en unas complejas obras de arte y otras simples frases escritas con violencia, ironía e insulto sobre paredes y puertas de negocios realizados por las generaciones más jóvenes que se oponen a un mundo conservador e institucionalizado de los adultos.

Grafitis, aculturación, hibridación, estereotipos y tabú

Baraño et al. (2007:5) exponen que la aculturación –la pérdida o transformación de algunos aspectos culturales en situaciones de contacto entre culturas diferentes—, invade el terreno de otros conceptos como los de asimilación, trans-

* "Walks", grafiti creado por Jason, en Atuntaqui, en 2011.

culturación, intercambios y préstamos culturales, sincretismo o cambio cultural. Un grupo de personas llegan a adquirir una nueva cultura de forma involuntaria cuando se relacionan con culturas diferentes, en este caso hablaremos de que el arte urbano en sí nace en Estados Unidos de América, entonces los jóvenes del Ecuador y del mundo han tomado indirectamente culturas de países mas desarrollados, donde se ha practicado el arte urbano y en algunos lugares ya es legal. Es necesario que las tendencias globales se les asuma con un riesgo y participación de identidad, esta es la única razón de validar un comportamiento social en niveles de expresión artística, la aculturación puede dar paso a la pérdida de la identidad porque se asimila todo lo extranjero, muchas veces por llamativo, o estar de moda y más no por su mensaje, se copia un estado urbano, también por contagio aunque no responda a su propia realidad, es allí cuando aflora un estado acultural.

Los medios de comunicación han jugado un papel preponderante en la aculturación, principalmente la televisión y las redes sociales que irradian mensajes constantemente con contenidos ajenos a nuestras culturas, que día a día penetran en nuestro cerebro, enajenando nuestra voluntad, creencias y convicciones y el poco o nada grado de conocimiento de nuestra cultura es desplazado por este bombardeo contínuo de otras culturas. Hemos perdido espacio, hemos sido invadidos y hemos cambiado nuestra forma de pensar y forma de ser.

Szurmuk y McKee (2009:134) indican que el término hibridación da cuenta de los proceso y resultados de la mezcla de diferentes culturas. El término ocupa un lugar destacado en el pensamiento y discurso crítico sobre América Latina junto a otros términos que, en la misma tradición, han procurado explicar la diversidad de la realidad cultural latinoamericana y sus debates entre la conciliación y el conflicto. Al igual que la aculturación la hibridación tiene relación ya que las culturas se entrelazan y hay cambios en diferentes grupos sociales. Los grafiteros que han adoptado a diferentes tipos de cultura piensan de diferente manera y por eso el grafiti es ilegal en Ecuador, pero es por la falta de cultura que existe en el país, y de cómo ver al arte pictórico urbano en el espacio social que les rodea.

* "Diablo", grafiti en Cotacachi.

En la actualidad las sociedades son complejas; en el país se define los discursos sobre interculturalidad, pluriculturalidad y varios enfoques que nutren la cultura y el arte dando lugar a manifestaciones híbridas con mezclas de técnicas y procesos de dondela nacerán culturas distintas a las nuestras. La influencia marcada de las diversas culturas ha hecho que vayamos tomando un poco de cada una y acomodándolas según nuestras necesidades pero en realidad, éstas le van quitando espacio a nuestra propia cultura. Incluso esta última también se ha visto mezclada con las demás, resultando ser una manifestación no auténtica sino híbrida, y si es que las otras son manifestaciones más fuertes, harán que la nuestra se pierda quitándonos nuestra identidad.

En el arte urbano el sincretismo es armonizar dos pensamientos distintos y formar un tercero, mas esta armonía debe conllevar algunos aspectos similares para que logren encajar sin contraponerse, aspectos con tendencias comunes que apunten a una realidad y una necesidad del medio que logren expresar una tendencia cultural que incluso remplace a su identidad.

Los falsos credos, la afloración de diferentes corrientes de doctrinas religiosas, la exageración de alguna de estas en cuanto a sus parábolas y la mentira descubierta en algunas como el fana-

* Los grafitireos Jason, Starmanfunk y Skiper, en Atuntaqui.

tismo de otras, ha hecho que la sociedad vaya tomando lo más conveniente de cada una de ellas con fines exclusivos o según sus intereses; es decir, yo tomo lo que me conviene de cualquier parte y desecho lo que me perjudica, así sea de mi propia doctrina, a esta acción se denomina sincretismo.

El término estereotipo en el contexto social fue introducido en 1922 por un periodista americano para referirse a "los dibujos de nuestra cabeza" en relación con varios grupos sociales. Y el grafiti ha sido considerado un estereotipo en la sociedad porque los implicados no han dejado ver el valor del arte urbano y han plasmado ideas

negativas. La idiosincrasia de nuestro pueblo es estereotipada y desde que nos conquistaron los españoles muchos creen que solo lo de afuera vale, que el más rico lo puede todo, que el más blanco es más inteligente, concepciones radicalmente equívocas y erróneas que han lesionado la manifestación artística, tapando el verdadero valor de la misma a causa de la falta de concienciación, que permite la expresión negativa, desvalorizando el verdadero enunciado y su mensaje.

Un tabú expresa una prohibición sancionada ritualmente contra el contacto con una cosa, una persona o una actividad. El objeto del tabú puede verse como sagrado o como contaminado, y

* Grafiti creado por K-NO Delix, en Atuntaqui.

* Grafiti en Otavalo.

la violación del mismo no es simplemente un crimen sino un acto de profanación. En este sentido el grafiti es considerado un tabú por cierta parte de la sociedad ya que suponen que no es arte sino vandalismo porque es plasmado en lugares públicos no permitidos por la falta de cultura. Se cree que el grafiti simplemente fue creado para insultar, para herir, para fastidiar y esa creencia se ha universalizado, entonces hará falta que la educación juegue un papel importante para erradicar este tabú, que la explicación real trascienda y elimine fronteras para concienciar el verdadero valor del mismo.

Investigación de campo: encuestas sobre el grafiti (2015)

Esta parte del proyecto pertenece al tipo de investigación de campo ya que la información se la obtiene del fenómeno cultural relacionado con el arte urbano y sus diferentes expresiones. La diseñadora Mariuxi Yépez en una encuesta realizada en 2015 empleó la técnica de la encuesta

concretada en un cuestionario de 15 preguntas cerradas, que permitió obtener información sobre los grafitis en Ibarra. La población que se tomó en cuenta fueron los habitantes de la capital provincial, unas 190.000 personas. Cuando el tamaño de la población se considera grande, es necesario obtener una muestra que sea significativa de la población y para este caso se utilizó la fórmula pertinente que dió como resultado un mínimo de 247 encuestas. La presentación de los resultados es la siguiente:

1. ¿Posee alguna información sobre el arte urbano? De 247 encuestados 15 responden "Mucho" que equivale al 6%; 97 responden "Poco" que equivale al 39%; 78 responden "Casi Nada" que equivale 32%; y 57 responden "Nada" que equivale al 23%. Después de procesar los datos con las categorías propuestas se obtuvo un valor ponderado de 2.28, este valor conforme a la categoría correpondiente significa que "Casi Nada" los habitantes de Ibarra poseen alguna información sobre el arte urbano. No hay información, posiblemente debido a la falta de interés de parte

* Cajas de sprays Evans listos para su uso en el Festival Internacional de Grafitis de Atuntaqui.

* Cajas de sprays Evans listos para su uso en el Festival Internacional de Grafitis de Atuntaqui.

de la gente, y a esto se puede sumar los comunicadores o diseñadores por promover las nuevas tendencias a nivel de imagen y cultura urbana.

- 2. ¿Cree que se ha hecho investigación social en torno al arte urbano? De 247 encuestados 9 responden "Mucho" que equivale al 4%; 80 responden "Poco", que equivale al 32%; 103 responden "Casi Nada" que equivale 42%; y 55 responden "Nada" que equivale al 22%. Después de procesar los datos con las categorías propuestas se obtuvo un valor ponderado de 2.17, este valor conforme a la categoría correspondiente significa que "Casi Nada" se ha hecho investigación social en torno al arte urbano. No se ha hecho una investigación por la falta de información al igual que el desinterés de la gente, y esto deduce que debería ser investigado por parte de las autoridades y de la sociedad. Hacer una investigación profunda para poder llegar a la sociedad y así comprender los comportamientos sobre las manifestaciones del arte urbano.
- 3. ¿Debe ser la sociedad responsable de la manifestación del arte urbano? De 247 encuesta-

dos 128 responden "Mucho" que equivale al 52%; 62 responden "Poco" que equivale al 25%; 47 responden "Casi Nada" que equivale 19%; y 10 responden "Nada" que equivale al 4%. Después de realizar procesar los datos con las categorías propuestas se obtuvo un valor ponderado de 3,25, y este valor conforme a la categoría correspondiente significa de que la sociedad "Poco" es responsable de la manifestación del arte urbano. Los resultados nos demuestran que la sociedad toma un rol importante y que debe ser responsable para la manifestación del arte urbano. Involucrar a la sociedad para así rescatar la falta de cultura que se ha venido dando en los últimos tiempos, invitando apoyar al arte urbano en general para que sea visto de forma artística mas no vandálica.

4. ¿Cree que el arte urbano le da identidad cultural a la sociedad? De 247 encuestados 161 responden "Mucho" que equivale al 65%; 52 responden poco que equivale al 21%; 29 responden "Casi Nada" que equivale 12%; y 5 responden "Nada" que equivale al 2%. Después de procesar

* Grafiti de Graffito, en Atuntaqui, en el II Festival Internacional de Grafiti de Atuntaqui, en 2014.

los datos con las categorías propuestas se obtuvo un valor ponderado de 3,49 que conforme a la categoría correspondiente significa que la población "Poco" cree que el arte urbano le da identidad cultural a la sociedad. Esto demuestra que la sociedad tiene un rol muy importante ya que son manifestaciones que se expresan a diario en el país. El problema se solucionaría fomentando el arte urbano ayudando para que la sociedad

mire de manera diferente estas manifestaciones, y sean ocupadas en lugares adecuados y así rescatar la identidad cultural que se está perdiendo.

5. ¿La práctica del arte urbano fortalece el desarrollo de la cultura? De 247 encuestados 169 responden "Mucho" que equivale al 68%; 56 responden "Poco" que equivale al 23%; 15 responden "Casi Nada" que equivale 6%; y 7 responden "Nada" que equivale al 3%. Después de realizar

procesar los datos con las categorías propuestas se obtuvo un valor ponderado de 3,57 que conforme a la categoría correspondiente significa "Mucho" que la práctica del arte urbano fortalece el desarrollo de la cultura. De acuerdo a las respuestas dadas, la práctica del arte urbano va a fortalecer al desarrollo de la cultura, por lo que llegamos a la conclusión que debe ser practicada adecuadamente motivando a las personas que lo

hacen y así tener una mejora en los espacios urbanos y rescatar la cultura.

6. ¿Será responsabilidad de las entidades educativas fomentar el arte urbano? De 247 encuestados 186 responden "Mucho" que equivale al 75%, 40 responden "Poco" que equivale al 16%; 14 responden "Casi Nada" que equivale 6%; y 7 responden "Nada" que equivale al 3%. Después de procesar los datos con las catego-

* Grafiti de Jason y Skear en Ibarra, en 2016.

rías propuestas se obtuvo un valor ponderado de 3,64, que conforme a la categoría correspondiente significa "Mucho" será responsabilidad de las entidades educativas fomentar el arte urbano. Las entidades educativas están muy involucradas ya que los jóvenes son los principales autores de dichas manifestaciones, es donde se debería promover la información para que así el grafiti sea visto de manera artística y cultural mas no de vandalismo y destrucción.

- 7. ¿Se podría afirmar que las expresiones urbanas son parte del arte contemporáneo? De 247 encuestados 107 responden "Si" que equivale al 43%; 9 responden "No" que equivale al 4%; y 131 responden "Tal vez" que equivale 53%. Con los resultados nos damos cuenta que los encuestados aseguran que las expresiones urbanas tiene mucho que ver en el arte contemporáneo es por eso que tiene que ser investigado en la actualidad.
- 8. ¿Han aportado los medios de comunicación a la difusión del arte urbano? De 247 encuestados 17 responden "Mucho" que equivale al 7%; 92 responden "Poco" que equivale al 37%; 100 responden "Casi Nada" que equivale al 40%; y 38 responden "Nada" que equivale al

15%. Después de procesar los datos con las categorías propuestas se obtuvo un valor ponderado de 3,64, que conforme a la categoría correspondiente significa que "Casi Nada" han aportado los medios de comunicación a la difusión del arte urbano. Con los resultado obtenidos nos hemos dado cuenta que los medios de comunicación no han aportado casi nada para la difusión del arte urbano, tal vez el desinterés, la falta de información por lo se debe hacer una propuesta a los medios de comunicación para que a través de un producto audiovisual sea promovido este arte.

9. ¿Las autoridades al crear espacios de difusión de arte urbano apoyan a la cultura? De 247 encuestados 159 responden "Mucho" que equivale al 64%; 40 responden "Poco" que equivale al 16%; 26 responden "Casi Nada" que equivale al 11%; y 22 responden "Nada" que equivale al 9%. Después de procesar los datos con las categorías propuestas se obtuvo un valor ponderado de 3,36 que conforme a la categoría correspondiente significa que "Poco" las autoridades al crear espacios de difusión de arte urbano apoyan a la cultura. Se deduce que la mayoría de los encuestados creen que las autoridades deben crear espacios

* Grafiti de Jason y T-Rock en Atuntaqui, en 2016.

para la difusión del arte urbano y así apoyar a la cultura. Si las autoridades dieran espacios específicos ayudarían mucho para así terminar con el mal uso del grafiti en la ciudad, y así motivar a quienes lo practican para que terminen el mal uso de lugares y terminar con la incomodidad de las personas y el vandalismo.

10. ¿Conoce usted de algún medio de comunicación que difunda las actividades del arte urbano? De 247 encuestados, 7 responden "Conoce" que equivale al 3%; 40 responden "Recuerda" que equivale al 24%; y 180 responden "Desconoce" que equivale 73%. Como resultado tenemos que la mayoría desconoce algún medio que difunda la actividad del arte urbano, por lo que se debería promover en los medios de comunicación más conocidos en la ciudad de Ibarra y en el país y así sea difundido y las personas se llenen de información sobre este tema que es importante para la recuperación de cultura en el país.

11. ¿Ha participado en alguna actividad relacionada al arte urbano? De 247 encuestados 5 responden "Mucho" que equivale al 2%; 78 responden "Poco" que equivale al 32%; 97 responden "Casi Nada" que equivale 39%; y 67 responden "Casi Nada" que equi

ponden "Nada" que equivale al 27%. Después de procesar los datos con las categorías propuestas se obtuvo un valor ponderado de 2,09 que conforme a la categoría correspondiente significa que "Casi Nada" han participado en alguna actividad relacionada al arte urbano. De acuerdo a los resultados obtenidos casi nada de la población encuestada ha participado en alguna actividad relacionada al arte urbano, esto se da por la falta de eventos que se realiza tal vez por represalia de parte de las autoridades y de la sociedad en general. Si promovemos la información necesaria sobre el arte urbano esta será de interés y así los grafiteros en general lo harían de manera legal y sin preocupación, se harían eventos en lugares específicos y esto ayudaría para acabar con el mal uso de este arte.

12. ¿Estaría de acuerdo en que se difunda y comunique sobre las expresiones artísticas contemporáneas? De 247 encuestados 239 responden "Está de acuerdo" que equivale al 97%; 8 responden "Poco" que equivale al 3%. Según los resultados se deduce que la mayoría está de acuerdo que se difunda y se comunique sobre las expresiones artísticas contemporáneas. Es por

* Pintura mural a la memoria del presidente de la República de Ecuador Eloy Alfaro (1842-1912), en Ibarra.

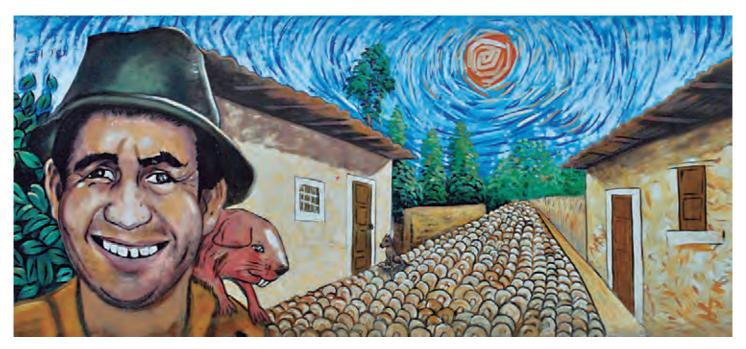
eso que se va hacer una propuesta para que sea difundida en los medios de comunicación de la ciudad y después hacer una propuesta para los medios del país para que las expresiones artísticas urbanas contemporáneas sean conocidas a nivel general.

13. ¿Será necesario coordinar actividades de arte urbano y otras manifestaciones artísticas para su difusión? De 247 encuestados 111 responden "Muy necesario" que equivale al 45%; 129 responden "Necesario" que equivale al 52%; y 7 responden "Innecesario" que equivale al 3%. Con los resultados deducimos que la mayor parte de los encuestados piensa que es necesario coordinar actividades de arte urbano y otras manifestaciones artísticas para su difusión. Ya que con esto ayudaremos para motivar a la sociedad para que este tipo de arte sea ocupada de la manera más adecuada y así sea visto como arte, como identidad cultural.

14. ¿Será necesario educar a la ciudadanía a través de los medios de información para que se conozca sobre el arte urbano? De 247 encuestados 211 responden "Mucho" que equivale al 85%; 26 responden "Poco" que equivale al 11%; 8 res-

ponden "Casi Nada" que equivale al 3%; y 2 responden "Nada" que equivale al 1%. Después de procesar los datos con las categorías propuestas se obtuvo un valor ponderado de 2,81 que conforme a la categoría correspondiente significa "Mucho" es necesario educar a la ciudadanía a través de los medios de información para que se conozca sobre el arte urbano. Según los resultados obtenidos de las encuestas la mayoría piensa que es muy necesario educar a la ciudadanía a través de medios de información para que conozcan sobre el arte urbano.

15. ¿Cómo estaría dispuesto a fomentar el arte urbano? Escoja 2 opciones: De 247 encuestados 127 responden "Asistiendo a eventos" que equivale al 51%; 47 responden "Informándose" que equivale al 19%; 10 responden "Adquiriendo obras de arte urbano" que equivale 4%; 14 responden "Participando en eventos" que equivale al 6%; 22 responden "Compartiendo información" que equivale al 9%; y 27 responden "Redes sociales" que equivale al 11%. Estos resultados nos dice que la mayoría piensa que compartiendo información es la mejor opción para fomentar al arte urbano. Aquí corre un papel importante el produc-

* Pintura mural en Chaltura.

to edu-comunicacional ya que este ayudará para que se difunda la información ante la sociedad.

Después de procesar los datos se puede concluir que:

- El arte urbano no ha sido valorado en toda su magnitud como expesión cultural.
- Existe poca información del tema en virtud que los nuevos diseñadores utilizan tendencias tecnológicas de última generación perdiendo de vista el arte popular.
- Los pueblos muestran su cultura por medio de las expresiones artísticas.
- La educación poco se ha interesado en promocionar este tipo de arte urbano contemporáneo provocando una distorsión de su manifestación.
- El análisis del arte urbano permite comprender profundamente esta manifestación artística.
- Una sociedad sobrevive y se enriquece cada vez más por sus manifestaciones culturales.
- Este tipo de manifestación otorga a la sociedad su propia identidad.
- La continua difusión de esta manifestación fortalecerá la expresión cultural.
 - · Los medios de comunicación se han mos-

trado inalterables en este tipo de expresiones urbanas.

 La sociedad no participa en este tipo de eventos debido a la restricción de autoridades y falta de espacios promotores de este arte.

Conforme a las conclusiones que se ha llegado en la presente investigación se puede realizar las siguientes recomendaciones:

- Invitar a las nuevas generaciones a realizar nuevas investigaciones para valorar el arte urbano.
- Buscar constantemente la relación existente entre las viejas y las nuevas formas de expresión.
- Valorar la expresión artística de un pueblo ya que esa es su cultura y ésta su identidad.
- Que las instituciones educativas creen espacios para difundir el arte urbano.
- Realizar análisis exhaustivos de este arte urbano para comprenderlos mejor y entenderlos.
- Enriquecer cada vez más a la sociedad con este tipo de manifestaciones culturales.
- La sensibilidad de las autoridades debe jugar un papel importante en la promoción y difusión de este tipo de arte.

* Pintando en el Primer Festival Internacional de grafitis de Atuntaqui, 2013.

- Cuidar celosamente que no sea destruido ni olvidado el producto estructurado para la promoción y difusión de este arte urbano.
- Las autoridades deben, en su plan estratégico de desarrollo, crear departamentos culturales que promuevan esta difusión artística.
- Los medios de comunicación deben promover y participar activamente en eventos de difusión del arte pictórico urbano.

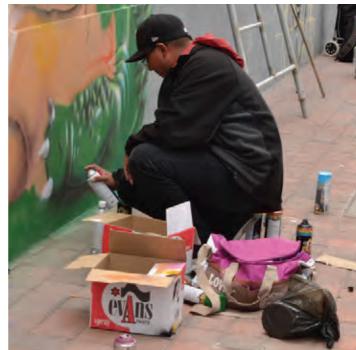
El grafiti aún no es siempre realizado de manera legal ya que la sociedad en general aún no aplica este tipo de arte de la manera más adecuada, es por eso que sigue siendo mal vista por algunas personas, y existe un cierto rechazo ante este tipo de arte. Es necesario que las personas conozcan más acerca de este tipo de arte y cómo se practica, para terminar con el malestar tanto de los que lo practican como de los que lo ven, y así mismo concientizar principalmente a las personas que mal utilizan el término grafiti. De manera que la sociedad involucrada pueda vivir

en un ambiente de tranquilidad, informar para concientizar y así este tipo de arte sea plasmado en espacios designados y adecuados para dicha práctica. Son necesarias acciones para informar, educar y tomar conciencia. Este libro ayudará a fortalecer el conocimiento sobre el grafiti imbabureño en el mundo, por ser un producto eminentemente visual servirá para jóvenes, adultos y a la sociedad en general y crear conciencia, para que sepan valorar los grafitis ya que son los más involucrados en el tema. El concepto o idea es cambiar forma de pensamiento, educar y concientizar a la sociedad en torno al grafiti.

El *Wynwood Street Art* de Miami como ejemplo

En el mundo del *Street Art* en la actualidad hay algo que llama la atención, el Wynwood Arts District, en Miami. De ser una zona abandonada donde solo había delincuencia, se ha transformado en la meca de arte emergente con sus impac-

* Pintando en el Primer Festival Internacional de grafitis de Atuntaqui, 2013.

tantes murales, grafitis y decenas de galerías. Es el centro de "lo sensacional" en Miami y atrae a miles de visitantes con sus destacadas fiestas y galerías y colaboraciones inusuales e inspiradoras entre músicos, artistas, diseñadores gráficos, marcas comerciales y todo tipo de clases creativas. El barrio que alguna vez fuera zona de destrucción hoy se encuentra rodeado de almacenes en medio de un renacimiento cultural. Es un museo de arte en la calle con sus impactantes murales, grafitis y decenas de galerías, y sede de uno de los eventos anuales del grafiti mas importante del mundo, el *Art Basel*.

La pobreza genera angustia y dolor y quienes la viven buscan medios para dar a conocer esa zozobra encontrando un mecanismo simple y sencillo en el grafiti. El barrio Wynwood de Miami fue el lugar propicio para que Tony Goldman (1943-2012) plasmara el lema "alimenta a un barrio y te alimentará a ti", pues el derroche de color rociado en varias cuadras de almacenes y galerías de arte inspira el arte callejero y a el son invitados artistas para que produzcan modelos y figuras que cubran las paredes de concreto del mismo. El trabajo fue fecundo y hoy quienes lo visitan dicen caminar por un museo de arte al aire libre, caminata que descubren boutiques, cafés, galerías, restaurantes, almacenes, bibliotecas que permanecen abiertas hasta tarde en el que se puede disfrutar de una cerveza artesanal creando un ambiente cálido y sobre todo del cual sus habitantes logran sacar provecho económicamente con la venta de souvenires y las mismas obras de arte. Visto de esta manera, sería interesante trasladar esta idea hasta nuestros pueblos sobre todo a estos lugares pobres y olvidados y la sociedad que no han sido escuchados ni atendidos en cubrir sus necesidades básicas. Sería un punto de partida con el cual se puede alcanzar el desarrollo social y el aporte a la difusión cultural y encuentro a una identidad propia.

* Grafiti creado por el crew WZN, Skear-Jason-Snor, en Atuntaqui, en 2017.

El Festival de Arte Conceptual Torre de Babel, en Ibarra

En Ibarra, "Torre de Babel, descolonizando cerebros" fue el primer Festival de Arte Conceptual de la zona norte del país, causante de generar conciencia y polémica. Cambio de época vs. época de cambio es una toma de conciencia mediante el uso de artes visuales a base de sátiras irónicas conceptuales y enaltece la idea de un cambio de época en nuestro alrededor. Organizado por los jóvenes Carlos Ayala y Felipe Navarrete fue un éxito, con arte conceptual de más de 100 artistas entre las ramas de música, diseño, fotografía y artes plásticas, dando alegría y color a la ciudad blanca, despertando conciencia sobre el arte y sus expresiones, destapando vendas, descolonizando cerebros, abriendo mentes y corazones. Tal como se expresaba un grafitero: "Cómo decirte lo que pienso, cómo decirte lo que siento si lo que pienso y lo que siento ya no es parte de mi entendimiento, mi vida, mi ciudad y mi entorno es lo que ahora tengo, pero tal como lo tengo es difícil entenderlo; pues ni modo me atrevo a decirlo sin tapujos ni rencores la realidad de mi existencia apoyado en este medio."

La arquitectura colonial mantiene todavía

grandes espacios que han sido mal usados en los que se inscriben un sin número de firmas o tags que solo provocan un cierto deterioro visual. Pero la aparición de las nuevas tecnologías y el avance de los nuevos medios de comunicación, como internet, y especialmente las redes sociales, van ganando espacio en nuestra sociedad y son las vías mas idóneas para cualquier tipo de manifestación comunicativa, dejando relativamente de lado las grandes paredes en las que permanecen grafittis fijos desde hace mucho tiempo que expresaban aquello ya sea por facilidad y rapidez en comunicar los pensamientos y sentimientos. La palabra grafiti se refiere a cualquier escritura e imagen mural. Aunque generalmente la vemos en el paisaje urbano, y expresa a través de la provocación, cuestionarse distintos temas de índole social, ilustrado de manera realista o metafórica, y de mil y un estilos distintos (Victrix, 2014)

Un poco de historia

A finales de la década de 1960 y principios de la de 1970 "firmar" comenzó a distinguirse de otras formas de grafiti. Uno de los primeros fue Demetrio y 183 era el número de la calle en la que

* Grafiti creado por Jason, en Atuntaqui en 2012.

vivía. Firmaba en las calles, en las estaciones del metro y en los vagones. Su nombre inusual combinado con números despertó la curiosidad del público. Fue el primero en ser reconocido por los medios de comunicación cuando en 1971 el periódico New York Times publicó un artículo sobre él y el fenomeno del grafiti. Jean Michael Basquiat (Nueva York, 1960-1988) fue un artista, poeta, músico, dibujante y pintor estadounidense, uno de los más grandes precursores del salto del grafiti a las galerias de arte. Su resentimiento con la sociedad le pondrá en contacto con la subcultura urbana, empapada en drogas y bandas callejeras que le abrirán campo al mundo del grafiti y de allí el reconocimiento e integración en el sistema del arte. Keith Haring (1958-1990) fue otro grafitero mítico norteamericano que empezó su andadura en los años 80´s, dibujando con marcador sus míticas siluetas sobre los anuncios en el metro de Nueva York. La iconografía que usaba se movía entre el surrealismo y el pop-art, una serie de estrambóticos personajes y de una gran variedad de elementos.

En Ecuador, algunos de los más destacados grafiteros son Steep, nacido en la Amazonía y formado en el arte académico, que logra crear personajes y retratar la naturaleza como una herencia latinoamericana plasmándolo en sus cuadros y también en el paisaje urbano, gracias a sus "explosiones de creatividad". Un artista que realiza un impecable trabajo urbano donde recrea la fantástica selva, que contrasta y llena de energía los muros y calles de la ciudad. Fusionando los conocimientos técnicos sobre anatomía artística, con sus habilidades creativas e interés por concientizar a los transeúntes sobre la existencia de todos los seres vivos del mundo y por la conservación del planeta (Muñoz, 2012).

Apitatán se han facultado como uno de los artistas urbanos más importantes en Latinoamérica, quiteño, ilustrador y diseñador. Analiza desde la forma, un enmarañado sistema de personajes traídos de escenas cotidianas de los que ha llegado a apropiarse de los dichos populares que escuchamos a diario. Pensar en la cromática utilizada, lo metódico de sus intervenciones y la heterodoxia en el uso del lenguaje, ya que no escribe como se escribe sino como se escucha. Este artista urbano se ha constituido con pasión y sacrificio entre los más destacados del arte urbano nacional e internacional (Muñoz, 2012).

* Grafiti de Artkasmo, Andizon y Afán Marquez, para el I Festival Internacionalde Grafiti de Atuntaqui 2013.

Aproximación a una clasificación

Es importante destacar los principales tipos de grafiti. Según la revista *Street Live*, son:

Firma o Tag

Este término se refiere al elemento más simple en esta escala de complejidad debido a su sencillez y al escaso tiempo empleado en su ejecución. Los tags son la base del grafiti y nacen con él a finales de la década de los 60, perdurando aún hasta nuestros días. Su composición solía ser el apodo o nombre del escritor acompañado del número de calle. Formalmente todos los tags no son iguales y se puede marcar una evolución en su estilo. En un principio eran sencillos y muy legibles. Representantes de este método fueron Fran 207, Chew 127, Bárbara 62, Julio 204 y, principalmente, Taki 183 pionero de los "Motion Tags" nombre con el que se bautizó a marcar los vagones (superficies en movimiento). Son prácticamente firmas hechas por una persona (writer), o grupo de personas (crew). Luego se produce una revolución estética generándose principalmente tres estilos: Brogway, Brooklin y *Bronx*. Cuando en un lugar hay muchos tags se llama *bombing*. Actualmente se utilizan técnicas diversas y estilos personalizados.

Bubble Letters (letras pompa)

Letras relativamente simples, gruesas y redondeadas, como minimo de dos colores, relleno y borde. Puede estar acompañados de nubes, estrellas o sombras, o poseer distintos tamaños y aspectos según el estilo del autor. Existen diversos sub-estilos: phasemagotical fantástica; pompa nublado; tablero de ajedrez; pompa gigante...

Throw-up (vomitados)

El término *Throw-up* se refiere a una versión imperfecta de letra pompa. Son letras con poco diseño, ya que su finalidad era cantidad y no calidad. Están echas de la forma mas rápida posible y en su relleno se ven las marcas de aerosol, dejándolo rayado y semivisible.

Wild style (estilo salvaje)

Nacido en el sur del Bronx, tiene la particularidad de ser complejo pero, a la vez, muy utili-

* Grafiti de Doctora Weed, en Ibarra.

zado. El wild style se pueden apreciar adornos y formas puramente estilísticas que no forman en realidad parte de la letra. Es una forma compleja y sumamente estilizada de escritura que, para el ojo inexperto, no es fácil de leer. Tiene las características flechas, los picos de las curvas y otros elementos, que los que no son grafiteros tienen dificultades para comprender. Las piezas wildstile a menudo son en 3D y es considerada como una de las formas mas complicadas de grafiti. Dentro del wildstyle hay diversos subestilos que se han separado en dos categorías: estático (Su carácter es más geométrico, con ángulos más marcados, líneas más rectas y pocas curvas), y dinamic (la formas de las letras y las conexiones son más redondeadas, estilizadas y suavizadas). Según su morfología se puede clasificar en Semi Wild Style, Wild Style y estilo California.

Semi Wild Style

Consta de unas letras por lo general legibles y algún complemento puntual que no resta visibilidad al nombre del escritor.

Estilo California

Tienen un grado de complejidad tal, que no llega incluso a distinguirse las letras y adornos, son abstractas y sus elementos son el relleno el borde y el 3D.

Block Letters (letras bloque)

Este tipo de letras prescinde de un diseño complejo y original. Son letras muy simples, generalmente gruesas y con rellenos sencillos, legibles y de gran tamaño.

Model pastel (Estilo 3D)

Es estilo tridimensional donde desaparece la línea exterior dando paso a juegos de color, a veces en la misma gama cromática y otras con simple planos de color y formas determinadas. Llama la atención mediante su complejidad de formas y combinación de colores, el model pastel busca crear un efecto de tridimensionalidad en las letras y es por lo tanto un estilo muy efectista donde a veces cobra más importancia el relleno que las letras mismas y adopta recursos como planos o degradados de color. Necesita más dedicación y su carácter es menos espontáneo y más artístico.

* Grafiti de Yimbo, Clímax, Flama, Tenaz, y Noby, para el I Festival Internacional de Grafiti de Atuntaqui 2013.

Dirty (Estilo basura)

Un estilo más reciente basado en la trasgresión de los elemento formales y estéticos del grafiti, creando formas "incorrectas", deformidades, colores, repelentes, generando un estilo sucio a veces queda la duda de saber si el escritor lo realiza intensionadamente o por incapacidad.

Characters (Personajes)

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. Proceden del mundo del arte, les gustaba dibujar personajes, cómics y han acabado plasmándolos en la pared. Hay quien se atreve incluso a practicar las dos disciplinas, letra y personajes.

Stencil

La técnica del *stencil*, es un arte urbano propagandístico y también es utilizada artísticamente para decoración mediante una plantilla con un dibujo recortado; a la misma se le aplica pintura para obtener una composición con esa forma. Algunas están compuestas por tipografías e imágenes figurativas que son de carácter connotativo o denotativo. La plantilla puede estar hecha en una lámina de acetato u otros materiales. Un *stencil* o

el llamado "stencil art", o plantillismo consiste en dejar la plantilla marcada en paredes, cartones o superficies planas con aerosol y permite reproducir rápidamente y centenares de veces una misma obra.

Nuevas tendencias

En el ámbito de la pintura, se parte de los tradicionales bocetos en papel previos al desarrollo de una pieza, los cuales se van haciendo más complejos hasta dar el salto a otros soportes (lienzos, cartones, tablas, pared). Así, lo que empezó como un boceto de guía a una obra definitiva, se convierte en una obra final. La intencionalidad artística y el conceptualismo a veces intelectual de algunas de estas acciones, hacen que gente ligada al mundo del diseño, el arte o la música, incluso activistas políticos vean en estos medios de expresión un medio para manifestar sus inquietudes.

Los Festivales de Grafiti de Atuntaqui

En noviembre de 2012 el grafitero brasileño "Muk" pintó 10 muros en la ciudad de Atuntaqui, pero ya anteriormente, se realizaron tres eventos en el cantón, festivales con artistas locales en los que participaban no más de 10 personas,

expresando su arte en las paredes del Coliseo de Atuntaqui. Y también en Urcuquí se celebró el 4 de febrero de 2012 el Urkuki fest, un festival de HipHop con la presencia de los grafiteros Writers Zona Norte, Crew Wild Flavia, Ghost, Afan, Lino27 y Sanatiago Element Rap.

Pero fue en el año 2013 cuando el municipio de Antonio Ante financia el Festival de Grafiti de la ciudad, impulsado por el writer y publicista Bolívar Vega, que ha participado en diversos festivales internacionales de este tipo. La primera edición, de carácter nacional, congregó a 30 artistas del país: de Pichinga (Quito), Guayas (Guayaguil), Azuay (Cuenca) e Imbabura. Según el reportaje "El grafiti cubre de colorido a los muros de Atuntaqui", del periódico El Comercio (3/03/2013), firmado por la redacción Sierra Norte, los rostros indígenas y los paisajes andinos inspiraron a los grafiteros que plasmaron su imaginación en 55 murales en varios barrios de esta ciudad, bajo el lema "Ecuador: Cultura y Biodiversidad", que cubrieron un total de 300 m2 de pared. Bolívar afirma que "el muro es un soporte bueno, porque da un contacto directo con el público. Hay personas que no tienen posibilidad de ir a una exposición de arte". Aprendió en Austria, en el corazón de Europa, la técnica de la pintura en aerosol durante su intercambio colegial. De regreso a Ecuador se integró en colectivos que trabajaban en la apertura de espacios para esta actividad y en Imbabura formó la organización "Escritores del lado Norte", que aglutina a jóvenes de Atuntaqui, Cotacachi y Otavalo. Bajo los ritmos de la música urbana del Hip Hop, el olor a pintura y esmalte se esparcieron por la ciudad. En la calle Amazonas se pintó un mural de 150 metros de longitud con piezas, "obras maestras" y "caracteres", animales o cómics.

Entre los participantes destacó Alvaro Córdova, conocido como "Tenaz", un joven indígena de la comunidad de Peguche, en Otavalo. Córdova declara que pone su identidad en cada una de sus obras, fusionando los caracteres con rostros indígenas. Y también Ivan "Skar" Rosero que realizó sus primeros trazos en las casas abandonadas de Atuntaqui, inspirado por las obras de Bolívar Vega.

El diario *La Hora* (25/02/2013), publicó la notícia titulada significativamente "Del vandalismo al arte callejero", donde detalla el acontecimiento. Señala como para Andrés Freire, uno de los grafiteros quiteños, "el grafiti es una forma de vivir, y más allá de ser una manera de expresar sentimientos y opiniones, es una cultura que la practica desde 1999". Constata como desde 2010 el grafiti ha tenido una evolución gracias a los fes-

* Carteles del Festival de Hip Hop Urkuki Fest, en Urcuquí, en 2012, y del II y III Festival Internacional de Grafiti de Atuntaqui, en 2014 y 2015.

tivales como el de Atuntagui: "La presentación de artistas de gran nivel permiten que este arte pase de ser considerado un arte callejero dañino a verse como algo mas ornamental con gran aceptación para toda la gente". Freire realizó una obra completamente en aerosol, un personaje Tsáchila, con una Tsantsa, que refleja la identidad de una de las múltiples etnias del país. El artista quiteño hizo un llamado a la ciudadanía para que se den cuenta que grafitear "no es malo", e invitó a que la gente de apertura a quienes intentan realizar este tipo de arte: "Los tiempos de los vándalos que destruyen las propiedades ajenas ya pasaron", afirmó. Grafiteros de entre 20 y 30 años plasmaron sus obras con sus mejores trazos y técnicas. Bolivar Vega manifestó que se trataba de "abrir un poco la mente de la gente con respecto a este tema. A quienes les gusta pintar y no han visto este tipo de eventos, solo salen a rayar y hacer su grafiti de dos colores en la noche; esto busca concientizar a la juventud, y sobre todo también a la gente que puedan admirar una obra de arte al aire libre".

El éxito del primer festival, provocó que ya en enero de 2014, se convocara la segunda edición con esta misiva: "La ciudad de Atuntagui en la última década se a convertido en un referente nacional e internacional como "capital industrial y cultural del Ecuador", debido al gran esfuerzo de sus habitantes y autoridades por contribuir en el desarrollo de nuestra comunidad. El intercambio cultural es la manera como la cultura se ve enriquecida con el aporte de sus exponentes, razón por la cual el Gobierno Municipal de Antonio Ante con el compromiso de impulsar y fomentar el arte urbano y la cultura, tiene el agrado de convocarle en forma especial a participar en el 2º Festival Internacional de Grafiti "ATUNTAQUI 2013", que tendrá lugar en la ciudad de Atuntaqui, Provincia de Imbabura - Ecuador, los días 1 y 2 de Marzo de 2014. Su presencia en este importante festival contribuirá a educar a las nuevas generaciones de artistas urbanos, ya que los jóvenes son los pilares fundamentales en los que se construye un nuevo devenir del arte y la cultura. Estaremos encantados de dar la bienvenida a usted duránte el evento. Para más informaciones, no dude en ponerse en contacto con nosotros". En esta edición se contó con la intervención de 10 artistas internacionales -de Brasil, Colombia, México, Ar-

* Grafiti de Steep, en el III Festival de Grafiti de Atuntaqui, en Andrade Marín, en 2015.

gentina, Perú, USA y España— y 32 participantes nacionales. A todos se les proporcionó espacio en los muros de la ciudad, material, hospedaje y alimentación para los dias del evento. Los espacios a intervenir estaban ubicados en el perímetro central de la ciudad y el evento se desarrolló paralelamente al evento Moda Expo, la feria textil mas importante del Ecuador, convirtiéndose en un atractivo más en los días de feria.

Al año siguiente, con motivo de las festividades del 75 aniversario de la Cantonización de Antonio Ante se llevó a cabo el III Festival Internacional de Grafiti Atuntaqui 2015, durante los días 27 y 28 de Febrero y 1 de marzo de 2015 en los alrededores del Museo Textil Fábrica Imbabura, la remodelada Estación del ferrocarril Andrade Marín y la línea férrea. En este evento participaron 9 artistas internacionales y más de 30 artistas nacionales, además se intervinieron artísticamente 19 muros del sector.

El coordinador del evento, el grafitero Bolívar Vega, detalló la organización, que empezó en enero y finalizó los primeros días de marzo de 2015. Se socializó el evento con los propietarios de los espacios a ser intervenidos y con posi-

bles auspiciantes principalmente empresas como Pinturas Evans (Pintulac), Confecciones Santé y Astrografic. Se diseñó el material promocional (logotipo, afiche, volante, credenciales); Durante el desarrollo del evento, se cuidaron de todos los detalles necesarios para el buen desarrollo del mismo, concluyendo que "todos los objetivos planteados en el desarrollo del III Festival Internacional de Grafiti Atuntaqui 2015 fueron alcanzados con total éxito, posicionando de esta manera al evento como el más importante del Ecuador, ya que en sus tres ediciones se ha logrado alcanzar la excelencia en organización, gestión y calidad de los murales realizados. Testimonio de este logro es la repercusión del evento en distintos medios de comunicación regional y nacional".

Con motivo de la presencia en la ciudad de Atuntaqui del reconocido writer colombiano K-NO DELIX, se organizó un Taller Práctico de Grafiti, llustración-Lettering-Aerosol del 17 al 20 de abril de 2014.

* Espacio intervenido en el Primer Festival Internacional de Grafiti de Atuntaqui en 2013.

Propuestas emergentes vs cultura dominante

Como hemos visto, el arte urbano es una tendencia mundial que encierra un lenguaje de expresión cultural, que refleja lo que somos. La sensibilidad de los artistas traducida en pintura urbana es una oportunidad para apreciar y ver con el pasar del tiempo este espejo con los ojos de la calle. En este sentido, Marcelo Manosalvas, artista plástico y gestor cultural empleado en el Municipio de Ibarra, explica un incidente ocurrido en la ciudad blanca hace unos pocos años, respecto al grafiti: "Vándalos" así se calificó desde varias miradas a los denominados grafiteros, artistas urbanos que pertenecen a uno de los 4 elementos de la cultura universal del Hip Hop, que desarrollaron un "vandal" en el letrero de "Bienvenida a Ibarra" ubicado en el ingreso a la ciudad frente a la entrada de la laguna de Yahuarcocha. Amplificado por los medios de comunicación y las redes sociales se generó una fuerte opinión

pública contraria al incidente". En realidad, el denominado "vandal" es una técnica del grafiti que busca dejar su huella en los espacios públicos a fin de ir generando una "toma del territorio" a través de la aplicación de firmas originales que identifican al grafitero que lo desarrolla denominadas "tags". Lo que se busca es contraponer al poder, es una manifestación de los jóvenes pertenecientes a esta cultura urbana del Hip Hop, para demostrar su inconformidad con el sistema y con los parámetros establecidos por el mismo.

Como gestor cultural, Manosalvas ha desarrollado una actividad permanente con las autodenominadas culturas urbanas. Trabajando con las *crews* pertenecientes a la cultura Hip Hop en Ibarra, recuerda con emoción como en uno de los festivales que organizaron en el barrio Azaya, en la parroquia de Alpachaca, donde se preparó en minga la alimentación para los grafiteros que desarrollaban sus obras en las paredes de las casas del barrio que voluntariamente se sumaron a esta actividad. Los grafitis dialogaban sobre los

derechos sexuales y reproductivos, y mientras se desarrollaban los grafitis los raperos utilizaban la improvisada tarima para lanzar sus rimas en el free style. Luego de haber construido tarimas con barricas viejas y tablas, de conseguir latas de spray a cambio de trueques, se han desarrollado cinco ediciones del festival de Hip Hop denominado "4 Elementos", como una plataforma de los artistas locales, nacionales e internacionales, con la participación de exponentes de Perú, Colombia y Venezuela. El festival está acompañado siempre de un video foro, y la realización en vivo de los 4 elementos del Hip Hop, y año tras año las crews trabajan duro por sostener su actividad. Hoy por hoy el festival "4 elementos" es el más importante de los festivales de Hip Hop de la sierra norte y es organizado por la crew "Talento Urbano" y la UNAPE de Imbabura.

Según Manosalvas, en Ecuador la influencia de la cultura Hip Hop se inicia por los años 90, aunque su manifestación artística se dirige más a lo *underground*, han existido expositores

ecuatorianos en esta disciplina artística como el reconocido cantante Gerardo Mejía y su influencia no demoró en llegar al cantón Ibarra, inclusive se hace una división histórica entre los primeros exponentes de la cultura Hip Hop, denominada como la *Old School*, la "Vieja Escuela" y las nuevas generaciones denominada como la *New School*, que rompe la dinámica tradicional del genero incluyendo instrumentos andinos, letras de Rap en lengua kichwa, fusiones de ritmos como la balada y el hardcore, que representan ejemplos del desarrollo de las expresiones artísticas del Hip Hop.

El Grafiti hoy en día ha tomado dimensiones de carácter universal trascendentes de pasar de la pared abandonada del barrio a numerosos concursos locales, continentales y mundiales, convocando a los mejores exponentes en este género donde la toma de los espacios públicos a través del grafitti se ha convertido en un arte monumental. Edificios de más de 10 pisos, son el soporte para la realización de este arte, plasmando sus

* Grafiti de técnica mixta de Iván Guamán, en Carpuela, 2014.

propuestas artísticas que invitan al espectador a generar un criterio más allá de la técnica, lo bonito o lo feo, sino poner en debate al espectador, a través de la crítica y la opinión pública. Esta expresión artística va desde la toma del barrio a través del "tack", el "esténcil" o el "vandal" hasta la tomas de las metropolis.

Respecto a la Ordenanza de grafitis, el 22 de Agosto de 2013, el periódico *La Hora* informaba de la "aprobación de la ordenanza de 'grafitis' con reparos". Afirmaba que la lucha por dos años, para que la Ordenanza de Regulación de Manifestaciones Artísticas y Grafitis en el cantón, sea incluida en la orden del día, se logró con la aprobación en primer debate. Wilmer Taboada, concejal y proponente de la normativa insistió en que el espíritu de la ordenanza no es prohibir el grafiti sino regular todo los tipos de manifestaciones que agreden y manchan espacios de la urbe. "Las paredes de Ibarra se han convertido en un pizarrón de obscenidades de actos e insultos", manifestó. Paulina Gonzalón, representante de

la Asociación Mayoritaria de Afrodescendientes del Ecuador (AMAE), ocupó la silla vacía en la Sesión de Concejo y presentó algunos cuestionamientos, que según la dirigente en muchos de los puntos, se vulneran los derechos de los jóvenes. Sus reparos se centraron en el título de la ordenanza y en la creación de espacios adecuados. "Cuando se dice la regulación de 'manifestaciones artísticas´, no es conveniente porque de esa forma nadie podrá expresar en ningún momento su forma de ver el mundo, lo que piensa y otras expresiones", dijo. Además cree que es necesario hacer el estudio y un censo de los lugares específicos donde los jóvenes puedan expresar y delimiten su necesidad artística. Gonzalón, pidió a las autoridades aceptar las propuestas de los jóvenes y analizar las razones del por qué ellos escriben y rayan las paredes.

La normativa está compuesta por 10 artículos en los cuales se determinan sanciones, prohibiciones y las competencias que tiene el Municipio, para regular estas expresiones que están

* Grafiti representando a Homero Simpson, en Ibarra.

plasmadas en las paredes de la ciudad. La Policía forma parte de este proceso, con el objetivo de hacer cumplir con las disposiciones. Laureano Alencastro, concejal, manifestó que la ordenanza tiene problemas de conceptos y términos que tienen que ser analizado a profundidad para evitar conflictos. También recomendó que se incluyan especificaciones en el tema de las prohibiciones y las sanciones. Jorge Martínez, alcalde de Ibarra, dijo que este es el primer debate de una ordenanza que está en un proceso de construcción. Explicó que en el segundo debate pueden participar más personas, porque así se tomarán en cuenta las observaciones, se eliminarán contenidos y se definirá una estructura legal aplicable. La mayoría de concejales aprobaron la ordenanza, pero piden que se acojan las recomendaciones. La aprobación desencadenó diversas reacciones: Erick Chandi, Agrupación Talento urbano, manifestó: "Nosotros buscamos espacios para expresarnos, no todo lo que hacemos es malo, somos grafiteros". También Samia Andrade, dijo: "Esta-

mos de acuerdo con la ordenanza en parte, estoy en contra del título, porque se deben prohibir los tachones no los grafitis" y Harrintong Ledesma, también de la misma agrupación, manifestó que "No se debe confundir un grafiti artístico de expresión a tachones y manifestación". "No es el momento de seguir a nuestros jóvenes sino de encaminarlos de formarlos de promover proyectos educativos" concluyó Paulina Gonzalón, representante de AMAE.

Finalmente, en noviembre del 2015 el concejo municipal del GAD Ibarra aprobó una ordenanza propuesta por el concejal Wilmer Taboada, denominada "Ordenanza de los Grafittis" que sanciona la realización de los mismos en el cantón. Tuvo la oposición de todas las crews del cantón Ibarra, se hicieron manifestación a las afueras de la institución, se desarrolló un foro conversatorio y además se solicitó silla vacía para dialogar con los concejales, a pesar de las argumentaciones desarrolladas por los actores culturales la ordenanza fue aprobada por la mayoría de conceja-

* Grafiti de la crew quiteña ALM, en Ibarra.

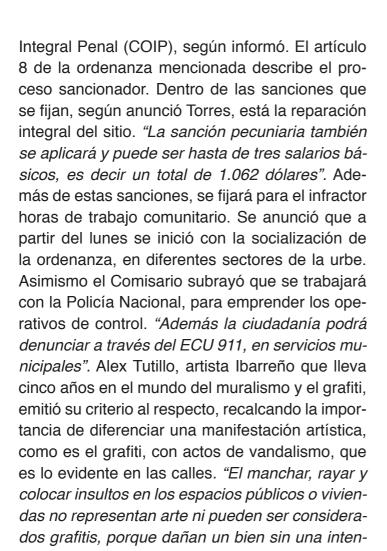
les, ordenanza que está en vigencia hasta la actualidad.

El diario La Hora, explicaba el 18 de Noviembre de 2015, en la notícia titulada "Desde diciembre se sancionará a quienes 'grafiteen' en Ibarra" que muchas casas, edificios, muros, escuelas... y la mayoría de espacios y edificaciones son rayadas, pintadas con frases y mensajes a modo de insulto, o con gráficos incluso obscenos. Ante esto, la Municipalidad de Ibarra ha emprendido un proyecto de mejoramiento de los espacios públicos. Mediante la Ordenanza de Regulación de Manifestaciones Artísticas y Grafitis en el cantón Ibarra, se busca ejercer un control y determinar ciertas prohibiciones referentes a la emisión de criterios, opiniones, o leyendas a través de los grafitis en los espacios públicos, según informó Pablo Torres, comisario del GAD municipal. "Desde hace mucho tiempo nuestra ciudad se ha convertido en un lugar donde en cualquier parte se escriben frases o criterios a modo de insulto. Siendo los grafitis una manifestación artística, la intención es permitir estos tipos de expresiones pero de forma ordenada y en sitios adecuados", afirmó.

El artículo 7 de la ordenanza describe las prohibiciones. Se determina que está prohibido realizar toda clase de grafitis, pintadas, manchas, escritos, con cualquier material como tinta, pintura, aerosoles, rotuladores y más, sobre cualquier elemento del espacio público y privado, ya sea en viviendas, negocios, monumentos, escuelas, señales de tránsito... sin previa autorización del propietario o de la Municipalidad. Además prohíbe expresamente los grafitis en el Centro Histórico de la urbe. Según se informó, en la ordenanza aparte de describir las sanciones y prohibiciones, se establece que el Municipio se encargará de buscar sitios adecuados para que se emprendan este tipo expresiones artísticas. De igual manera, se indicó que la Comisaría de Construcciones será la entidad encargada de otorgar los permisos y el lugar para que los artistas urbanos realicen su arte, mientras la Comisaría de Higiene será quien emitirá las respectivas sanciones hacia las personas que incumplan con la ordenanza. Hay dos tipos de sanciones, tanto administrativa, por incumplimiento de la ordenanza, como sanciones en el ámbito penal, determinadas en el Código

* Grafiti creado por Painter, en Atuntaqui.

* Grafiti en Ibarra.

ción artística". De igual manera, sugirió que además de otorgar espacios para los artistas urbanos se debería fortalezca el arte y la cultura a través de charlas o capacitaciones, para que tanto artistas como ciudadanos puedan conocer más sobre este tipo de expresiones. "Cuando quiero pintar hablo con el dueño de casa para poder hacerlo. No se trata de rayar o escribir, se trata de expresar y manifestar cultura, buscando la renovación de espacios mediante el arte", agregó. A partir de diciembre se iniciaron con las sanciones.

Los miembros de la cultura hip hop son comúnmente vinculados con las "pandillas" y el microtráfico, mismas que tuvieron enfrentamientos durante varios años, muertes como la del "Vaca" de la crew Real Rangsta fueron motivos para empezar a diferenciar entre la cultura Hip Hop y las pandillas, sin embargo los hoperos como muchos les dicen sufren diferentes bolsiqueos por parte de la fuerza pública en parques, la calle, etc. Son discriminados por su forma de vestir, o por sus simbologías. Sin embargo existe una gran oleada de nuevas generaciones que poco a poco se han ido incorporando a esta cultura urbana, la pre-

* Grafiti de Skipy, Sipros, Jason y Muk, en Atuntaqui, en 2014.

sencia es mayoritaria en las unidades educativas del cantón. Existen varios exponentes en el cantón Ibarra "PitbullMafia" "RAPFRICAM" "Talento Urbano" "Urban Family Crew" entre otras que de a poco se han ido ganando un espacio, de a poco a través de varias asambleas del movimiento Hip Hop se ha planteado generar procesos organizativos con propuestas más sólidas, se ha logrado llegar a acuerdos y plantear la creación de una agenda artística cultural anual, que contiene la realización de talleres, festivales, micro festivales, foros - conversatorios, video foros y la más destacada el reconocimiento a la trayectoria de la cultura Hip Hop, que tuvo lugar en diciembre 2016 con la presencia de las principales crews y la mayoría de exponentes del género de toda la provincia denominado "Premios Urban".

En enero de 2017 por iniciativa de los artistas Ángel López y Marcelo Manosalvas se dio apertura al primer taller de introducción al dibujo artístico y pintura con enfoque al Grafitti, luego de un proceso de inscripción se ha desarrollado este taller con la intención de mejorar la técnica de los artistas urbanos dedicados al grafitti, aprender proporciones, anatomía, composición, estudio de luz y sombra, entre otras temáticas técnicas que permitan desarrollar la calidad técnica de los artistas urbanos para iniciar un proceso de toma

de los espacios públicos de los diferentes barrios a través del grafitti pero con temáticas de identidad cultural, la clausura de este primer taller se lo hará con la realización de un mural en el barrio "19 de Enero" en Ibarra, como un proyecto piloto hasta llegar a copar varios de los espacios públicos, con diferentes temáticas entre ellas el fortalecimiento de la identidad pluricultural del cantón, la conservación de la "pachamama" y los derechos colectivos.

Las propuestas emergentes de las nuevas generaciones son propias y naturales de los seres humanos, la toma de los espacios públicos fue un logro de las juventudes y los artistas en el 2008 cuando se lo consideró un derecho cultural en la constitución de la República del Ecuador. Sin embargo existe un divorcio entre el derecho cultural y las políticas públicas locales. Lastimosamente hace falta mayores canales de comunicación, autoridades con mayores canales de dialogo, de integración, inclusión de propuestas donde el actor cultural tenga cabida para su libre expresión y manifestación, mientras la cultura dominante siga estereotipando masivamente sus antivalores, y sometiendo a las otras culturas en una lucha históricamente antagónica, difícilmente podríamos establecer parámetros, plataformas de un proceso intercultural.

* Grafiti de Roer y Jason, en Atuntaqui, en 2016.

Festivales de Hip Hop en Ibarra

Desde el año 2010 se realiza en Ibarra el Festival Ibarra Fest, nacido con el propósito de generar un espacio para fortalecer la cultura del hip hop y sus cuatro elementos y que la gente conozca las formas de expresión que lo conforman y en la actualidad, el evento cuenta con el apoyo de varias instituciones, como el Municipio de Ibarra. Contó con la presentación de 20 grupos musicales locales y nacionales, show de break dance y grafiti como The Jatun Urban Crew, Pitbull Mafia, y Rapzonantes, Sexto Sentido, y otros ofrecerán el show musical. En la mañana se llevó a cabo el show de grafitis, donde varios artistas pintaron murales ubicados a modo de tablones, mientras los 'bboys' demostrarán su habilidad con el break dance. A partir del mediodía inició la presentación de los artistas, según indicó Kendy Gonzalón, de Talento Urbano, grupo que organiza el evento a través de la Unape y que también se presentará en el festival. El 70% de artistas fueron locales, y otros vendrán desde Guayaquil, Quito, Colombia y por primera vez se contará con un artista de renombre, desde Venezuela, conocido como Gona. "El objetivo es fortalecer el arte y que la gente conozca nuestra forma de expresarnos. Muchas veces nos catalogan porque esta música viene

de la calle, creen que somos delincuentes, o estamos en vicios, pero no es así, nosotros también hacemos arte y representamos la cultura de lo urbano", agregó Kendy. Según indicaron, los cuatro elementos están representados por el rap, en donde los cantantes demuestran su habilidad, rapidez y creatividad para hacer las rimas, el componente esencial de este estilo musical, por lo general, con mensajes cargados de la realidad social y cosas cotidianas. El otro elemento es el baile, en donde los 'bboys', como se denomina a los bailarines, demuestran su agilidad, precisión y fuerza en cada paso, al compás de las rimas y el hip hop, en un baile que se conoce como break dance. Los di's son otro elemento, que ofrecen la música, y dan el ritmo al evento, para generar la energía que los caracteriza a través del baile de la gente. El arte con el grafiti es el último elemento. Por medio de este se expresan mensajes, ideales, creencias o realidades. Es el arte plasmada en la calle, con colores vivos y letras que simbolizan la creatividad de lo plasmado (La Hora, 23-10-2015)

El sábado 17 de diciembre de 2016 se celebró el 'Suena Hip Hop', un festival dedicado a esta cultura. Según la crónica de *La Hora* (16-12-2016) sonaron las rimas, las paredes se llenaron de color y en la pista mostró su pasión. Los

* Grafiti de un rostro femenino en San Antonio de Ibarra.

cuatro elementos de la cultura hip hop estarán en su máxima expresión. El breakdance, el rap, el grafiti y la música se tomaron el barrio Santo Domingo para mostrar esta forma de vida desde el arte, la música y el talento que existe. Kevin Ruiz, del colectivo Pit Bull Mafia, quienes organizan el evento, se refirió al festival 'Fest Suena Hip Hop 2' como un espacio para fortalecer e impulsar la cultura del hip hop, buscando que la gente conozca más sobre esto y, además, cambiar aquellos conceptos que determinan a quienes siguen esta forma de vida, "como pandilleros o delincuentes". La gente disfrutó de Body Art, dj's, música, y se tendrá concurso de grafitis, que buscan darle vida a las paredes del barrio y micrófono abierto para que los jóvenes expongan sus rimas y talento musical. Para ello se contó también con la presentación de músicos locales y nacionales. El breakdance fue otro elemento principal que se estará exponiendo en el festival. A decir de los jóvenes representantes del colectivo, con actividades como esta se pretende que la ciudadanía participe y con ello conozca sobre el hip hop. Marcelo Manosalvas, gestor cultural, sostuvo que hace 10 años se ha generado este movimiento del hip hop

en la provincia, por lo que se ha venido trabajando en impulsarla y fortalecer las expresiones inmersas en esta cultura. "Queremos que la gente entienda que detrás de esto hay jóvenes que se preparan, estudian y entrenan para dar lo mejor en cada uno de los elementos presentes en el hip hop", añadió Kevin. El grafiti, pues, es una síntesis de imagen y grafía, obra de escritores y de pintores, son pinturas que transportan mensajes.

Taller de Grafitti (2017)

El GAD de Ibarra inauguró el taller de arte y dibujo, el lunes 9 de enero de 2017 en la Casa de la Ibarreñidad, con el objetivo de crear espacios de formación y creación artística, para las diferentes expresiones de las culturas del Hip Hop. La finalidad es ayudar a los jóvenes a desarrollar las técnicas, encontrar un manejo adecuado de pinturas, para consolidar la gráfica y poder concebir nuevas imágenes. Debido a varias socializaciones con la juventud, de las culturas urbanas, quienes solicitaron obtener talleres de capacitación, en temas de creación lírica y buscar espacios de paredes para hacer los grafitis.

* Grafiti en Cotacachi.

Ante esta necesidad el Municipio de Ibarra organiza el primer taller impulsado por dos artistas plásticos de la Dirección de Cultura y Deportes. Marcelo Manosalvas y Ángel López, son quienes están al frente del proceso de formación artística, en la teórica de las artes plásticas, con enfoque al grafiti. 20 adolescentes se inscribieron, para todos los días lunes, durante tres meses. En la inauguración de este taller, se observó las ganas de aprender y de mejorar el nivel para poder expresar su lenguaje a través del arte y del dibujo. Marcelo Manosalvas, Gestor Cultural del Municipio de Ibarra, manifestó que la finalidad es logar en tres meses salir a los barrios a realizar una demostración de lo aprendido, para dejar sentado como un precedente de lo que se puede hacer a través de los procesos artísticos culturales. La visión a futuro es crear la primera escuela de pintura, dibujo y grafiti en el cantón Ibarra. La Municipalidad de Ibarra invita a la ciudadanía juvenil que desee formar parte de estos talleres, son totalmente gratuitos, y es una oportunidad para aprender a dibujar desde cero, con metas a llegar a un nivel importante representativo (GAD San Miguel de Ibarra, 11-1-2017).

El libro Muros que hablan

En este libro aparecen los artistas urbanos, rebeldes y transgresores, que han dejado su obra en algun lugar de nuestra provincia. El libro se compone de 8 capítulos más los estudios introductorios: empezamos por la forma más antigua, el grafiti textual, es decir, las leyendas, el texto. Continuamos con las firmas, los tags. Proseguimos con las tipografías y cuatro capítulos dedicados al Street Art en el sentido de muralismo, o arte más o menos figurativo: naturaleza, fauna, personajes y rostros. Y para acabar una breve mirada a las nuevas tendencias del arte urbano, representadas por el plantillismo, la única representada en estas tierras. Cerramos el libro con la bibliografía y fuentes consultadas, los agradecimientos y los créditos. Los conocedores de este mundo saben lo subjetivo de estas divisiones y lo difícil que puede resular clasificar algunas obras en una categoría u otra. En cualquier caso, no se trata de un criterio taxonómico, sinó solo una orientación por el intrincado y cambiante mundo del grafiti.

Sin duda, en las leyendas lo más destacado y numeroso son las frases amorosas, en sus más

* Grafiti de un rostro femenino en Otavalo

* Grafiti de un rostro femenino en Ibarra

imaginativas variantes: desde el básico "Te amo", a la más elaborada e ingeniosa expresión poética sobre el amor: "No se muere de amor. He visto cadáveres fingiendo vivir...". En cambio las pintadas de reivindicación política o social han quedado reducidas a la mínima expresión. Si que encontramos brillantes reivindicaciones del Arte urbano como tal: "Artista busca pared"; "El Hip Hop no es una moda es una cultura que sirve para desahogarse sin hacerle mal a nadie"; "La pintura es el arte de proteger la superficie plana de los daños del clima para exponerlos a los daños de la crítica". O "El arte es la firma de la civilización", entre muchos otros. Encontramos también apologías del consumo de alucinógenos frente a campañas contra las drogas. Y, naturalmente, réplicas, insultos y críticas a murales existentes.

En las firmas, el abanico se extiende desde las más formales y legibles hasta las más gestuales e ininteligibles. Desde las policromas a las simples monocromáticas en la frontera con el garabato mas enrevesado.

En las tipografías podemos deleitarnos con la amplia variedad de estilos en boga, todos re-

presentados en los muros imbabureños: Bubble Letters (letras pompa); Throw-up (vomitados); Wild style (estilo salvaje); Semi Wild Style; Estilo California; Block Letters (letras bloque); y Model pastel (Estilo 3D).

En los capítulos dedicados al *Street Art* en el sentido de muralismo, o arte más o menos figurativo, hacemos un recorrido por la naturaleza, la fauna, los personajes y los rostros. Son numeros los murales donde aparece la exhuberante naturaleza de estas tierras, llenas de volcanes y lagunas pero aún más numeros son los dedicados a la fauna, local, nacional, planetaria, real o imaginaria: toda cabe en el arte urbano de Imbabura. Búhos, colibrís, mariposas, cóndores, águilas, palomas, patos, pavos reales, tiburones, tilapias, pulpos, monos, caballos, burros, borregos, lobos, toros, vacas, tigres, leones, perros, gatos, conejos, cuyes, ratas, llamas, hipopótamos, llamas o imaginarios monstruos galácticos.

No menos variados resultan los personajes representados en estos murales ni los estilos con que se representan: desde el hiperrealismo al pop-art, pasando por el expresionismo, minima-

* Grafiti de un rostro en Ibarra

* Grafiti de un rostro en Peguche, Otavalo

lismo, surrealismo, cubismo, futurismo, constructivismo, realismo, o al estilo de los cómics más contemporáneos. Todos ellos adecuados para sus respectivos y variados mensajes. Igualmente esta variedad se manifiesta en los rostros, personajes a los que solo se les representa la cara. Raperos, maestros de ceremonias de la cultura Hip-Hop, niñas y niños, jóvenes y chicos, mestizos, afros o indígenas de todas las edades y condiciones, rostros ancestrales o de la más rabiosa modernidad, seductores o amenazantes, sonrientes o serios pero muy pocas veces hieráticos, divinos o prófanos, celestiales o infernales, míticos o místicos, legendarios, reales o imaginarios, selváticos, serranos o plenamente costeños, tiernos o monstruosos, pero siempre muy expresivos.

Y, finalmente, los *stencils*, los grafitis realizados con plantillas —que permiten reproducir rápidamente y centenares de veces una misma obra— como los únicos representantes de las nuevas tendencias internacionales en el grafiti.

No hemos encontrado muestras significativas de otras técnicas y soportes como las pegatinas, que pasan a mostrarse en farolas, mochilas y mobiliario urbano de todo tipo; pintura al óleo en la calle, que permite un nivel de detalle y precisión que no pueden alcanzarse con un spray... o los lienzos, que permiten, de una vez, llevar el grafiti a las galerías de arte, y, lo que puede ser más importante –o no–: venderlo.

No existen aún en la provincia –pero sí en alguna ciudad de Ecuador–, los monumentales murales de arte urbano que ocupan todo un edificio de varios pisos de altura. Tiempo al tiempo... Y nadie sabe como será el arte urbano del futuro.

Así pues, la obra gráfica que aquí presentamos es la imagen de pintadas públicas realizadas por jóvenes artistas en las calles de las ciudades y villas de Imbabura, en el norte de Ecuador. Hemos viajado por toda la provincia para buscar esos rostros, esos personajes, esas creaciones que inspiren. No hay de impasibles o serenas. Todas expresan emociones. Y puede ser que en estos momentos en que están mirando este libro, nuevos grafitis hayan aparecido o que estos grafitis que reproducimos ya ni existan. Así es este arte. Efímero pero contundente a la vez. Y el arte más libre que pueda existir...•

GRAFITIS: PINTO Y ME VOY...

Msc. CLAUDIA RUIZ

Docente de la Universidad Técnica del Norte

"Pienso, entonces lo escribo en una pared (sin que me vean)" Geno Díaz

A lo largo de la historia de este medio, la ubicación espacial del grafiti se ha visto condicionada inicialmente en la marginalidad cultural donde se fueron estableciendo una serie de espacios idóneos para su generación y florecimiento: retretes, celdas, callejones, suburbios, etc., catalogados como espacios con una identidad menor en la jerarquía arquitectónica y urbanística de las ciudades donde es posible, gracias a la dejadez o la permisividad la permanencia de dibujos o escritos y el establecimiento de diálogos entre distintos autores del grafiti, en ese sutil equilibrio entre la entidad efímera y la entidad comunicativa del mismo.

En la actualidad el grafiti se ha desbordado físicamente, ha salido de sus ámbitos tradicionales y se ha desparramado por la superficie y los subterráneos de las ciudades como nunca antes se había visto, fracturando un orden establecido ligado a los fenómenos culturales tradicionales, dando paso a un sentido de protesta social de defender ideas o consignas de verdades absolutas dando apertura a temas como el amor, la poesía,

lo cotidiano, derechos de las minorías, ecología, droga; en tonos de ternura, ironía, desencanto y más.

Una característica señalada por algunos autores que han teorizado sobre este tema es la dificultad de encontrar un autor e identificar un receptor, lo que ha ocasionado que se lo califique como "comunicación abstracta", sin embargo se puede establecer que el anonimato no es propio de los grafiti sino de muchos discursos comunicacionales (por ejemplo el publicitario) sin que pueda hablarse en éstos de comunicación defectuosa; sin embargo se podría determinar una debilidad comunicacional en el sentido que los grafiti no están destinados a todos los lectores (aunque pueda ser leída por cualquiera) es un tipo de lectura que selecciona a su destinatario.

Para hacer un análisis comunicacional del grafiti hay que partir considerando que se manifiesta como un fenómeno cultural en la modernidad que impide pasarlo por alto en la arquitectura urbana por su sensibilidad, arraigo y función social y debe ser tomarlo en cuenta en la conformación del paisaje de la ciudad y como un mecanismo de participación ciudadana en un ejercicio de comunicación popular democrática, incluyente, que nace ante el desgaste de las expresiones oficiales, públicas y mercantilistas; los grafitis

* Grafiti de Andison y Damo, en Andrade Marín, en el III Festival de Grafiti de Atuntaqui, en 2015.

arriesgan la construcción de una nueva protesta, cada mañana en una ciudad del mundo los habitantes podemos redescubrir algo nuevo, con humor, ingenio, ironía y acento poético, gracias a esa palabra sigilosa y ya no tan clandestina, que surge como un rasguño en los muros con la complicidad de la noche.

¿Cuántas veces uno va caminando por la calle y encuentra frases o dibujos a su alrededor, realizados con aerosol? La realidad nos marca que esto ocurre permanentemente. Los denominados grafitis a veces pasan inadvertidos, otras son observados y, en ocasiones, son respondidos por uno nuevo.

El grafiti comunica

La expansión del grafiti actual resulta bastante novedosa y va ligada al desarrollo mismo de la civilización contemporánea y sus modelos urbanos. Un desarrollo que ha generado, primero, la renovación de sus tipologías tradicionales y el nacimiento de otras que tienen en cuenta la adaptación a una realidad mediática que exige nuevas formas y esfuerzos por mantener útil el grafiti; y, segundo, un impacto y una polémica que ha lle-

gado a plantear la mismísima extinción de este medio de comunicación y expresión tal como lo conocemos hoy, dando paso a una trasformación digital que abordaremos al final de este artículo.

El grafiti se constituye en una práctica sociocultural que la entendemos como aquella manifestación colectiva que es llevada a cabo a partir de la apropiación simbólica. Estas prácticas colaboran con los procesos de identificación y diferenciación de los distintos grupos dentro de una sociedad. Algunas características de las prácticas socioculturales es que perduran en el tiempo y que son llevadas a cabo por distintas generaciones que, a su vez, introducen nuevas modificaciones. Es decir, la cultura social heredada y reconfigurada, los grafitis, de tal modo, cuajan dentro de esta categoría: por un lado es una práctica con un largo tiempo de existencia, pero por el otro sufrió transformaciones.

El grafiti es una comunicación urbana por naturaleza, y la ciudad es su contexto identitario que juega un papel preponderante por los conflictos del poder que en ella se manifiestan, uno de los más influyentes mecanismos o sistemas de opresión de una clase sobre otra se da a través de los mensajes, prueba de ello es la práctica del grafiti

* Grafiti de Tenaz, en Andrade Marín, en el III Festival de Grafiti de Atuntaqui, en 2015.

que aparece como un mecanismo de lucha, de resistencia al bombardeo mediático, una contraofensiva a los poderes hegemónicos. Es el arma de fácil acceso, la posibilidad de manifestar un ideal, de compartirlo es, quizás, una de las vías alternativas de los oprimidos para rebelarse. Esta práctica resulta una manifestación de mirar y contrastar la información. Un escape por el cual las personas pueden expresar sus ideas, por fuera de los monopolios de los medios de información

Jesús Martín Barbero (1998) establece que "los hechos" son el gran disfraz con que la prensa disimula la forma-mercancía de su discurso. Luego, expresa: "Los hechos no hablan sino convertidos en noticia, esto es puestos en discursos. La prensa demuestra cada día que el sentido no existe sin la forma y que toda forma es una imposición de sentido [...] En manos de la autoridad la información se transforma automáticamente en propaganda sólo dejada en manos de los particulares la información es libre y por tanto veraz, sin libertad, la verdad no es posible".

Quienes realizan grafitis, por lo general, no cuentan con presiones externas, como sí tienen las radios, los diarios o la televisión. Si uno trabaja en un periódico que recibe capital del gobierno por medio de la publicidad estatal, no puede juzgar de manera imparcial las acciones de los políticos involucrados. En cambio, si uno tiene un aerosol en la mano puede expresar lo que piensa, siente o cree sin estar pendiente de que su manifestación pueda perjudicarlo económicamente.

Gilberto Giménez (1983), basándose en Max Weber, distingue tres modalidades puras de poder: la dominación, la autoridad y la dirección. Por dominación entiende a un poder cuyo medio específico es la fuerza entendida como el uso o la amenaza de la violencia física; por autoridad, un poder que se funda en un sistema de creencias compartidas; por dirección, un poder ligado a las exigencias de la división técnica del trabajo. Si se habla de ideología dominante no se puede dejar pasar el concepto de hegemonía que propone Raymond Williams(2000): "Mientras que por definición siempre es dominante, jamás lo es de un modo total o exclusivo".

Los grafitis, junto a otras prácticas populares, permiten que la hegemonía no sea absoluta. Es decir, impiden que se convierta en dominio. "Tanto la práctica cultural emergente, constituyen una necesaria complicación de la supuesta cultura dominante", dice Williams. Los grafitis son un buen ejemplo de complicación para los sectores de poder. En algunas oportunidades, ponen de manifiesto temas que aquellos prefieren que se mantengan ocultos. En las ciudades siempre están los que están de acuerdo con el sistema establecido, seguramente aquellos que tengan un mayor poder -simbólico- y los que están en contra. "En el espacio urbano se da un conflicto entre esas dos áreas que podrían asociarse a dos formas o modelos diferentes de vida en comunidad: el convencional y el alternativo", explica Josep María Blanco.

Román Mazzilli afirma: "A la vista de todos, como en la plaza pública o el mercado, los discursos tejen allí sus redes de poder. Pero donde hay poder hay resistencia". Y agrega: "Hay un espacio privilegiado en la ciudad, límite exacto entre lo público y lo privado, donde se libra una lucha simbólica sin cuartel: las paredes". Si uno recorre alguna ciudad y "lee" las paredes podrá enterarse de diferentes luchas simbólicas que existen en esa sociedad en cuestión. El poder está en juego y los grafitis son una de las tantas herramientas para conseguirlo.

Entonces se concluye que la práctica del grafiti está íntimamente relacionada a la comunicación, la cual se trata de las relaciones dialógicas, que presentan una bi-direccionalidad entre emisor y receptor. Es decir que tanto el emisor puede ser receptor, como así también el receptor puede transformarse en emisor. En las relaciones comunicacionales el receptor asume un rol activo. Dentro de la práctica del grafiti el destinatario recibe un papel preponderante. Y más allá de ser un "otro" idealizado al que se le envían mensajes, éste cuenta con la posibilidad y libertad de responderlos condición, que si bien parece razonable, no lo es tanto en las relaciones de los llamados medios formales de comunicación.

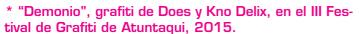
Gándara Lelia (2002) asegura: "El grafiti per-

^{* &}quot;I love Jesus", grafiti de Sipros en Atuntaqui.

- * "Monkey", grafiti de Crak367, en Otavalo.
- * "Mujer", grafiti de Stefy, en Cotacachi.

mite entablar un diálogo en diferido [...] La réplica permite reformular mediante agregados o deformaciones el decir del otro". La pintada aparece, entonces, como un claro medio de comunicación. Hay medios formales, como la televisión, que no logran este feedback que sí consigue la práctica del grafiti. Con la TV los televidentes reciben las imágenes pero nunca, salvo escasas excepciones, se transforman en emisores. Sólo actúan como pasivos receptores. Otro factor característico del grafiti es la imposibilidad de censura con la que cuentan sus respuestas. Es sencillo, no hace falta otra cosa que un aerosol, una pared y algo de ingenio. Por su parte, y en contraposición, los medios de información establecen diver-

sos mecanismos para intentar generar comunicación (cartas de lectores, páginas web, e-mails y distintas estrategias) pero casi siempre cuentan con la supervisión de un moderador para seleccionar los mensajes que se publican. Por lo tanto la comunicación se ve truncada, contrariamente a los medios publicitarios comerciales (cartel) y de comunicación (televisión, radio) el grafiti es una forma de expresión participativa, dialógica e interactiva.

El Grafiti en la Web

Si hay algo que caracteriza hoy en día a nuestra sociedad, seguramente es el cambio, hemos

- * "Cóndor", pintura mural en Ibarra.
- * Grafiti del artista Almeida, en Otavalo.

- * "Mujer pintando", grafiti en Atuntaqui, de 2014.
- * "Tribal", grafiti de Nan13, en Cotacachi.

cambiado la manera de relacionarnos, de comunicarnos, de trabajar, de comprar, de informarnos, de aprender. Los cambios, se han producido en nuestra forma de vida en las últimas décadas, dirigidos principalmente por la imparable expansión de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, lo cual ha generado nuevas maneras de entender la forma como las personas se sitúan en la sociedad, en relación a sí mismas y a los demás (Vaillant, 2012).

A esta realidad no escapan el grafiti que también se han podido integrar a la Web 2.0, mezclando la creatividad, el sentido de identidad y comunidad con el uso de las tecnologías a tal punto de reemplazar el aerosol y la pared por una fácil aplicación móvil.

En América Latina surge el movimiento denominado "acción poética" que tiene gran auge entre los cibernautas, quienes con la facilidad de la comunicación digital multiplican el impacto de las paredes pintadas haciendo fácilmente de sus frases tendencias mundiales; resaltamos la muy bien intencionada labor de este movimiento que se detalla a continuación:

Acción Poética es un fenómeno mural-literario que comenzó en Monterrey, México, en 1996. El movimiento lo inició el poeta mexicano Armando Alanís Pulido y consiste en pintar e intervenir poéticamente muros de las ciudades con frases estimulantes.

* "¡Arriba las manos! Esto es un abrazo", mural de Acción Poética Rafael Castillo.

Acción Poética apuesta al poder revolucionario y transformador de la palabra, a revalorizarla, la palabra como elemento de innovación y crecimiento, como columna vertebral de una sociedad que si leyese más poesía sería, sin dudas, más humana.

Se trata de volver a las bases, de dar un descanso al ojo humano frente a tanto consumismo y "deber ser/tener" impulsado por el sistema capitalista, regalándole por el contrario algo que lo haga pensar, salir del letargo, un oasis en la vorágine del día a día, de la rutina. Este es el hilo conductor de este movimiento que decide tomar las calles, generar esa convergencia entre la gente y este cruce cotidiano con la poesía que sale al encuentro, que asalta sin previo aviso.

¿Y qué mejor lugar que las paredes para expresarse? Espacios públicos, a la vista de todos, de aquellos transeúntes que distraídos y casi sin notarlo se ven empapados en su cotidianeidad por estas palabras. Y una vez que esto sucede, con un poco de suerte y un dejo de libertad, ya no verán la vida con los mismos ojos ni continuarán su día de la misma manera, la poesía traerá también felicidad. •

* "¿Quién dijo que el arte nació en los museos?", grafiti de Fusion Family Crew, en el barrio Pugacho Bajo, de Ibarra.

GRAFITIS, UNA VISIÓN DESDE EL ARTE: RELATOS PRIVADOS Y ESPACIO PÚBLICO

MSc. VINICIO ECHEVERRÍA

Artista. Docente de la Universidad Técnica del Norte

"El arte es y ha sido una constante sucesión de apropiaciones, de mestizajes y de interferencias".

JOSEP CERDÀ

Si realizamos un recorrido diacrónico por la historia de la humanidad de la mano del arte, el espacio como soporte en la obra de arte está presente desde la magia y naturalismo de las pinturas paleolíticas, en el culto y el misticismo de los mosaicos de pastores en las catacumbas cristianas en el ocaso de los imperios, en las insipientes perspectivas del Quattrocento a manos de Giotto, en el fallido "fresco" de la última cena de Leonardo en el punto más álgido del renacimiento, en la exploración de los padecederes de la guerra en el Guernica de Picasso en las vanguardias históricas, en el realismo social de los muralistas mexicanos, y sobre todo en este último siglo dentro del arte contemporáneo, con la pintura en el campo expandido, que nos proporciona maneras radicales de experimentación del espacio a través de una obra de arte, llevando al extremo el concepto de Bernini introducido en el Barroco al incluir al espectador dentro de la obra de arte. Por qué la obra de arte esta para eso, para recorrerla, para invadirla. Sin duda las condiciones de creación en la actualidad han cambiado, llegando a la resignificación del soporte en la obra de arte como tal.

En esta obra editorial ilustrada nos encontraremos con el uso del espacio en su vertiente más urbana el Street Art (Arte Urbano), la exploración del grafiti en el ámbito tipográfico y como género pictórico, entendido desde perspectivas individuales que pese al anonimato y a la heterogeneidad de sus procedencias coinciden armónicamente en los planteamientos teóricos, estéticos y técnicos, con su principal consigna de trasladar el arte de las galerías y museos a la calle. Rompiendo con los parámetros formalistas que rige la pintura academicista, y sobre todo transgrediendo las normas establecidas con respecto al comportamiento social en el espacio público, con una temática que abarca desde una fuerte crítica social, con un mensaje claramente político pasando por la acción poética de mensajes amoroso llegando a la reivindicación social y de derechos identitarios, el espacio le permite a este artista callejero eso, lo que todo artista a través de los tiempo ha querido hacer, expresarse. Tomando a la pintura como un campo de batalla, (los muros y estaciones de la ciudad) poniendo un paréntesis a la perturbadora cotidianidad.

La nota discordante dentro de esta heterogeneidad de propuestas la aporta los artistas urbanos Bolívar Vega y Álvaro Córdova –conocido por su pseudónimo Tenaz–, dos autores cuyas

* "Aryadna", grafiti tipográfico de HTM, en Antonio Ante.

piezas rozan temas con un profundo contenido social, girando en torno a la identidad, el mestizaje y el género situándolos en un contexto mucho
más urbano con una lectura contemporánea de
estos temas, podríamos hablar de una escuela
con un estilo muy personal del arte urbano imbabureño, referente a nivel nacional, denotando un
virtuosismo en el manejo de la técnica que reivindica lo artesanal, la manufactura a través de
los materiales y las formas empleadas en la obra,
resignificandolas y poniéndolas en valor, reintroduciendo al arte sus funciones rituales de magia,
misticismo y teatralidad.

Desarrollando un discurso plástico desde lo local en respuesta a la industria cultural y su inmediatez con el discurso hegemónico de identidad global, una propuesta que nos permite contemplar y participar en la construcción de la identidad intercultural blanco, mestiza, indígena y negra, desde la resistencia de estos pueblos y la subversión del arte urbano mediante la representación y significación de elementos simbólicos identitarios propios de cada cultura. Un discurso de alto contenido técnico, estético y conceptual que enmarca este fenómeno cultural del mestiza-je propio de todo proceso social, poniendo de manifiesto la realidad que viven algunas subculturas emergentes y su necesidad de hacerse visibles.

El objeto de estudio en esta investigación es

la exploración del Arte Urbano y particularmente como genero pictórico, así nos encontramos con Tenaz y un conjunto de obras donde predominan los retratos anónimos donde explora la imperfección de piel, obras de una franqueza profunda, el retrato como documento histórico que registra los rasgos genealógicos que son elemento de la identidad, al más puro estilo de los artistas estadounidenses fotoretratistas contemporáneos y más específicamente Chuck Close que exploran la identidad en gran formato y la obra como mediador entre la imagen y el mundo. Bolívar Vega por su parte nos propone una obra menos intimista como a medio camino entre el realismo y la idealización en un lenguaje mucho más poético con una perturbadora cotidianidad. Estos creadores nos llevan a experimentar un discurso renovado del retrato y su escenificación en el espacio público.

El arte como otra forma de conocimiento del ser humano que pertenece a los pueblos y surge de la necesidad del artista de producir realidades paralelas, complementarias, utilizando para ellos diversos medios plásticos, visuales con su respectivo lenguaje y código. Una producción artística dentro de un marco crítico que conlleva a un debate, una obra que responde a un contexto ideológico al cual pertenece, esto exige una reconsideración categorial al momento de leer e interpretar una obra de arte. Al pasar de la con-

* Grafiti del colombiano Skore, de inspiración cubista, en Atuntaqui.

templación romántica a la experiencia vivencial contemporánea, de una memoria social que está viva, a temporal capaz de desplazarse, que le permite ser evocada a voluntad sin fechas ni líneas de historicidad.

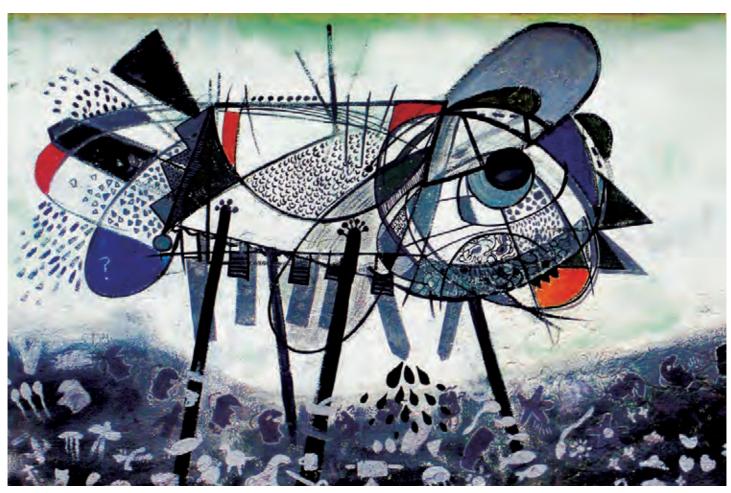
La ciudad es la que nos permite estas lecturas inspiradas en diferentes estratos de la realidad, un escenario en el que sucede todo y nada, donde el espacio público es el gran protagonista, en el que, arte y cotidianidad propone un diálogo permanente. Ese lugar de encuentro en el cual, se construyen espacios físicos e inmateriales estructuras arquitectónicas en base a lenguajes que registran esa memoria social de los pueblos, en una especie de acumulación de saberes en los lugares en donde el arte ha intervenido y el artista se unge como un narrador de experiencias. La construcción social de la identidad en el espacio público a través de imaginarios individuales que se reconocen en un imaginario social común.

* Grafiti representativo de las nuevas tendencias artísticas, en Ibarra.

"Un imaginario común se construye como un tejido donde se entrelazan experiencias en un vínculo esencial con la comunidad" Walter Benjamin

Un paisaje de pensamiento urbano-rural que nos invita a recorrerlo de a pie, calle a calle, con obras anónimas, colectivas que se sitúan entre lo figurativo, lo simbólico, el abstracto y lo conceptual tanto en imagen como en palabra, con un argumento basado en la experiencia que da testimonio del autor y del espectador dentro de un contexto ideológico contemporáneo, que invita al espectador al acto de mirar y así construir el sentido originario de la obra en el espacio a través del color, la forma, la textura, cumpliendo así el objetivo artístico de la obra, La identificación del sujeto con su existencia, en un arte público que asume una posición; política, moral, histórica, de reivindicación social, pero sobre todo crítica.

* Grafiti de técnica mixta, en Otavalo.

Las tendencias y modos de producción artísticas en los últimos años evolucionaron en algunos casos y en otros mutaron, en un sin número de lenguajes y categorías estéticas, los artistas contemporáneos han echado mano de estrategias conceptuales dentro de la fotografía, el video, el arte - acción, la pintura, el espacio, sin abandonar la técnica (en algunos casos) entendida esta como el oficio del dominio del dibujo, la proporción y al contrario de lo que parece el tema figurativo sigue presente en la pintura contemporánea, con la figura humana como un medio de expresión, y enmarcada en nuevos códigos estéticos con una mirada distinta, renovada aludiendo a la oposición que existe entre cuerpo y figura, apartándose de la idealización de la esta última como en las tendencias artísticas clásicas o las estrategias publicitarias en la moda, que la alejan de nuestra realidad y acercándose a la experiencia vivencial de nuestro cuerpo de forma individual y en su contexto social llegando a valorar el cuerpo en términos identitarios.

Como explicó Godfrey (2010: 180), "la continuidad de la pintura figurativa (heredad o no de las tradiciones), y su validez son aspectos clave de la práctica actual. Lo importante no es la reiteración temática, sino que, del mismo modo que ha cambiado en los últimos años nuestra manera de entender el cuerpo humano, también lo hecho nuestra forma de pintarlo y de contemplar estos lienzos. Los debates a cerca del aborto, la cirugía plástica, la pedofilia, la raza y el género nos modifican nuestra consideración del cuerpo humano. Algunas obras figurativas pretenden abordar el cuerpo humano tal como se lo entiende en el presente: como un ente más frágil menos imputable

* "Malegría", mural de técnica mixta, en Atuntaqui.

y, pese a ello, sede de nuestra identidad".

Este arte nómada por así nombrarlo al *Street Art*, heredero de la revolución política y cultural que aconteció a fines de los años cincuenta e inicios de los sesenta del siglo XX, que trajo consigo cambios radicales en todos los ámbitos del arte. uno de ellos el ingresar dentro del escenario artístico de nuevas disciplinas como el performance que rompieron con los procesos formales del arte clásicos, la introducción de procesos técnicos más evolucionados y complejos, donde también entra al juego la industria cultural, sumado a esto la invención de nuevos materiales que nos dejó la revolución industrial y como no podría ser de otra forma el arte se apropió de estos nuevos conceptos, proceso y materiales. La escultura y la pintura no estuvieron exceptas de estas influencias, que trajeron consigo sendos cambios para la pintura y la escultura como hasta ese momento se la conocía y trabajaba a través de la historia del arte. La escultura al bajarse del pedestal, como lo analiza Rosalind krauss en su texto "La Escultura en el campo expandido", algo similar sucedió con la pintura, está al romper el formato y con ellos el concepto renacentista del cuadro como ventana y abrirse al ámbito de la pintura en el campo expandido, para algunos autores el arte entró en crisis, para otros cambió de camino.

Para el *Street Art* lejos quedó el icónico "Taki 183" en *New York* que surge con un juego y el espíritu rebelde de un joven de marcar territorio y ser visibilizado socialmente, el legendario East Village de Manhattan con su magnífica producción caligráfica llegando a conformar verdaderas familias tipográficas, el *Master Pieces* o las piezas maestras que desatando las Style Wars o

guerras de estilo, llegando a convertirse en una propuesta artística de intervención urbana no solo en el ámbito estético y técnico, sino con una fuerte reflexión conceptual, desembocando entre el mito y la realidad de Banksy, y la pregunta de quién es el artista que está detrás de esas radical intervenciones en el espacio público, que llevan una fuerte crítica social asumiendo un rol político a través de su obra. De la mano de Jean Michel Basquiat pasamos de la calle a las grandes galerías de arte contemporáneo y la alta cultura, una verdadera leyenda en el mundo del mercado del

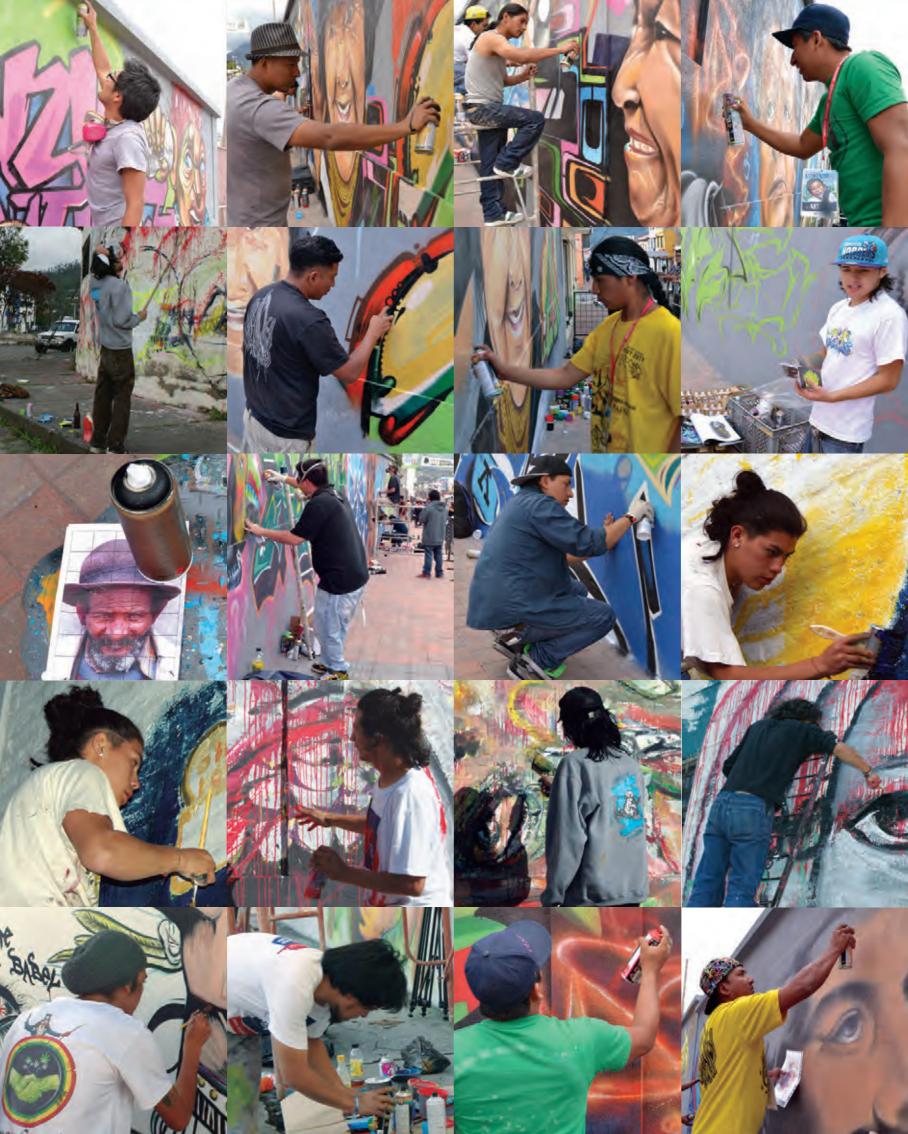
* Grafiti inspirado en el arte africano, en Ibarra.

* Mural "70 años formando artistas ISTAP Daniel Reyes", en San Antonio de Ibarra.

arte y entre los marchantes, los críticos y los coleccionistas alrededor de su muerte y su corta edad.

El Arte Urbano llega a constituirse en un movimiento interdisciplinario donde se desarrollan distintas manifestaciones artísticas como la música, el baile, la poesía, la moda y las artes visuales, emulando lo que alguna vez fuese el Arte Barroco, cambiado la pintura al fresco por el aerosol y el stensil, sin traicionar nunca sus raíces, una galería en el barrio. Y, como manifestó Joseph Kosoth: "Arte es lo que hacen los artistas". •

QUIÉN ES QUIÉN EN LOS GRAFITIS DE IMBABURA...

JASON (Atuntaqui)

Bolívar Marcelo Vega Bolaños (1981) pinta grafiti con el seudónimo de Jason, es diseñador gráfico de profesión. Inició su actividad en 1999 constituyéndose como uno de los primeros grafiteros del Ecuador. Su arte urbano se caracteriza por la prolijidad de su trazo, así como por la combinación de letras en estilo "salvaje" con ilustraciones. A llevado su arte urbano a Quito y otras ciudades de Ecuador, Río de Janeiro (Brasil), Lima (Perú) y Bogotá (Colombia), pero no es sinó en su natal Atuntaqui. en la provincia de Imbabura donde tiene sus muros más elaborados. Ha sido el organizador del los tres Festivales Internacionales de Grafiti de Atuntaqui, celebrados en 2013, 2014 y 2015 con la participación de más de 75 artistas del Ecuador v 25 invitados internacionales, convirtiéndose en el acto cultural más destacado de la ciudad, y en uno de los festivales de promoción del grafiti más importantes del país. Solo pinta grafiti urbano legal y declara que lo que más le gusta es "poder rescatar parte de nuestra cultura como son los perso-

najes importantes de los pueblos". Uno de los trabajos que más le ha gustado ha sido el del "Negrito Jaime", muy estimado en Atuntaqui: "El poder darle vida nuevamente a este personaje ha sido muy gratificante", declaró.

DIKER (Quito)

ENAONE (Quito)

UNO-27 (Quito)

DEUX ZURE (Quito)

ROYAL (Quito)

STRIKER (Quito)

SENIKZ (Quito)

SPLASH (Quito)

PAINTER (Quito)

AFAN (Quito)

ARTKASMO (Quito)

NOSER (Quito)

BLOOKY (Quito)

JOINSBACK (Quito)

ANDISON (Quito)

Por un lado empleo la figura humana, perros callejeros, etc. para expresar el sentimiento de vulnerabilidad y de soledad a través de sus expresiones, sus rostros reflejan serenidad pero el gesto de la mancha o el estilo dripping de mis trabajos los representan como seres caóticos, reforzando esta idea por medio de la cromática. Reflejo esa soledad deprimente y angustiosa que lleva el ser humano en su cotidianidad, esa lucha agotadora que se revela en nuestro interior y que nunca acaba de ser comprendida por el otro ya que al explicarlo la palabra se vuelve una herramienta inútil y obsoleta. Por otro lado empleo figuras de humanos, animales, insectos, etc, y los combino con elementos geométricos, líneas, triángulos, etc. Esto me permitió fusionarlos en una composición dinámica, con colores vivos, con el afán de evidenciar una convivencia armónica entre la naturaleza y el hombre. La naturaleza forma parte de nuestra esencia vital, por ende desde la producción y creación artística, ya que siempre es una referencia para producir emociones plásticas. Los animales y los elementos geométricos creados por el hombre nos vuelve seres dinámicos e inherentes, dotados de la esencia suprema: la vida.

SKIPER (Quito)

Xavier Calderón es ilustrador, ingeniero comercial, activista cultural y writter. Skipy, es uno de esos apodos que salen del barrio, de la gente con la que te rodeas, y en mi caso me lo pusieron mis amigos, con los que practicaba street-ball en el colegio, Skipy es un personaje inquieto e imparable, me identifica, nunca me detengo y difícilmente se me acaba la energía. En el barrio donde crecí. Cotocollao al norte de Quito a mis 15 años, en el 2005 el grafiti aparecía por todo rincón en el famoso Sector 52. la competencia y el territorialismo invadía el norte de la ciudad, fue ahí cuando me anime a salir a la calle, a demostrar que mi calle era "mía", ahí fue cuando comenzó todo, cuando me enamoré de la adrenalina. a correr de la policía, pintar bajo la lluvia y el olor a aerosol... ya luego se fueron dando las producciones. Creo que no tengo un estilo definido, pero definitivamente el Wildstyle es lo que más me anima, y si es posible hacerlo en una versión 3D, mucho meior. La calidad en todo producto es lo que da el valor agregado, y el grafiti no es la excepción, creo que de nada sirve cantidad sin calidad ni velocidad. Hoy por hoy, la gente ya no nos ve mal, ni tampoco nos falta el respeto por pintar, pero como en todo lugar aun hay gente que no acepta e incluso odia el grafiti, a los que les digo, nunca nos detendremos! Mi CREW es MFC, Master Funky Crew, desde el 2005 innovando en la ciudad de Quito, mi familia, mis amigos, mi crew "MFC KINGS". Creador y organizador de eventos internacionales y representante de Ecuador en eventos de grafiti en Perú, Brasil, Argentina y Chile. (www.skipyelmfc. blogspot.com)

STARMANFUNK (Quito)

LATENTE (Quito)

VERA VERA PRIMAVERA (Ouito)

Ecuadorian self taught muralist, whose art practice has gone beyond her country's frontier and has been invited to paint at numerous festivals abroad. Vera is also the Director of the "GRAFF Festival of Public Art" in Ecuador on its 8th editions. Co-funder of "Central Dogma" a cultural production collective. Architect with experience in urban and sustainable design and community projects. At the moment she is directing the first "EMA" (International Muralism Encounter) in Ambato-Ecuador, joining 12 artist from Latin America and Europe to paint large format walls around the city. As a Grafiti artist I have learned to see the city in particular ways; analyzing every detail of it's visual information. I have realized cities are plaqued with ads that are sexist and quite discriminating to women. Showing unrealistic images of the "perfect woman" designed to sell and consume, images that are harmful on so many levels and have shaped for centuries the image of women in the society. This type of representation, we are forced to look at by being put up in the urban space, is distorted, patriarchal and capitalist. These are images that don't represent us. For this reason, I paint representations of myself and other woman in the public space, where this society dominated by industries has, for quite some time, ordered the way one sees and perceives. I paint in the street because I want everybody to have the opportunity to feel femininity trough images that are not turning women's body into an object to sell, but to explore other facets of femininity that are profound, espiritual and beautifully complex. It is my interest to represent the real beauty and magic of the women that surround me and I meet along the way. I am exploring a complex femininity that is mystical, harsh, sweet, powerful, witchy and mysterious. I want young girls and boys to have the chance to come across an image in the street that they feel inspired by.

MONOSAPIENS CREW (Guayaquil)

Es un grupo de grafiteros y de buenos amigos donde se aplican todas las tecnicas del grafitti. La idea de formar la crew, creada en 2012, tuvo como fin poder representar a Guayaquil en evento nacionales e internacionales. Sus integrantes son Toga, Kope, Taz, Yimbo, Climax, Cosk, Fama y Borys. El nombre Monosapiens se le puso por la forma como popularmente en la región Sierra se conoce a los guayacos como "monos" y de ahí nace el nombre y sapiens, evolución del grafitti.

STEEP (Puyo)

Stiven Mera, STEEP, nacido en las cercanías de la Amazonía y formado en el arte académico, logra desde 1998 crear personajes y retratar la naturaleza como una herencia latinoamericana. Su técnica principal es el chorreado o driping, imprimiendo su toque personal en las representaciones figurativas de animales, indígenas, agua, selva, mitos y saberes ancestrales. Integra el uso de materiales como el acrílico, el spray, los rodillos, las brochas y el esténcil para lograr lo que denomina: "realismo explosivo". Ha migrado a ciudades de Ecuador, Perú y Argentina para participar en eventos internacionales. Afirma que "el arte urbano se está desarrollando a buen ritmo v seguirá creciendo" gracias a la realización de eventos y al surgimiento de nuevas propuestas artísticas que le permiten llevar todas sus creaciones a diferentes lugares para compartirlas con la gente y seguir retratando de forma majestuosa a los indígenas amazónicos y su cosmovisión, en su lucha por la conservación del planeta. Escrito por Katherine Muñoz en http:// www.graficamestiza.com/index.php/artistas/ ecuador/95-steep/

YIMBO (Guayaquil)

Jose Briones, forma parte de una de las crew más relevantes de la ciudad de Guayaquil (MONOSAPIENS CREW), con más de 17 años en el arte. Ha recorrido casi todo el Ecuador en múltiples eventos de grafiti en conjunto con su crew y varios eventos internacionales, como el Festival Internacional Atuntaqui, uno de los más relevantes del Ecuador. Actualmente sigo trabajando para el desarrollo de este arte de manera integral con las nuevas generaciones en pro de la cultura.

TOOFLY (Ecuador)

Toofly es quizá la artista urbana ecuatoriana que más tiempo lleva en el medio. Adquirió su experiencia en una de las escenas más fuertes: Nueva York, donde comenzó a pintar rostros femeninos en la década de 1990.

TOGA (Guayaquil)

Erick Lucas, conocido como Toga, es miembro de Monosapiens crew desde 2014. Sus técnicas son el Wild Style y el realismo. Tiene grafitis en Guayaquil, Atuntaqui y Lima, Peru.

CEME (Quito)

BONICE (Quito)

Bonice es miembro de la Crew JNG. Representamos al grafiti con murales extremos súper grandes en la cual llevan una cromática enorme ya que son a full colores representamos desde diferentes barrios de Quito, también somos invitados a eventos realizados por gestiones de otros grupos también salimos fuera de la ciudad como a Amba-

to, Latacunga, Ibarra etc. Al proyectar nuestros muros damos a conocer que en el país hay muchos y diferentes jóvenes que somos artistas pero lo malo de este país es que somos mal vistos por la sociedad porque mucha de la gente piensa que esto es de pandillas que son cosas del diablo, que atentamos contra alquien pero eso no es como piensan las personas, nosotros hacemos arte sin algún lucro a nosotros nos gusta pintar pasarla bien así pasemos un día entero parados sin comer pero lo importante es dejar un mensaje a la comunidad y compartir como grupo. La cultura hiphop no es de personas malas que es un movimiento de buena música que no matamos ni robamos, somos gente con talento que representamos a un país. Con el pasar del tiempo muchos jóvenes se han dedicado a los talleres de arte a disfrutar de esta onda.

JOINSBACK (Quito)

DAMO (Quito)

TROK (Quito)

DEUX (Quito)

Deux es miembro de la Crew JNG. Representamos al grafiti con murales extremos súper grandes en la cual llevan una cromática enorme ya que son a full colores representamos desde diferentes barrios de Quito, también somos invitados a eventos realizados por gestiones de otros grupos también sa-

limos fuera de la ciudad como a Ambato, Latacunga, Ibarra etc. Al provectar nuestros muros damos a conocer que en el país hay muchos y diferentes jóvenes que somos artistas pero lo malo de este país es que somos mal vistos por la sociedad porque mucha de la gente piensa que esto es de pandillas que son cosas del diablo, que atentamos contra alguien pero eso no es como piensan las personas, nosotros hacemos arte sin algún lucro a nosotros nos gusta pintar pasarla bien así pasemos un día entero parados sin comer pero lo importante es dejar un mensaje a la comunidad y compartir como grupo. La cultura hiphop no es de personas malas que es un movimiento de buena música que no matamos ni robamos, somos gente con talento que representamos a un país. Con el pasar del tiempo muchos jóvenes se han dedicado a los talleres de arte a disfrutar de esta onda.

RATONA (Quito)

BLESS (Tena)

SAGA88 (Quito)

CLIMAX (Guayaquil)

IVAN GUAMÁN (Ibarra)

Joven grafitero licenciado en diseño gráfico que declara: "Menester es volar, volando el vuelo suave, apacible, quieto, respirar lo que queda de aire blanco & escuchar por sentir hasta oler las rimas rítmicas, armónicas en cada escala que provee el entorno en su naturaleza".

SCRIM (Ibarra)

Scrim es el nombre artístico del grafitero ibarreño Cristian Mina.

SCRAD (Ibarra)

Scrad es el nombre artístico del grafitero ibarreño Geovanny Díaz.

ERIKSIAL (Otavalo)

Erick Alfredo Sasi Subía (Eriksial), otavaleño profesional de la gráfica, desde la infancia creador de personajes y aficionado a las caricaturas animadas. Pinto en muros con aerosol porque le tengo miedo al tiempo, al vivir sin dejar huella, sin afectar al mundo con lo que soy. Para mí, el grafiti además de ser un medio también es una razón y hasta una excusa para lograr algo que aún no descubro.

SKEAR (Atuntaqui)

SERK (Cuenca)

ELEMENT (Quito)

UNDER (Cuenca)

UNO 27 (Quito)

SIOT (Quito)

EMEDOZ (**Riobamba**)

DOZ VIRUS (Quito)

CREATE (Riobamba)

ONEKID (Ibarra)

Para mi plasmar un grafiti o un mural es llevar las ideas a futuro a cumplirles en un ahora, es un medio donde se puede expresar libertad, también como sentimientos plasmar tus ideas que tienes en concreto en la cabeza y llevar a una realidad distinta en la cual todo es un objetivo sin lucro, en la cual la gente puede observar a través de ti, tu inspiración, tus sueños, todo lo que quieres llevar a cabo, entonces la gente para ellos es un reto, el saber que dice ahí, una conformación más de mi vida. el saber como descifrar el significado, entonces para mí, un grafiti o mural es un estilo de vida.

MARCO TERÁN (Ibarra)

El arte mural es una de las más primitivas manifestaciones artísticas del hombre pues se remonta por eiemplo a las cuevas de Altamira donde a base de tierras de colores naturales y negro de humo se lograba imprimir extraordinarias imágenes que se conservan hasta hoy en día...desde ahí el mural a tenido una evolución racionalista en donde se pone énfasis en dos cosas de suma importancia, estas son el contenido y la técnica. Así en el arte contemporáneo tenemos los grandes muralistas mexicanos como Sigueiros, Rivera, Orosco y por supuesto el extraordinario Miguel Ángel autor de la capilla Sixtina, en Roma. Pero también no quiero subestimar manifestaciones muralísticas que se están dando como el "Grafity" que aunque nacen como una respuesta urbana no dejan de responder a la misma necesidad de expresarse que tuvieron los artistas de Altamira. Cabe mencionar también que el mural se caracteriza por sus grandes formatos lo que hace que esta expresión tenga un impacto visual impresionante.

AC IMBAQUINGO (Ibarra)

Para mí, pintar un mural es llenar espacios vacíos, espacios grises donde puedo sentirme grandioso al poder plasmar trazos que están hechos con dedicación, amor y esfuerzo, ya que el resultado será algo lleno de emociones encontradas en un solo lugar, lleno de alegría y colores.

RAICES ARKANAS (Quito)

GALLO (Quito)

CARLOS AYALA (Ibarra)

EVA (lbarra)

MAR TE (Quito)

CIRCUS (San Gabriel)

PIN8 (Quito)

JAHVIKO (Ibarra)

Para mí, el grafiti y el muralismo son de las formas de comunicación más antiquas que el ser humano ha usado y que sin duda han sido parte fundamental en el desarrollo de la sociedad al ser una expresión que responde a la necesidad de plasmar ideas y sentimientos individuales pero que se generan de una situación, de una postura, de una visión colectiva y que se transforma en conceptos que llegan a tener una generalidad tal, que van definiendo la estructura social hacia una integración sensible y humana, al darse esta relación simbiótica podríamos decirlo y casi imperceptible, entre quien actúa en respuesta de esta necesidad innata de expresar y de quienes interpretan estas expresiones y las hacen suyas; es decir, es el arte en revolución continua el grafiti v muralismo, pues siempre es un espejo de lo que la sociedad, de lo que el individuo como parte de la sociedad vive, experimenta y siente el mundo y que de alguna forma intenta hacer esa expresión, hacer esa manifestación para conseguir una forma de comprobarse. una forma de identificarse, de auto conocerse, incluso, pues, define el pensamiento idea. Como mencioné hace rato, individual pero llevado a un punto colectivo que muchas veces está quiada por ideas y sentimientos como el amor, el odio, la incomodidad política, el malestar ambiental, el malestar social. v todo ese tipo de expresiones que siempre han estado relacionados con el grafiti. El grafiti y el muralismo que es en sí, pienso, lo mismo porque el mensaje y el concepto siempre van a prevalecer ante el soporte o la forma de plasmar la idea.

RAICER (Ibarra)

RAICER significa y describe la situación por la que vo estoy atravezando o está mi CLICA que es la 3M de Ibarra. CLICA es el CREW o grupo en que uno se integra como persona de su misma ideología que tienen un mismo objetivo, es una tripulación o un grupo que se apoya mutuamente y sale adelante, Expresamos nuestros sentimientos v emociones muchas veces reprimidas, los problemas que tenemos, pintamos para poder sacar esos problemas en el día a día. Invertimos tiempo, dinero, plasmamos nuestras emociones v compartimos con nuestros amigos y aprendemos más y la única forma es de plasmar a través del Grafiti. El estilo mío es el Wild Style, cuando pinto grafitis lo hago de una manera salvaje. v puedo desestresarme v sacar todo lo que tengo adentro. No queremos que se nos considere como vandálicos. por que no lo somos, queremos que el municipio nos apoye. No pintamos por vandalismo, apoyamos la cultura, pero la han mirado mal, yo transmito con mi pintura el universo, me llaman la atención las rayas, lo que me gusta transmitir es viajar, me gusta viajar eso quiero transmitir, porque les llama la atención, mis sentimientos son de alegría, de emociones, de euforia, pero si no nos apoyan y nos oprimen, no nos dejan pintar nos dedicaremos al vandalismo, que no es nuestro interés hacerlo, queremos plasmar la cultura con nuestros murales, y que sea un referente Ibarra

FAMA MSC (Guayaquil)

Israel Villacis, que utiliza el pseudónimo de Fama MSC, tiene 24 años, y pertenece a Monosapiens Crew desde el 2012. Empezó en el grafiti hace seis años, y sus estilos son 3D y realismo.

JUAN PABLO "HTM" (Quito)

MARTIN UNDER (Cuenca)

EME ROOTS (Riobamba)

GRAFFITO (Ambato)

ENAO (Quito)

LORD (Quito)

Me llamo Óscar Soto, y firmo Lord. Voy como seis años pintando ya, y fundamos con unos amigos LaCiaClub o la CloClub. Empecé en Chillogallo y me gusta representar bastante lo que es el Arte Urbano, diferentes tipos de arte que es una manera de expresarse que no es un arte de museo pero es un arte para toda la ciudad y el mundo. Pinto bastantes caracteres que representan diferentes tipos de culturas indígenas o notas que hay en el país.

RMNOBY (Guayaquil)

FLAMA (Guayaquil)

STICKER (El Ángel)

Me llamo Benavides y mi motivo por el cual pinto, es para darle a la gente algo que ver en su vida ordinaria, que rompan esa rutina con algo interesante, intrigante a la vez que ver que transmita un contenido, un mensaje, el cual deberíamos expresarlo de la mejor forma, mediante un contenido o mensaje que se sienta.

AVION 138CLAN (Ibarra)

Represento a mi ciudad de Ibarra desde el año 2012, soy un amante del grafiti, hago grafiti vandal, soy amante de la cultura Hip Hop y practico un elemento básico de esta cultura. Lo que siento cuando pinto son miles de emociones que la gente que no entiende el movimiento no va a comprender. Esto es como comer, como dormir, esto es un estilo de vida, es un gusto, y a seguir haciéndolo real, a mantenerme en las calles

A.U.R.A.

ARTE URBANO REVOLUCIONANDO AMBIENTES

TENAZ (Peguche. Otavalo)

Desde hace tiempo las paredes de Otavalo y Peguche tienen voz, una voz irreverente cargada de una explosión de color. Tenaz, nombre artístico de Álvaro Córdova, un joven indígena proveniente de la comunidad de Peguche, ha convertido las paredes de cemento en un lienzo de fortaleza y dignidad.

Un joven que desde pequeño demostró su habilidad y talento al momento de dibujar, fue influenciado y animado por sus amigos amantes del género musical hip hop a incursionar en el mundo de los aerosoles para de esa manera consolidarse como un futuro grafitero.

Convencido de la idea, de que el arte no debe estar encerrado en galerías, en casas y museos sino más bien, debe ser de todos, al alcance de todos, para que esto forme en los jóvenes un impulso de crear, así como el, crea murales cargados de una manifestación cultural indígena, fusionada con la técnica de los aerosoles.

Murales llenos de identidad y tradición dedicados enteramente al paisaje de Otavalo. Lograr que las paredes impersonales y grafiteadas adquirieran una identidad y den a los pobladores un mayor y más colorido sentido de pertenencia es la misión que se forjó este joven kichwa.

Cada mural que Tenaz realiza es muy importante para él porque allí se puede reflejar el amor, esmero, dedicación y mucho afán que este le pone con cada rocío de pintura provenientes de su aerosol, esmero por reflejar y resaltar la identidad indígena.

Desde siempre, el alma de los grafitis es un impulso antiautoritario, no solo porque en muchos países es ilegal sino porque se trata de un intento de redefinir las reglas sociales, por lo que se generan nuevos códigos e interpretaciones dentro de la visión de las personas que se convierten en espectadoras de estos murales.

Por lo cual para Tenaz el grafiti se convirtió en una

forma de libre expresión, que ha ido mejorando con el pasar del tiempo a base de la dedicación y la práctica hasta el punto de reproducir una fotografía en un grafiti de forma que este quede similar en su totalidad con la fotografía, llamando a esta técnica el "hiperrealismo".

Como indígena a este joven le gusta plasmar toda su cultura en los muros de la cuidad, ya que esta ha sido la base fundamental para identificarse y sobresalir en el mundo del grafiti por lo que con orgullo y placer confiesa que sueño el arte ya lo está viviendo, ya que él siempre ha soñado en tomar un aerosol y pintar, formas y figuras provenientes de lo más profundo de su ser, sintiéndose realizado y con una profunda satisfacción cada vez que se culmina un mural.

En casi todas partes el grafiti en sinónimo de vandalismo y delincuencia por lo que este artista no está de acuerdo con eso, el manifiesta que el grafiti es una forma de libre expresión, ya que con un aerosol se puede realizar una forma de revolución sobre este sistema de vida. "Siempre dedico mi tiempo a la búsqueda del mejoramiento de sus trabajos, pero con frecuencia me encuentra con la falta de apoyo que me brinda esta sociedad de mente cerrada al cambio, está ha sido la prueba más difícil que una persona tiene que afrontar, si quiere seguir llamándose artista, pero afortunada mete también existen personas que aprecian esta forma de arte contribuyendo con un granito de arena para poder continuar adelante, y no ver que el grafiti muera".

German Enrique Quilumbango Pichamba http://kichwaotavalo.blogspot.com/2014/07/el-grafiti-se-respeta-en-otavalo-y.html "Las paredes separan, protegen o encierran. Cuestión de puntos de vista. También son lugares de expresión, de propaganda, de memoria, de creación, espacios poéticos, las páginas de un libro que cuenta una historia del mundo"

Álvaro Córdova

El grafiti, que data de la época de Pompeya, es la pasión de este indígena otavaleño, de 21 años, que pinta en los muros bajo el apeltivo de T-naz. Su seudónimo, explica, surgió por los comentarios que hacían sus amigos. "Alguien, alguna vez me dijo: Tu obra está tenaz". Córdova, oriundo de la comunidad indígena de Peguche, es integrante de una familia de artesanos y comerciantes. Tiene 11 hermanos. Aunque la mayoría es hábil con el dibujo, él es el único que escogió, hace cuatro años, este camino del arte urbano. "Todos heredamos la destreza de mi padre -José Rafael-", dice el grafitero. Su papá realiza bocetos, inspirados en diseños prehispánicos, que luego plasma en prendas de vestir, en los últimos telares que aún resuenan en esta localidad.

El grafitero, en cambio, recuerda que empezó a dibujar como un pasatiempo. Luego salió a "grafitear" por las noches, pero en varias ocasiones fue perseguido por policías. Eso sí, aclara, que nunca ha pintado temas ofensivos, siempre ha hecho trabajos "que valen la pena". (...) Este joven, que viste un pantalón holgado y camiseta sin mangas, perdió la cuenta de cuántos murales ha realizado. Los últimos bocetos los guarda en un cuaderno, que al igual que una docena de aerosoles siempre lleva en su mochila. Esas son sus herramientas.

Las obras con la rúbrica de T-naz están en su natal Peguche, y en Otavalo, Ibarra, Atuntaqui, Quito y Tulcán, en Ecuador; y Bogotá, en Colombia. Ahí, Córdova fusionó los caracteres con rostros de mujeres indígenas, tal como lo ha hecho en los muros de otras urbes. La técnica que utiliza la define como hiperrealismo. Pone su identidad en cada obra. "Me gusta hacer rostros de taitas (padres, en quichua) y mamas, (madres), porque son sabios y merecen respeto". En Atuntaqui, por ejemplo, recuerda que hace dos años trazó el rostro de una sexagenaria mujer indígena. En el dibujo se resalta su amplia sonrisa.

* Grafiti de Tenaz, en Otavalo.

José Luis Rosales, Diario EL COMERCIO

http://www.elcomercio.com/tendencias/grafiti-identidad-qui-chua-creatividad-arteurbano.html

APITATÁN (Quito)

Apitatán (1987) es un pintor de historias cotidianas. Entre sus bocetos colecciona dibujos inspirados en retazos de conversaciones recogidas a su paso por la ciudad. Las escenas que interpreta son un reflejo de la cultura latinoamericana, protagonizadas por personajes trazados con los filos geométricos del mestizaje. De miradas oscuras, dentaduras incompletas y

risas desbordadas, estos antihéroes habitan su propio universo, rompen la estética estandarizada de los estereotipos con un sentido del humor intergerenacional y encuentran su belleza en la imperfección. Su presencia transforma espacios urbanos olvidados en espejos que nos recuerdan que reírnos de nosotros mismos nos hace mucho bien. Con una cromática vibrante influenciada por los tejidos andinos y los paisajes ecuatorianos, este ilustrador nos ha narrado sus vivencias y visiones personales a través de sus murales en América Latina, EE.UU y Europa. Publicista por error, artista por convicción y creador por naturaleza, Apitatán deja su estela gráfica por donde va, rindiendo un tributo a la grandeza de lo sencillo.

APITATÁN o QUIÉN MISMO ES

Mafo López, 2013.

http://www.graficamestiza.com/index.php/artistas/ecuador/87-apitatan/

Hablar de la obra de Juan Sebastián Aguirre (APITA-TÁN) es adentrarse en el territorio de la sorpresa, de lo inesperado. Es analizar desde la forma, un enmarañado sistema de personajes traídos de escenas cotidianas. Pensar en la cromática utilizada, lo metódico de sus intervenciones y la generosidad en el uso del lenguaje y argot propios de su ciudad. Introducirse en el trabajo plasmado en la urbe por Apitatán, es otra cosa... Inquietante, laberíntico, atemporal y multifacético este quiteño dueño de un estilo inconfundible y un sello personal que lo identifica; se abre paso en medio de la ciudad.

Su llegada a las calles estuvo precedida por una sólida formación académica, hecho reprochado en muchos casos en el mundo de lo urbano, pero que en este caso imprime de una disciplina exquisita su andar por el asfalto. La rigurosidad de su trazo salta a la vista, el juego de colores, sombras y luces es una verdadera fiesta para el transeúnte.

La búsqueda continua del detalle y la línea precisa es un acto casi ritual para este traficante de imágenes. Mirar de cerca el momento mismo en el que inunda los muros con su presencia es por segundos desconcertante. Contemplativo, sereno y con una efervescencia que se queda en sus intervenciones, Apitatán se toma la urbe. Un malabarista del color e incansable caminante, así es Apitatán. Muchas veces se desconoce si detrás de estos episodios gráficos se esconde un niño, un viajero, un mago o un anciano. ¿Quién mismo es este?. Sus intervenciones: un ejercicio autobiográfico, un autorretrato un acto generoso de compartir los más íntimos desvaríos de su mente con el peatón.

Aerosol, rodillos, pinceles, brochas, toda herramienta es útil a la hora de dar vida a sus personajes. Personajes que son uno, que son el mismo, que son sus ancestros; que es cada uno de los que tropiezan con su huella. El humor y los juegos de palabras son otro elemento que lo caracteriza, por donde quiera que vaya, Quito, Sao Paulo, Mompiche, Cuenca, Rio de Janeiro, Berlin y Holanda están en la lista. Apitatán sabe deslizarse con astucia por cualquier rincón o callejuela. Este artista urbano es sin duda más que caricatura, dibujo urbano o mural contemporáneo; un representante de su época. Apitatán ha construido a fuerza de presencia un sólido andar, que lo configuran como uno de los más destacados de su generación. Y con la frescura de su paso y lo inexplicable de su cronología aún sin escatimar textos seguiremos intentando descifrar quién mismo es este...

Y LOS WRITERS INTERNACIONALES... AND THE INTERNATIONAL

MUK (Brasil)

SHOCK (Brasil)

SIPROS (Brasil)

VIBER (Brasil)

DOES (Brasil)

NLO (Brasil)

HADOK (Perú)

MONOWILD (Perú)

PEREMESE (Perú)

BASICK (Perú)

DEAR (Perú)

K-NO DELIX (Colombia)

ROJO (Colombia)

RIOT (Colombia)

SKORE999 (Colombia)

LEDANIA (Colombia)

GLEO (Colombia)

MALEGRÍA (Colombia)

TOOFLY (USA)

EL ROJO (España)

entre otros...

ENTREVISTA A GASTÓN ANDRANGO

Técnico de Cultura del Municipio de Ibarra (2013)

¿Qué opina sobre el arte urbano o grafiti en la ciudad de Ibarra?

Cuando nosotros hablamos de arte urbano estamos hablando de un montón de disciplinas, que ahora como lenguaje contemporáneo de las artes plásticas ha sufrido una especie de transformación a una realidad territorial. Entonces, entendamos que el grafiti como arte urbano concebido, ahora obedece específicamente y geopolíticamente hablando la representatividad de equis grupo social, por ejemplo aguí en el cantón Ibarra, consideremos que existen un sin número de pueblos y nacionalidades que tienen su forma y su lenguaje especifico al momento de plantear un lenguaje estético. Entonces, eso ha dado que por ejemplo aquí en Ibarra se vaya desarrollando un tema específico en el tema del grafiti y sobre que todo en el arte urbano, un arte urbano ya aficionado con técnicas mixtas, entonces lo que tiene que ver con el grafiti es un símbolo de irreverencia que es planteado por ciertas organizaciones y grupos sociales planteando una simbología de su proceder. De la misma manera ha venido desarrollándose y evolucionando para coincidir con estas nuevas disciplinas que ahora son fusionadas y se las considera como más arte urbano de forma general abrazando no solo a esa técnica del grafiti sino a otras técnicas que se vienen desarrollando en el accionar cultural artístico.

¿Qué espacios dispone el municipio para expresar este tipo de arte?

La ciudad naturalmente dispone de un sin número de espacios para trabajar el tema de las artes urbanas, ahora la cuestión está como las políticas institucionales que permiten o facultan que eso suceda. Por ejemplo, aquí en lbarra han habido algunos espacios que van a ser muy bien aprovechados, de hecho ya se comenzó con un proyecto que se llama "Proyecto de ornamentación urbanística con arte"; es decir, despendiendo que clase de espacios es condicionar ese espacio con un aditamento estético para poder generar entornos de recreación visual

y obviamente catapultando eso con el aditamento comunicativo educativo, se han hecho tres murales va aguí en la ciudad de Ibarra, estos murales contienen temáticas que exaltan el tema de las artes plásticas, las artes visuales y las artes escénicas propias del cantón. Por ejemplo, disponemos de muchos y grandes espacios en el parque ciudad blanca, hemos hecho también una intervención en mural del obelisco y en la avenida Carchi, estamos haciendo un estudio técnico porque Ibarra al tener un espacio colonial en recuperación, es decir un espacio patrimonial que no puede ser destruido sino que hay un proyecto de revitalización de esos espacios, se va a destinar en función de un estudio técnico urbanístico que espacios dentro del sector urbano colonial se pueden intervenir con temas de arte urbano, y naturalmente fuera del espectro urbano también hay un sin número de espacios donde vamos a trabajar coyunturalmente con la organizaciones sociales y las juntas parroquiales. Espacio es lo que más hay, reitero que es más la voluntad política y los lineamientos que como administración determine el uso de esos espacios para que se de aquello.

¿Qué ordenanza se encuentra vigente en este momento con relación al arte urbano?

Anteriormente se trabajó una ordenanza que regula la intervención de los espacios privados y públicos con lo que ellos denominan una acción vandálica entonces, el problema está en la concepción de lo que es el grafiti o las artes urbanas en sí mismo, hemos nosotros tenido la oportunidad de trabajar un replanteamiento, una reforma a esas ordenanzas, de hecho que tienen que seguir siendo aprobadas en máxima estancia de la cámara municipal que ya estamos trabajando para eso, osea ya está trabajado, reitero entonces, nosotros hacemos una recontextualización de esa ordenanza porque se sancionan la intervención de los espacios privados y públicos con estas técnicas del arte urbano o el grafiti pero con una concepción estigmatizadora de lo que representa el ejecutar, esta reacción plástica artística entonces, ahorita la ordenanza que está vigente todavía porque aún no sube la reforma es la que regula el uso de los espacios públicos con la intervención de los grafitis pero estigmatizados con la síntesis de que son un acto vandálico, mas nosotros hemos abonado, hemos aportado para que se re contextualice esto en esta ordenanza que por estos meses seguramente estará aprobándose en máxima estancia para que incluso la ordenanza facilite y faculte y en cierto aspecto permita que el artista solicite cierto espacio de acuerdo a la aprobación del propietario, tanto si es público o privado que sea intervenida naturalmente de acuerdo a un previo análisis desde la dirección de cultura o de cualquier estancia del gobierno municipal.

¿Como autoridades cuál es su aporte este tipo de arte?

Bueno, desde que nosotros estamos aquí asumiendo la administración del Ing. Álvaro Castillo manejamos tres lineamientos en cuanto tiene que ver a políticas con el tema del eje social en primera instancia participativa, en segunda instancia incluyente, y en tercera instancia la descentralización. Entonces yo pienso que dar o poner énfasis en estas políticas para que los artistas en todas las disciplinas o multidisciplinarias puedan tener cabida en la gran agenda trimestral que nosotros hemos trabajado a raíz de una encuentro intercultural de trabajadores del arte el año pasado el 7 de agosto, en donde se recogitó todos los insumos o los elementos de los colectivos culturales instituciones y artistas

independientes para que sus propuestas sean canalizadas desde esta instancia, hubo dos periodos, el primero que era generar una plataforma de visualización a modo de termómetro de medir y más que todo palpar lo que tenemos aquí, eso lo pudimos evidenciar en la anterior administración, generamos diversas actividades en donde los colectivos participaron. Entonces ahora tenemos un banco de información donde nosotros ahora en el 2015 vamos a trabajar y vamos a determinar un diagnóstico se ha dicho de paso donde hay ciertas problemáticas entre esas problemáticas está naturalmente la carencia de ineficiencia en el tema del apoyo y promoción de la creación propia del cantón más que todo para las disciplinas de las artes, entonces nosotros ahora hemos creado incluso un fondo para promover la capacitación y generar espacios de formación de los artistas en todas las disciplinas y naturalmente crear espacios desde la reivindicación de hecho del artista del ciudadano para la dinamización de todas las manifestaciones artísticas y culturales de aquí del cantón, con una alternativa de recreación para la ciudadanía y eso es dándole funcionalidad a los espacios propios de aquí del municipio y crear nuevos espacios como nosotros los llamamos espacios no convencionales; como por ejemplo, el parque Ciudad Blanca, el parque Francisco Calderón la plaza Atahualpa y van a tener una funcionalidad específica en el tema de generar incluso emprendimientos productivos, en lo que tiene que ver las artes en sí mismas.

ENTREVISTA A JUAN CARLOS REVELO

UKUPACHA MURALISMO (Ibarra)

Nombre artístico ¿Por qué? ¿ Qué te incentivo para iniciar con este tipo de arte? ¿ Cuáles son las técnicas que ocupas?

Mi nombre es Juan Carlos Revelo, no tengo nombre artístico pero sí tengo un colectivo de tres chicos, somos tres y éramos cuatro, el colectivo se llama Ukupacha. Ukupacha porque es un nombre guichua y es una cosmovisión andina, Ukupacha significa dentro de la tierra entonces en la cosmovisión andina es el Kaipacha, el Jananpacha y el Ukupacha, nosotros estamos acá en el Ukupacha, el colectivo está formado por tres artistas que fuimos compañeros del colegio y escogimos el muralismo comunitario más que todo porque el muralismo comunitario no es un mural decorativo es más social, tal como nació el muralismo en México. Entonces, tenemos muchos ideales del muralismo mexicano creemos que eso es lo mas importante en el mural porque comunica, educa y concientiza las masas, entonces por eso hemos decidido el muralismo, me encanta el muralismo, creo que es una de las tendencias que está en auge ahorita por el tema del arte urbano no deslío del grafiti me parece genial también el grafiti. Estamos también últimamente adoptando técnicas de grafiti también, más nuestra técnica es la brocha, hacemos perspectivas, manejamos cuestiones muy gráficas, gráficas me refiero a que los espacios son grandes y las imágenes son grandes no es como un cuadro, una pintura que tú ves que hay muchos detalles en el muralismo, en cambio ponemos detalles grandes para que se mire y se aprecie solo al cruzar la calle y solo tu regreses a ver y tú captes ya el mensaje visual, eso en sí sería y estamos ya así mucho tiempo pintando el mural, ya tenemos 12 años de lo que salimos y primero empezamos en las comunidades a pintar con la comunidad. Entonces, nosotros nos realizamos un boceto también es casi como el muralismo el arte urbano que hacen los grafiteros, no utilizamos el boceto porque creemos que con la gente conversamos y el mural se hace con la gente, nos conversan sus historias, sus leyendas, sus costumbres y luego sí, aplicamos al mural lo que ellos nos han conversado.

¿Qué es la pared para ti?

La pared para mí es un medio en el que tú puedes comunicar directamente, visualmente así con la gente que puedas llegar, con la gente la pared es un lienzo, también, es un lienzo para que tú presentes tu obra, es como para mí también la pared es para exponer tu trabajo para nosotros los muralistas, los grafiteros, los que hacen arte urbano, la ciudad, las paredes son como nuestra galería; entonces, ahí podemos manifestar todo lo que nosotros creemos de la sociedad.

¿Cómo crees que la sociedad ve este arte?

Me parece que últimamente se está un poco educando un poquito más a la gente, antes le veían como vandalismo más al grafiti, porque bueno, tiene una connotación social también esto, social y político entonces tú sabes, no sé en México nació el mural, se reprimió muchísimo a la gente que hacía murales, se les mataba, yo conocí por ejemplo a gente en Argentina que me comentaban que habían chicos que les mataban en las dictaduras así, solo por poner "libertad" en las paredes. Entonces, eso creo que es una resistencia tenaz y que bueno que ahora se mantenga, entonces yo lo veo así como algo que se impulsa a los jóvenes y la sociedad cada vez más de esta, educando un poquito más, me parece y creo que eso también depende de nosotros al hacerlo culturalmente, artísticamente porque muchos de pronto lo hacen por diversión o por joda no más pero la intención es que si es que tú sabes grafitear, si tú sabes dibujar, hacer arte urbano, pintar, hacer muchas cosas que lo hagas pero con cultura y así la gente se pueda educar más.

¿Sabes sobre alguna ley vigente que se aplique en Ecuador?

Yo me enteré por ejemplo sobre la ley de aquí de lbarra porque con unos compañeros con el colectivo presentamos cuando era el alcalde Mauricio Larrea, si tú sabes en esto de la época de la colonia que se

pintó, presentamos un proyecto de pintar murales, pero se nos rechazó por la onda de el tema cultural que se llama ciudad blanca, entonces nos había argumentado que no podemos pintar las paredes porque es ciudad blanca, entonces nosotros le decíamos pero cuál es el sustento histórico o cultural de esto de la ciudad blanca y nos decía no sé, de cal las casas por el paludismo y todo eso pero cachas que eso ahora ya no tiene un sustento eso ya para que eso solo es la frasecita ciudad blanca, entonces se nos prohibió. Por ejemplo, entonces eso nos pareció así como medio chimbo porque aquí hay paredes lindísimas por pintar y siempre que pasamos por ahí es como que te hacen ojitos la pared entonces esa ley no sé y la del último año de los grafiteros que no se puede grafitear y que les podía coger presos y todo pero bueno eso pasa en la mayoría de ciudades, creo pero ya te digo todo depende de nosotros si es que nosotros presentamos proyectos, si los grafiteros se unieran, todos los muralistas hiciéramos eventos por ejemplo en argentina se hizo un evento lindísimo, se reunió toda la gente todos los que saben hacer arte urbano, grafiti y se hizo un festival grande y después se mostró a la gente, porque no es así un festival para nosotros solo para los jóvenes sino también se invitan a colegios, se invitan a instituciones y eso es buenísimo y eso aporta muchísimo.

¿Haz realizado alguna gestión ante autoridades para realizar este tipo de arte?

Claro, si hemos gestionado, hemos trabajado pero más te digo es con las comunidades que hemos representado la cultura de ellos y todo entonces con las juntas parroquiales, no se así pero aquí con el alcalde se hizo últimamente los murales que están en

el obelisco en la av. Carchi y en céntrica, entonces ya hay un pacito así como de apoyo que se está dando y ojalá quedemos así que esto se vaya nomás.

¿Estarías dispuesto a crear una escuela de enseñanza de arte urbano?

Claro, sí totalmente de acuerdo y de pronto ese es como el objetivo porque ya te digo nosotros lo hacemos y a veces lo gratificante es que la gente aprenda y se eduque con eso y diga waw!! Si me gusta enséñeme, muchos así han pasado por la calle y te ven pintando y te dicen waw! Yo quisiera pintar así o donde aprendiste eso y te dicen así como que la respuesta: en el Daniel Reyes, la universidad; pero es así como muy lejano le ven, así como que chuta, pero sería buenazo, así donde haya talleres ,donde haya cosas así para los jóvenes que ya lo hemos estado impulsando, así con nosotros y así con pequeños grupos. Yo, también como estoy de docente en un colegio también, estoy impulsando así full eso a los jóvenes porque también los jóvenes piensan que el grafiti es algo así nomás, algo que yo me pongo mi apodo y empiezo a rayar por todas las paredes de la ciudad y no es eso también. La nota es mandar un mensaje y que el grafiti también tenga un poder artístico-cultural. Entonces, sí estaría muy de acuerdo y apoyando full si es que se gestiona para hacer una escuela, o un taller, o un colegio de artes. Buenísimo, excelente fuera porque lamentablemente el Daniel Reyes impulsaba mucho antes de esto y ahora ya es una unidad educativa. Entonces, como que uff... que mal no ve, en ves de apoyarle full al Daniel Reyes, hubiese sido mejor que sea una universidad de artes que siempre lo guerían. Ahí nada, es una unidad educativa pero totalmente de acuerdo y de una, si hubiera la oportunidad, ahí estaré, de ley.

ENTREVISTA A ALEXANDER OLMEDO

DIBU 93 (Ibarra)

Nombre artístico ¿Por qué? ¿ Qué te incentivó para iniciar con este tipo de arte? ¿Cuáles son las técnicas que ocupas?

Me llaman Dibu 93 por aquel personaje de una novela argentina, los panas siempre me llaman con este nombre de lo cual respondo a este apodo, o una chapa que para muchos el urbano significa "dibu93" esta chapa me ha marcado al igual en lo que es el grafiti en el arte urbano y lo que es en el hip-hop en la cultura pues, esta cultura urbana en donde he practicado tres años atrás, también practico lo que es pintura en varias técnicas en lo que es el óleo, pintura acrílica y en lo que es aerosol, también utilizo aerógrafo, pues este arte viene hace tres años atrás por lo que me incentivé.

¿Qué es la pared para ti ? ¿Cómo crees que la sociedad ve este tipo de arte?

Bueno para mí una pared es una proyección más que una proyección a que las personas puedan observar lo que es este lenguaje visual con lo que son trazos y dibujos no solamente por tachar, sino que haya expresión visual en donde las personas no solamente al arte lo tomen como algo de vandalismo o como parte de daño ante la sociedad, más bien quisiéramos que nos den apertura o nos abran espacios para poder practicar y desarrollar este tipo de arte porque inclusamente hay muchachos que están dedicados a lo que son pandillas y muchas cosas negativas en la sociedad.

Entonces, lo que nosotros queremos es construir a través del arte, difundir arte para que las personas tengan cultura y saber lo que es la cultura porque la cultura no se basa en ser un pandillero ni estar entre grupos sino que el arte se basa en educar a las personas a través de este arte visual en donde nosotros podemos conectarnos a través de una pared ;por eso, la pared más que un muro es una proyección, o una televisión, o una puerta en donde nosotros entendemos lo que expresamos, lo que no queremos en esta sociedad, y lo que sí queremos plantear.

¿Cómo crees que la sociedad ve este tipo de arte? ¿Qué es los tags para ti ?

Yo creo que para la sociedad el tipo grafiti o como ellos denominan vandalismo me parece que es una ignorancia de la sociedad porque no abren más allá, aparte de no darnos espacios y no apoyarnos nisiquiera conocer lo que nosotros hacemos, pues solamente es criticar o hablar que todas las personas somos iguales, sabes igual que por una persona o tres podemos pagar todos, pero en cambio hay personas que realmente hacen arte como en la parte de Imbabura, por ejemplo buenos artistas como Tenaz, Bolívar Vega, ellos han estado igual gestionando los que es el grafiti y también atrayendo personas de distintas partes, como por ejemplo Bolívar Vega ha hecho algunos eventos que se han marcado y también es una persona que me motiva hacer arte son personajes aquellos que a mi me motivan y me incentivan a hacer este arte, desarrollar este arte porque la verdad ellos son un gran ejemplo, porque ellos no han demostrado nada de negativo ni pandillas, ni nada de lo que son drogas, nada de eso; más bien, ellos han traído a personas internacionales a que demuestren lo que realmente es un grafiti a conceptualizar a través de no solamente un dibujo sino un dibujo que represente un lenguaje positivo a esta sociedad que marque, pues yo creo que también para cambiar a la sociedad esto es pues demostrar hacer festivales en donde la gente pueda compartir lo que es grafiti en vivo y la gente pueda experimentar lo que un artista realmente quiere para una sociedad. Antes de a una persona prohibirle un muro para poder identificarse con lo que es el lenguaje visual entonces yo creo que para cambiar eso lo que sí necesitamos es un poco de oportunidades, no creo que sean oportunidades más bien creo que a ellos más bien les puede ayudar porque nosotros como seres humanos lo que queremos en este mundo es nosotros poder comunicarnos, expresarnos alrededor con las personas y creo que también para cambiar el pensamiento a la sociedad es demostrar diariamente, estar trabajando en esto porque no es cuestión de minutos y dejar, porque esta cultura es un estilo de vida más bien el hip hop como tiene este elemento como es el grafiti, pues viene desde los 1970, es una cultura que tiene su trascendencia, tiene su historia. Para mí, un tag no solamente es decir marcar territorio porque para muchos es eso, pero también un tag yo creo que también se domina la firma del artista, aquel artista reconocido que ya tiene su trayectoria y pues firma, pues con eso se reconoce que es el tag del artista.

¿Haz realizado alguna gestión ante autoridades para realizar este arte?

Si pues, he gestionado lo que son permisos para poder realizar un evento pues en este año y el año anterior 2014 organicé el evento Dibu paint, pues por falta de apoyo a las autoridades y del departamento de cultura, pues me he obligado también como para fomentar la cultura urbana, a realizar un evento totalmente privado que se realizó en los huertos

familiares.

¿Cuál crees que haya sido la razón para que la sociedad estigmatice este arte?

Yo creo que la razón es la violencia, la riña entre pandillas o el roce entre el mismo género, la misma cultura.

¿Estarías dispuesto a crear una escuela de enseñanza de arte urbano?

Estaría muy dispuesto a crear una escuela porque también a parte de difundir y fomentar el arte a los adolecentes y niños, igual también fomentaríamos lo que es empleo, habría más empleo porque hasta los muchachos tuvieran un oficio para ellos poder laborar a través de este arte y evadir lo que son ocios como por ejemplo andar en la delincuencia, o andar en lo que es libar en sitios públicos.

ENTREVISTA A ALEX TUTILLO

ONEKID (Ibarra)

Nombre artístico ¿Por qué? ¿ Qué te incentivo para iniciar con este tipo de arte? ¿Cuáles son las técnicas que ocupas?

1NE o ONEKID ese nombre va por los cuales me identifico como el número 1, no en el grafiti sino como número 1 en persona porque muchas veces ha habido circunstancias grandes o bajas de la vida que me ha tocado enfrentar a mí mismo; entonces de ahí sale ese nombre. El grafiti para mí ha sido como una forma más de vivir como mi vida por total y en las ciudades que he estado, en las que he viajado, he tenido mucha influencia. Desde pequeño yo miraba las letras y no sabía lo que decía, entonces una vez me propuse a mí mismo en quedarme ahí, entender el sentido de las cosas por las que hacen, entonces vo estuve ahí, no me acuerdo qué edad muy bien, fue desde los 8 años de edad, estuve y fijamente pasé por una calle y vi un grafiti inmenso, fue grande y muy colorido, entonces me quede ahí casi todo medio día viendo y no entendía las letras, no sabía qué significaba entonces, me quede el medio día totalmente se me convirtió en la noche y logré entender. Decía arte y en los tags que son las firmas "arte más que una vida" entonces desde ahí nació mi sueño de seguir aportando arte en más ciudades, darme a conocer, no solamente tener popularidad sino dar a conocer lo que yo hago, mi estilo de vida como paso día a día, he hecho muchas cosas sean dentro de mi ciudad o fuera de mi ciudad. Hay muchas técnicas para esto del grafiti pero como les digo no me considero como un profesional, bueno yo me dedico a hacerle lo que es, lo ilegal bombing que es que es a veces arriesgo mi vida o mi libertad, salgo en las noches muy apresuradamente, cojo mis tarros, mis latas y salgo a realizar mis letras en lugares donde nadie ha llegado, entonces me da una gran satisfacción de ver de pasar en un bus o sea en un carro o taxi pasar por los lugares que yo hice, hay una gran satisfacción de ver que yo lo he logrado primero, entonces desde ahí es 1NE también me dedico al grafiti orgánico, lo que son trazos más definidos, cortes exactos; bueno, no es mucha perfección pero le hago con mis esfuerzos.

¿ Qué es la pared para ti ? ¿ Cómo crees que la sociedad ve este tipo de arte?

Un muro o una pared más como yo le conozco un spot es el lugar donde me centro, donde me concentro, mi trabajo donde voy y plasmo todas las ideas que siento, todos mis sentimientos sea con unos botes de lata o brochas y rodillos, es como un mundo imaginario, para mí en el cual puedo expresar todo lo que me viene a la mente, sea con un buen mensaje y una actitud positiva, no siempre dañando las paredes, no como muchas personas salen firman y a veces lo hacen insignificadamente, lo que a esto hay que meterse en serio y de una manera que no sea alternativa sino, si tú quieres ser perfeccionista en estas cosas, tienes que estar día a día, así sea con pocos centavos he aportado pero es una satisfacción grande que cada lata que compro va para eso.

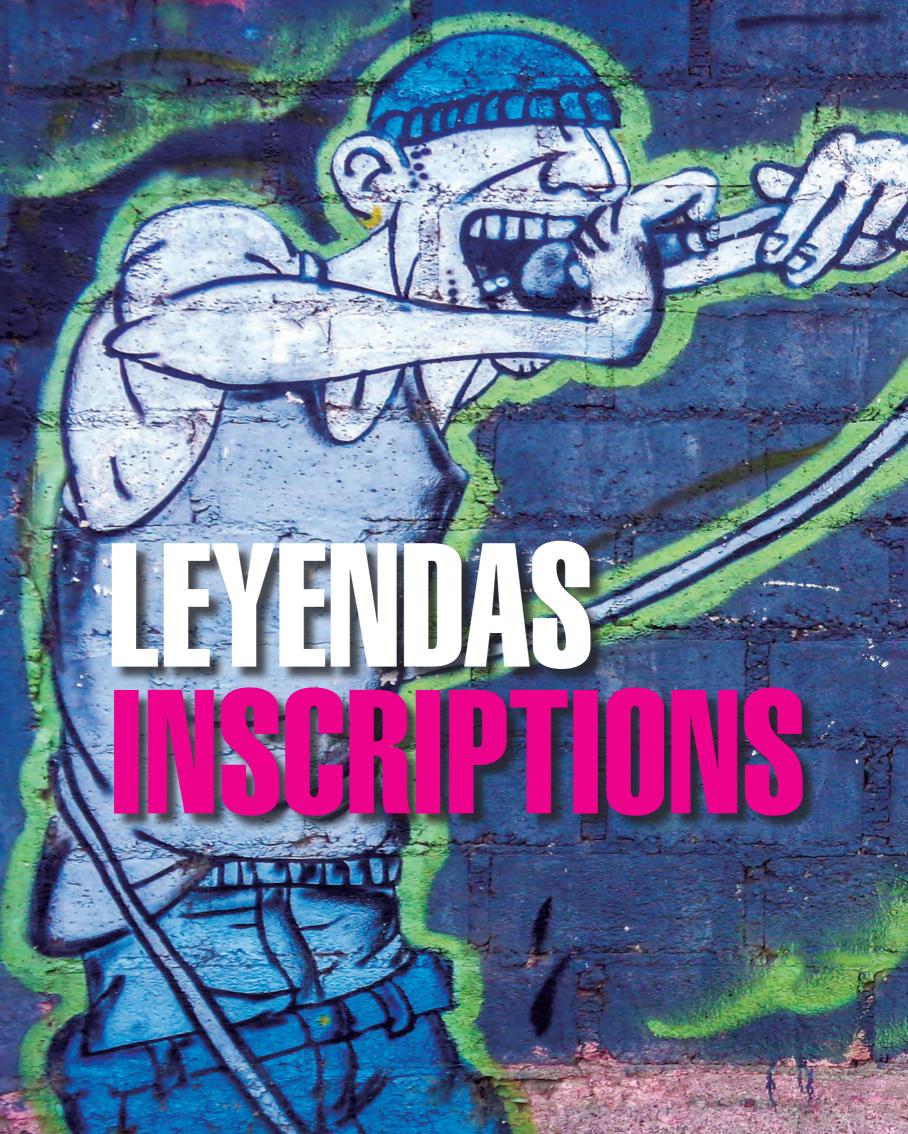
Lo que mucha gente cataloga que esto es una cosa mala porque a veces dicen que me llaman a las pandillas o se reúnen en los sitios que se pinta el grafiti o a veces creen que es vandalismo, bueno como lo que yo acabé de hacer por partes fue así pero las cosas que hacen las firmas son unas firmas sin sentido o a veces encuentras en una pared, vas caminando y encuentras ahí digamos que dice un te amo, o no te alejes de mi vida, por siempre, con unas letras chuecas entonces la gente toma por esa iniciativa a ver el grafiti de una manera muy mala como algo prohibido, algo irreverente. Entonces, a veces en los barrios, en los vecindarios o muchas veces la policía va y nos reclaman esto haciendo con permiso, ¿por qué está haciendo? y ¿para qué viene a hacer esto?, entonces son muchas dudas las que nos ponen pero para todas esas dudas hay una sola respuesta; lo hago porque es mi arte.

¿Alguna experiencia que te ha marcado expresando este arte?

He tenido muchas experiencias pero hay una que me quedo así desconcertadamente, bueno a veces antes mi familia no me apoyaba me veía de una manera muy mala que decía que desgastas tu dinero, que no te va a dar beneficio ni lucro, entonces yo no quiero ningún beneficio de esto ni dinero, si le hago porque a mí me gusta, porque a mí me nace entonces, yo una vez decidí salir a pintar. Fue que nos reunimos algunos amigos para venir a la ciudad de Atuntaqui, fuimos y pintamos un mural, yo me vine justo sin permiso de mi casa como siempre, con mi mala actitud digamos, pero no rebeldía. Entonces me salí de mi casa y me vine a pintar, entonces un amigo nos invitó a que pintemos un mural y era una pared grandota, entonces pintamos no se nos fue toda la tarde, a veces los vecinos del vecindario nos brindaron un refrigerio que les gustó lo que estábamos haciendo pero yo no sabía como era el trato, como era que habían hecho de la pared porque había sido en una escuela, entonces salió la dueña de ahí y le reclamó a mi amigo que esas letras y esas figuras no le gustaron, que no tenían sentido para ella. Entonces nosotros nos sentimos muy mal porque fue de nuestro dinero, lo pusimos y pintamos, entonces la señora dijo que le den remedio a esto que sino llamaba a la policía y nos mandaba presos entonces ya terminamos, pensamos irnos a la fuga así como que no se diera cuenta, acabamos, nos cogió la picardía como a cualquier persona, vimos el desnivel de la calle de la pana para irse a Quito entonces, ahí hay un desnivel de Atuntaqui, el puente, nos metimos debajo del puente y habían full carros que te pitaban, te hacían ruido y si tú te descuidabas caías y te pisaba un carro y morías, entonces nosotros nos decidimos a pintar nuestros seudónimos, nuestras letras, pintamos una vez, yo me acuerdo que con un compañero éramos haciendo como te digo una placa que son letras inmensas y bien detalladas, entonces éramos haciendo eso y me acuerdo que en la tercera letra estábamos avanzando entre los dos y escuché una voz, así era un señor que había gritado están rayando, están rayando entonces, la policía llego como era el desnivel, era larguísimo tenía una cantidad larga entonces, estábamos nosotros en el centro del desnivel, llegaron las policías, las patrullas, todos nos acorralaron, no sabíamos ¿qué hacer? porque te viene una desesperación y no atinas qué hacer a dónde correr o a ir por el peligro de los carros. Entonces corrimos todo el desnivel, éramos con las justas, subimos a la carretera y no atinábamos a dónde meternos, entonces algunos amigos se fueron por otras calles, otros se subieron al bus como si nada pasó, entonces yo y unos dos amigos más nos metimos en una casa, una casa abandonada y justo había agua y nos lavamos la cara, los brazos para no dejar sospechas, entonces yo me subí a la terraza como que hubiera sido mi casa y fue algo gracioso, entonces pitó la sirena de la policía y nos quedamos así fríos, entonces llegó el policía y llegó y nos dijo groseramente sálganse, sálganse muchachos ¿qué están haciendo aquí? esto es algo ilegal, súbanse, súbanse nos cogieron bruscamente yo baje de la terraza, casi me arrastran, entonces nos bajaron y nos subieron a la patrulla y nos llevaron al CDP, nos tuvieron ahí un buen instante que llamen a los padres de familia y ahí me cayó todo lo malo porque yo no les había avisado a mis papás que estaba acá entonces, los padres de cada amigo llegaron y yo era el único solo entonces todos eran hablando que ya se retiraban y yo me quedaba ahí y escucho muy bien la palabra que dijo el señor policía que si no llegaba su representante o padre de familia legal se quedaba y se iba detenido a la lagartera donde supuestamente están los criminales más peligrosos dicen. Entonces yo pensé en ese instante que mi vida ya era directamente allá, a ser fichado como un criminal más, solo por haber hecho lo que es mi arte, entonces un amigo me vio y me dijo ¿qué vas a hacer? le dije: no sé, creo que me va a tocar ir, el comedidamente le llamó a su madre, bueno el no estuvo en ese problema, le llamo a su madre y estoy bien agradecido que fue él porque su madre me ayudó, se hizo pasar como que fuera mi madre y salí libre, gracias a ella estoy en libertad sino quien sabe que hubiera sido de mi vida o que me hubiera pasado, esa fue una gran anécdota que aprendí a hacer las cosas por un buen lado y no hacerlas así por impulso, entonces ya creo que son como dos o tres años de lo que ha pasado. Hoy día sigo en pie, sigo cada día batallando por expresarme, por sembrar más colores en las paredes grises, por llenar de más color este mundo.

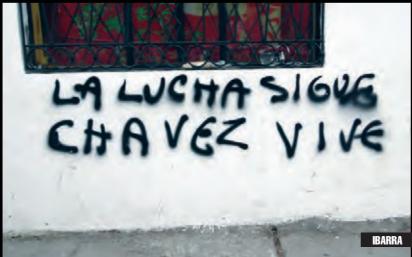

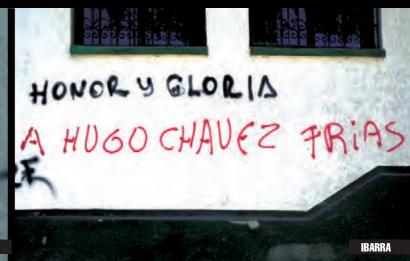

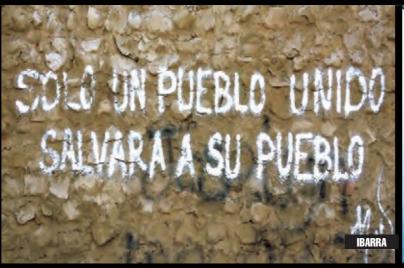

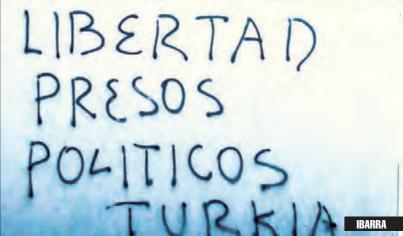

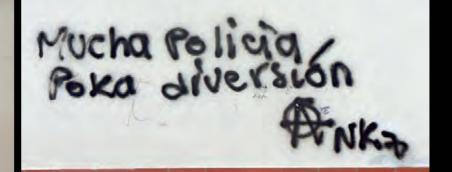

Conbatiendo Vencimos AGCE Fuera Yanguis Asesinos

CIVILIZADAMENTE

COTACACH

IBARRA

POR UNA VERTOBOERA
REVOLUCIÓN
NO + EXPLOTACIÓN
CIUDADANA

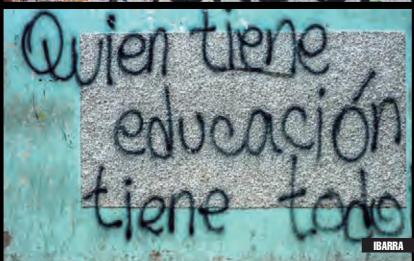
HACP FOR DONA A UN SER HUMANO

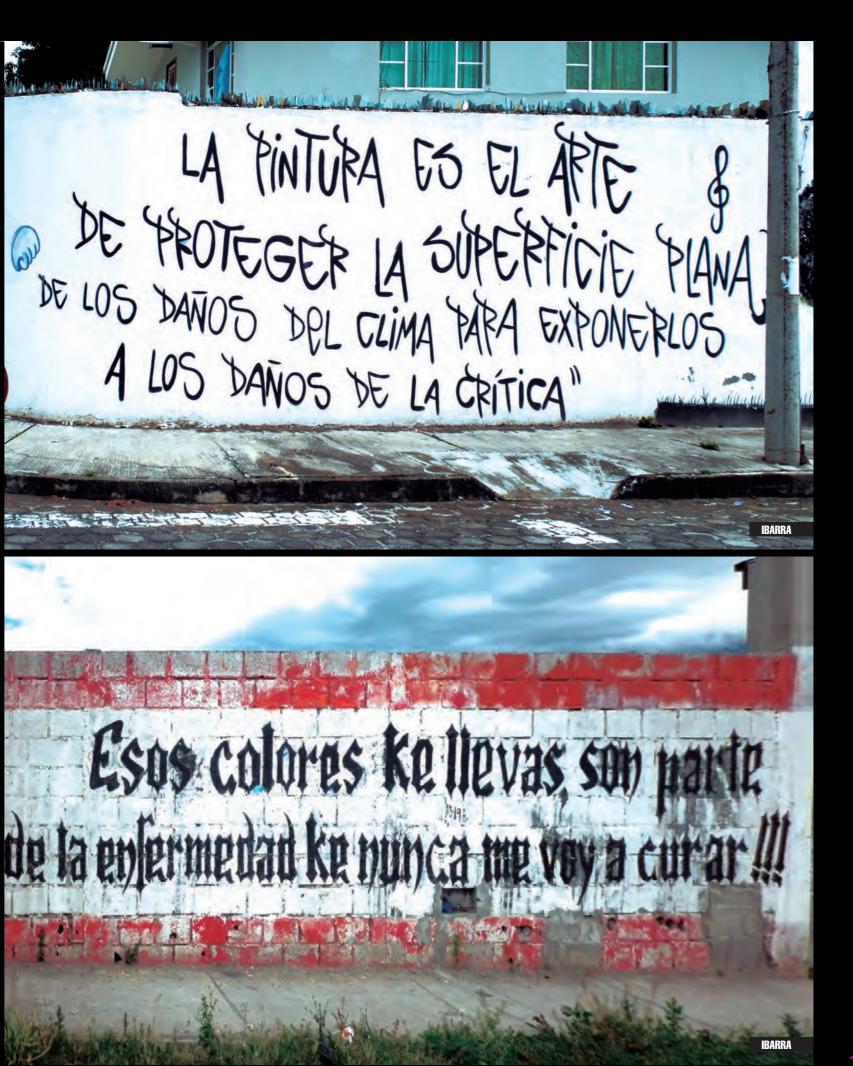

POR FAVOR.
SONDIA

ME SUELO PERDER EN TU BELLA FORMA DE SONREÍR

ACCIÓN POÉTICA ECUADO BARRA

Cuando sientas q estoy lejos...

Encuentrame en tus sueños...

Ung Bres La causa de mi sonrisa (1),

NI GOKU PODRA VENCER ESTE AMOR QUE TE TEN 6.0 ANTONIO ANTE

TE SEGUIRE HASTA Elfin de mundo DAVIDU,

Solo recverda of rose to que pase y agas lo que agas scempre te apoyave por que to y yo Superaremos todo mi vida 14-08-14 00 To amo Princesa.

TU CORPRONES MI MISION SHAFTOP

TUSOJOS MICIELO BARRA

Me enamoré de la vida, Sin Saber, q' mi vida Serids TUJO 1880

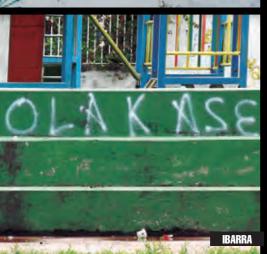

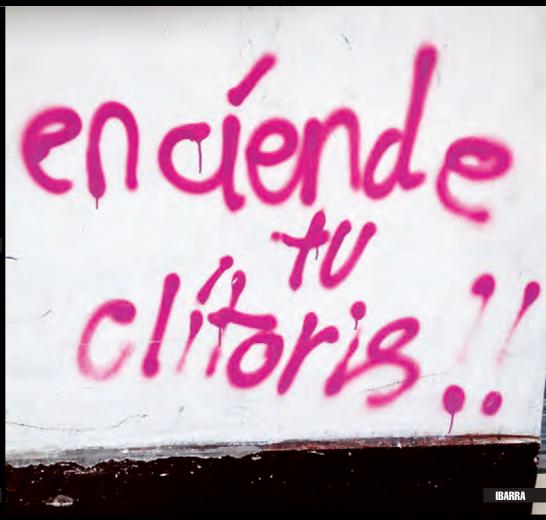

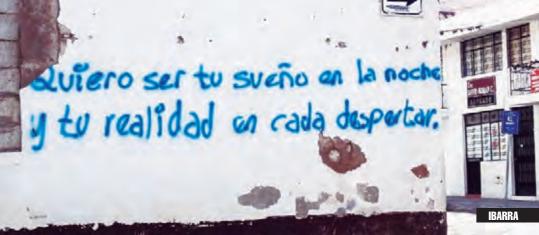

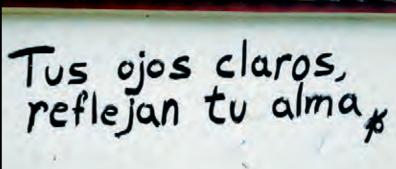

IBARRA

Mejoren sus mentes Her sus perhados

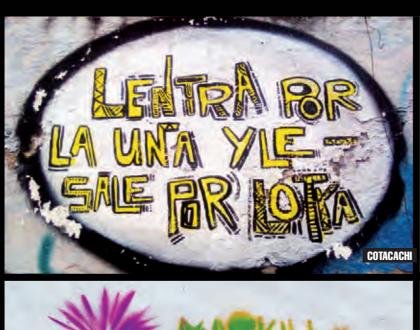

Imbabura la provincia de las Lagunas Mentales

Sisa dauieres ser minovia?

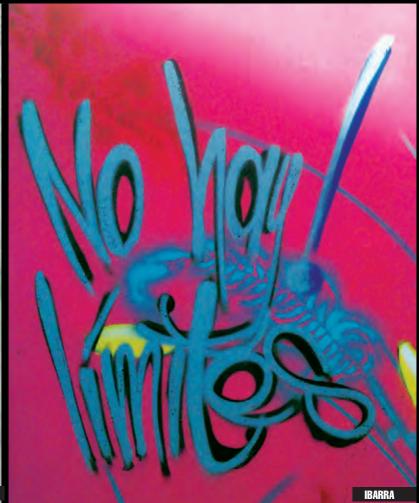
Dentro existe
deti existe
ATUNTAQUE

Jarlo Jarona Mariana M

Has el amor y blo la guerra

si va fumar maria no lo haga por novelerio

BROTHERS

NO VOTE Basura No sea Puerco

IBARRA

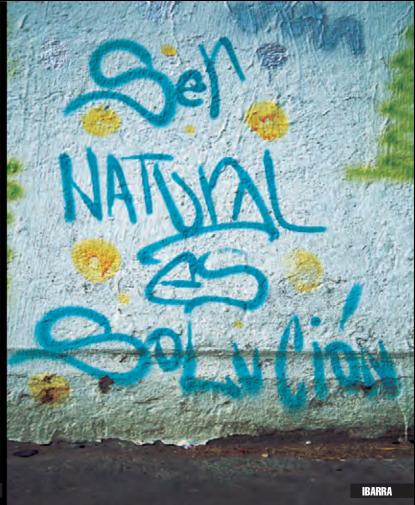
SAN ANTONIO

LO VERDADERO
NO SE COMPRA
CON DINERO

IRARRA

UNIDOS POR LA PAZ

No hay mejor poesía que la de tu unirada
Ni mejor melodia que tu voz temprana
Ni palabras que puedan describir tu card
No hay garganta que pueda pronunciar tu nombra

LAVIDA ES COMO UN PARPADEAN PARA EL UNIVERBO-LARROVECHO O

IBARRA

HENTRAS

MAS HE

BUOTES HAS UNY THAT

A LUSISTIR

VIDA ETERNA

IBARRA

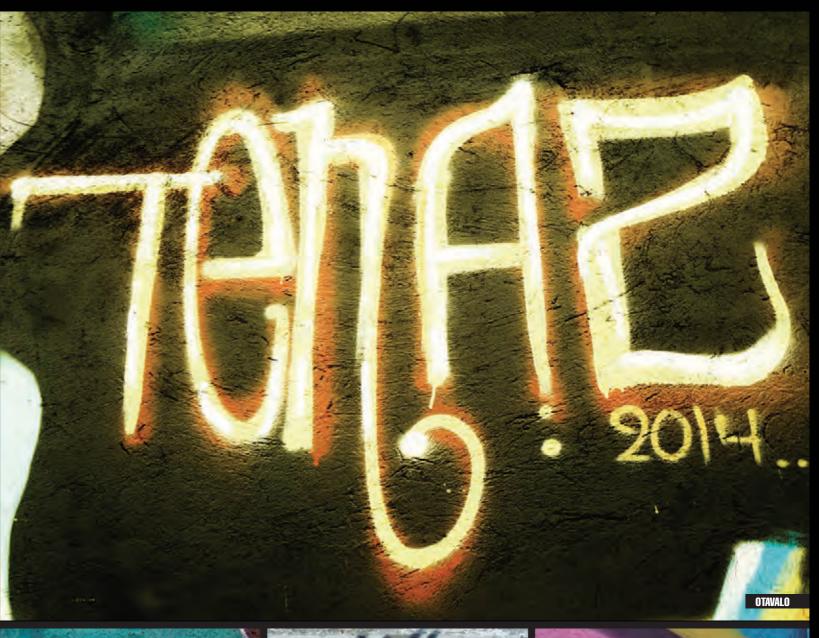

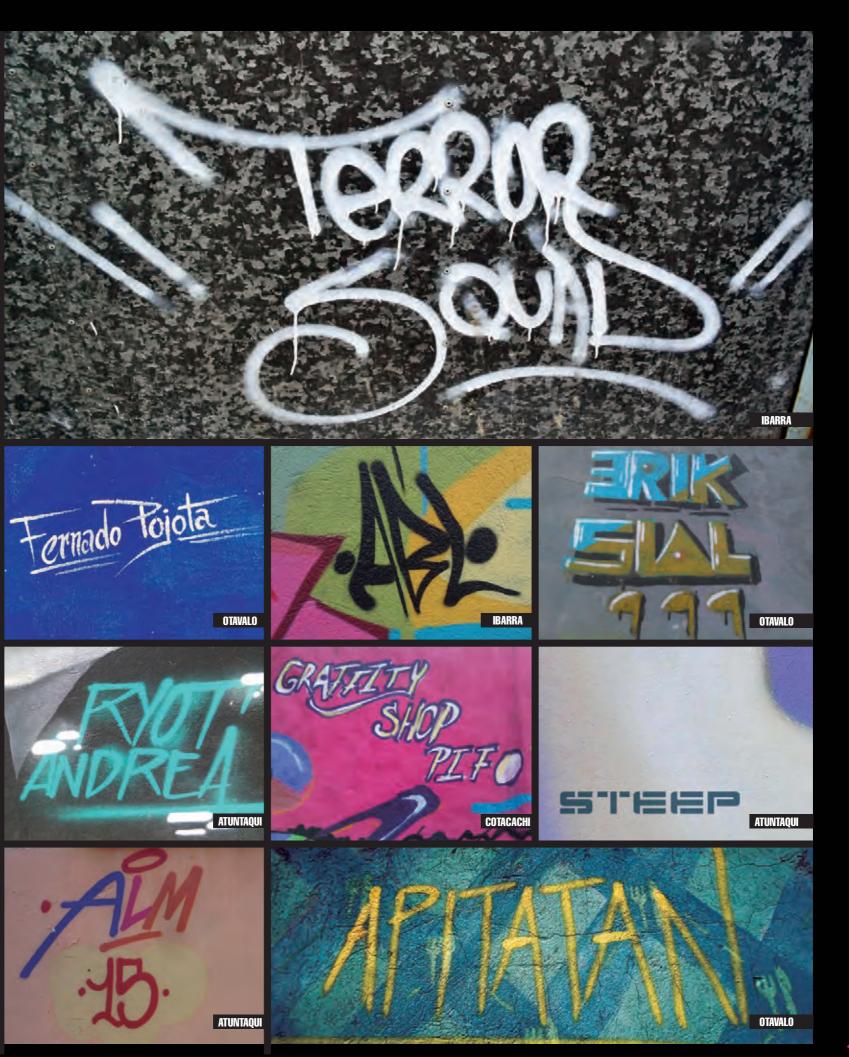

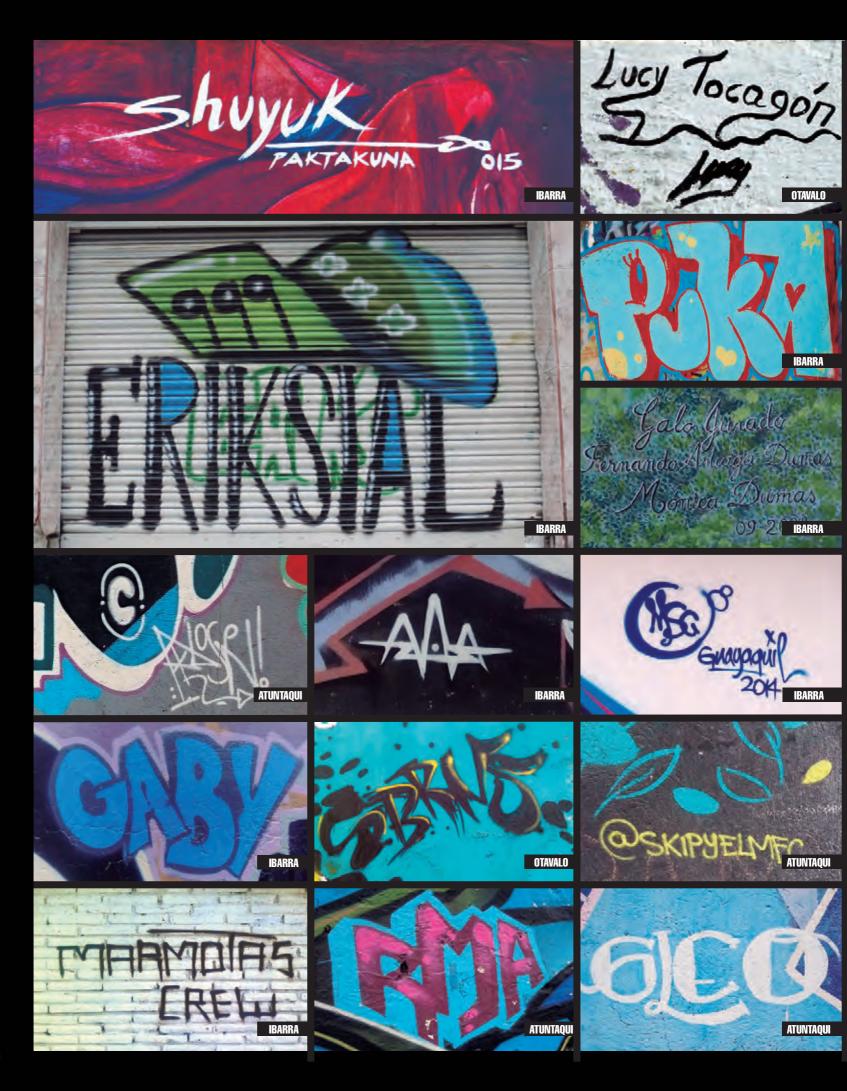

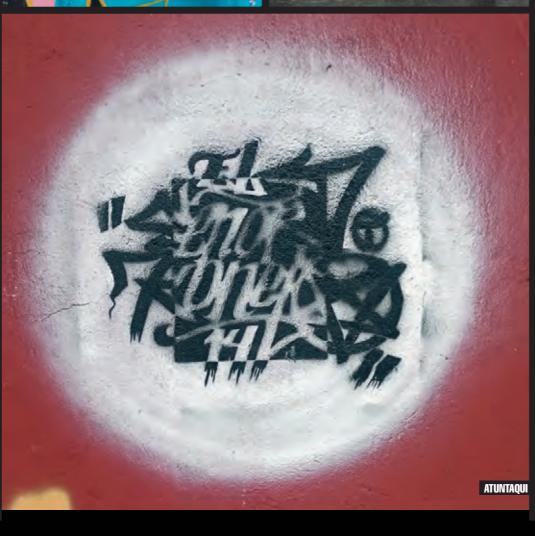

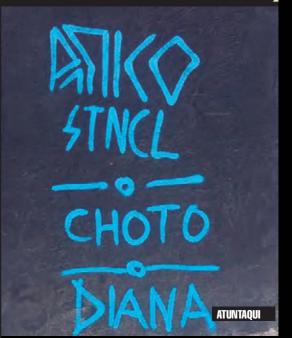

IBARR*A*

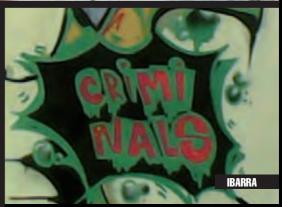

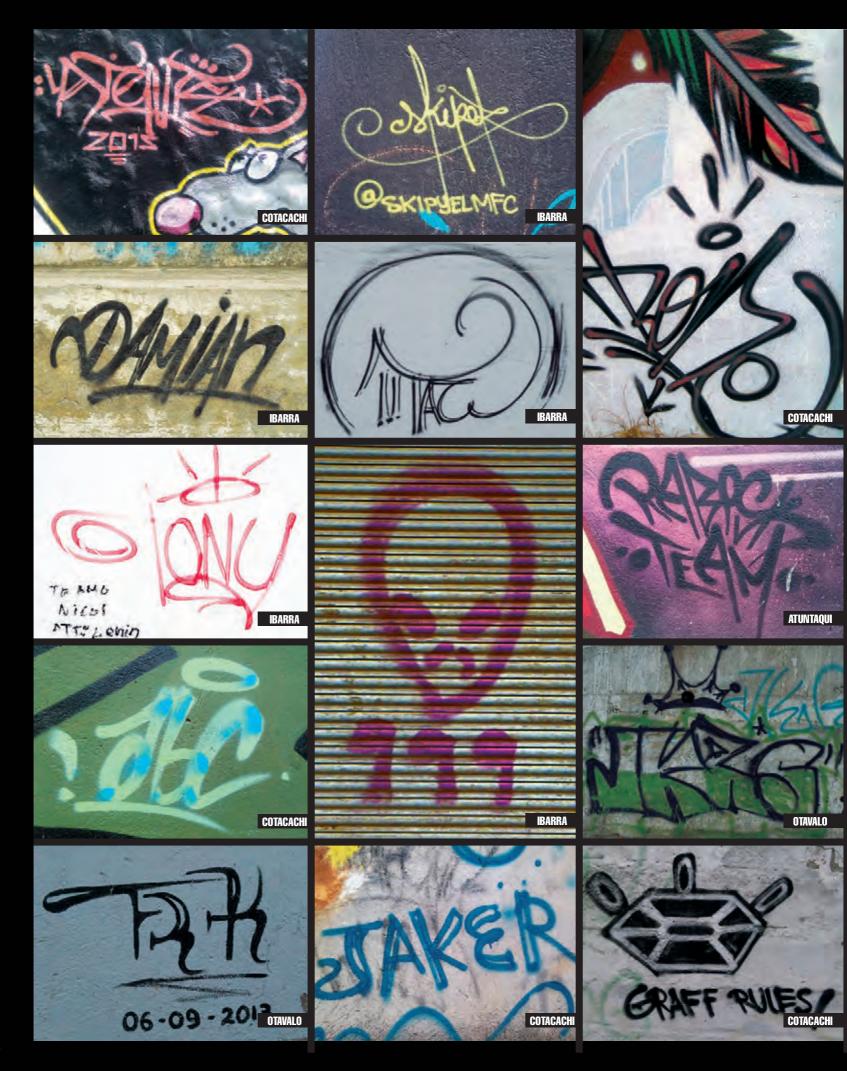

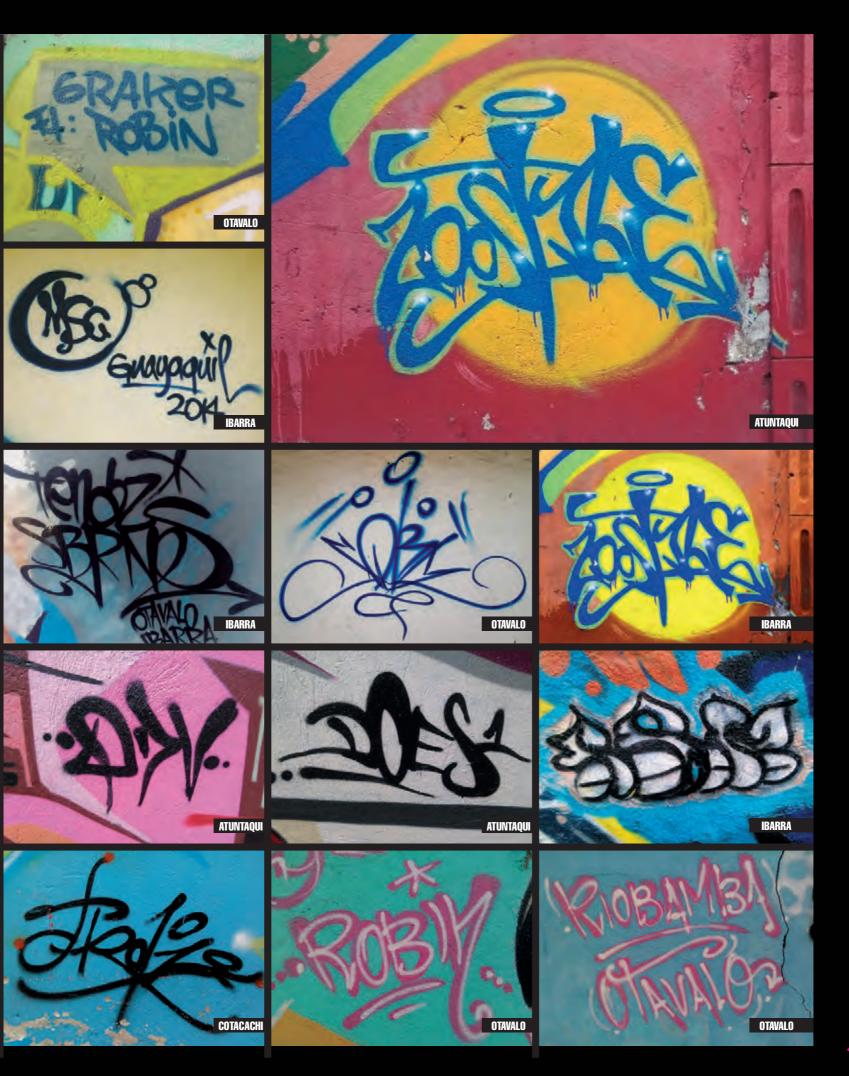

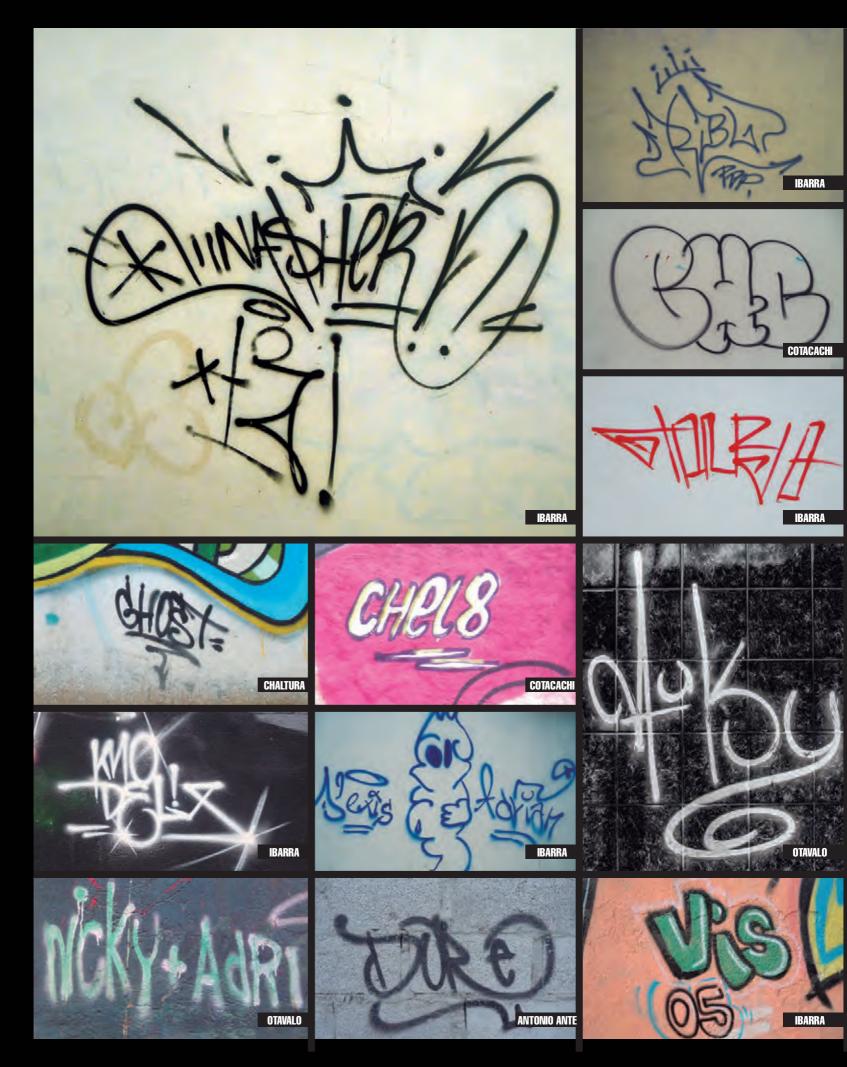

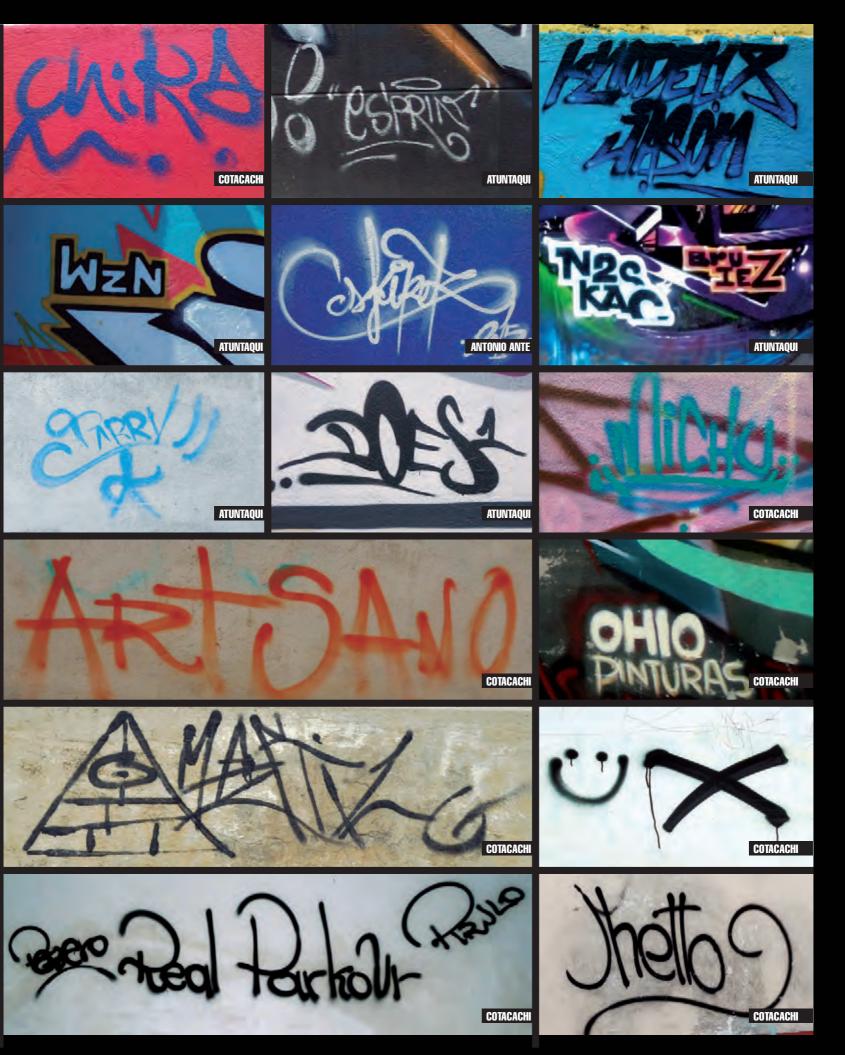

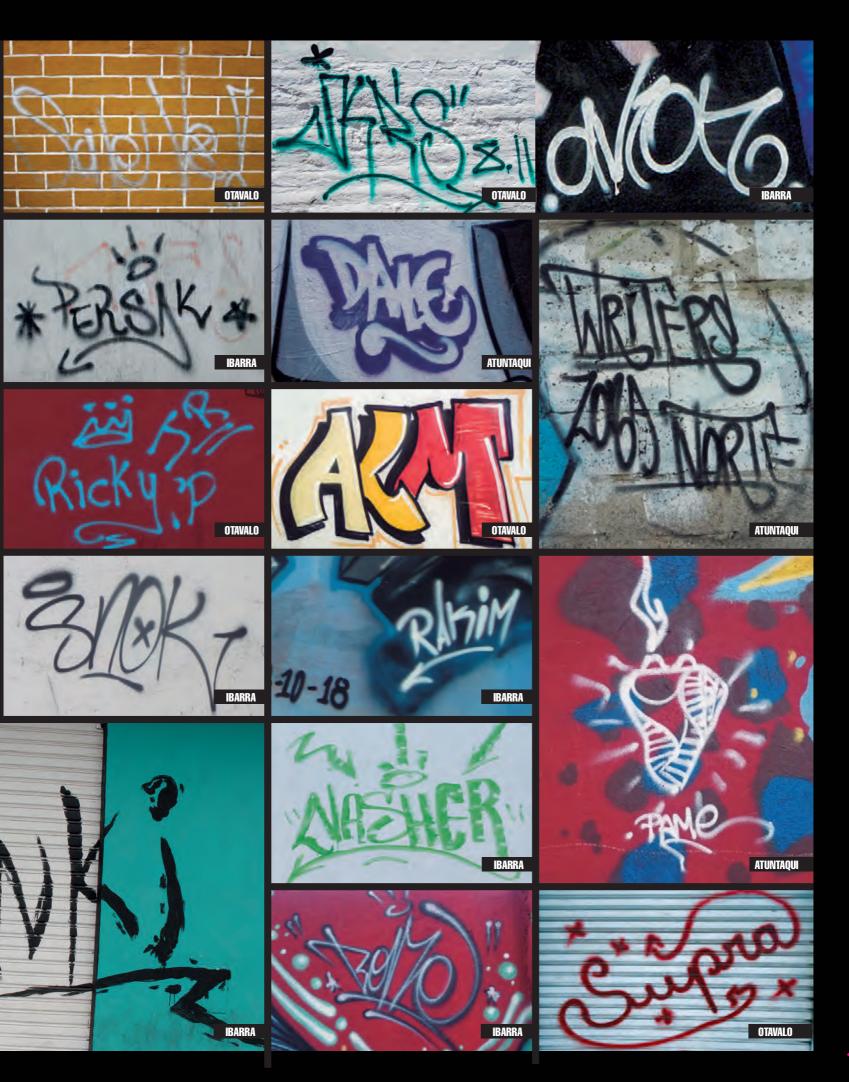

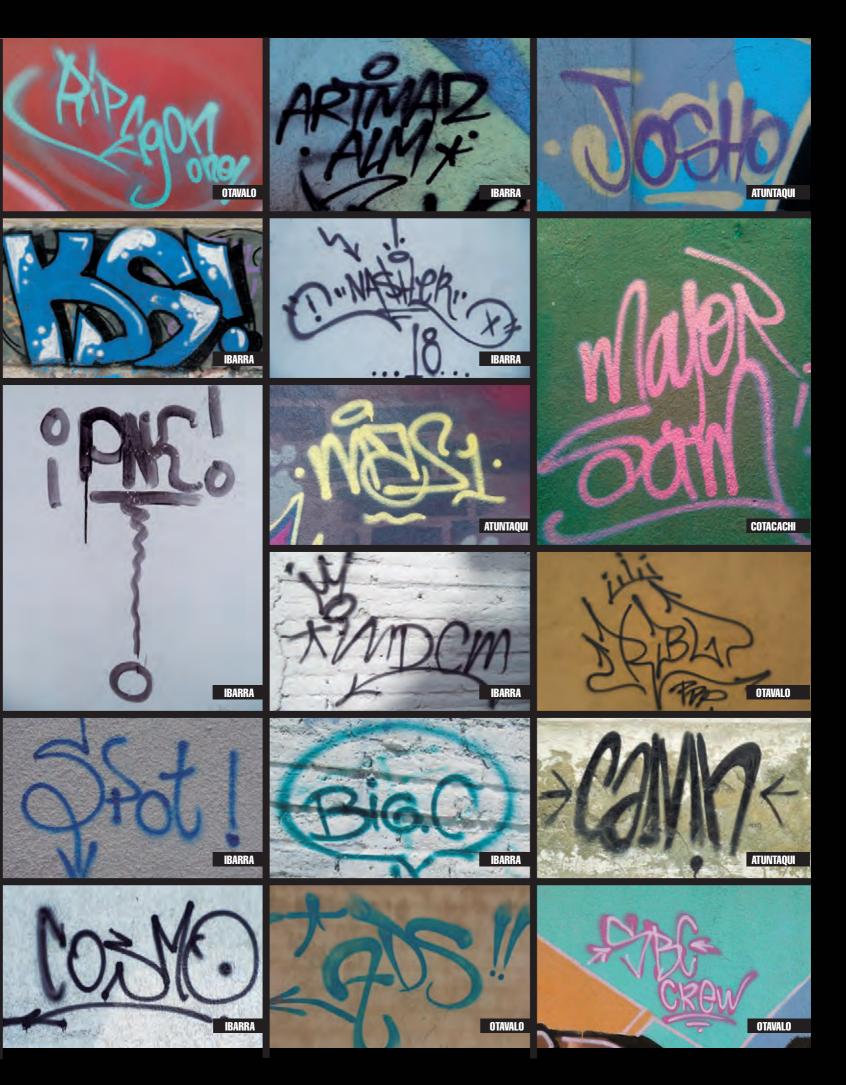

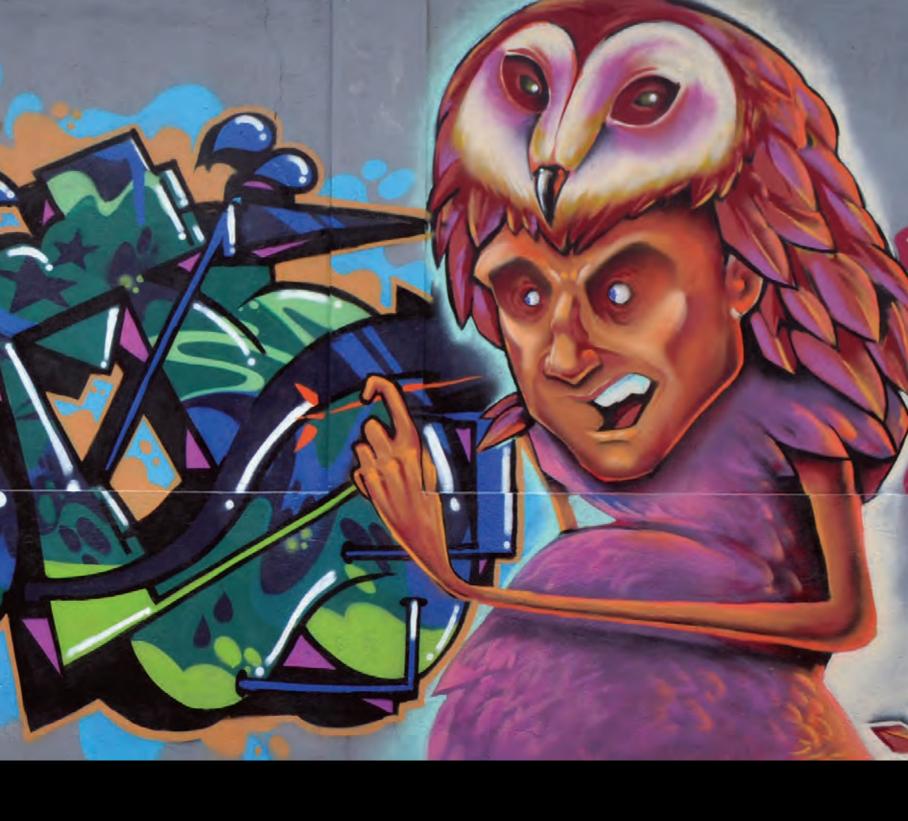

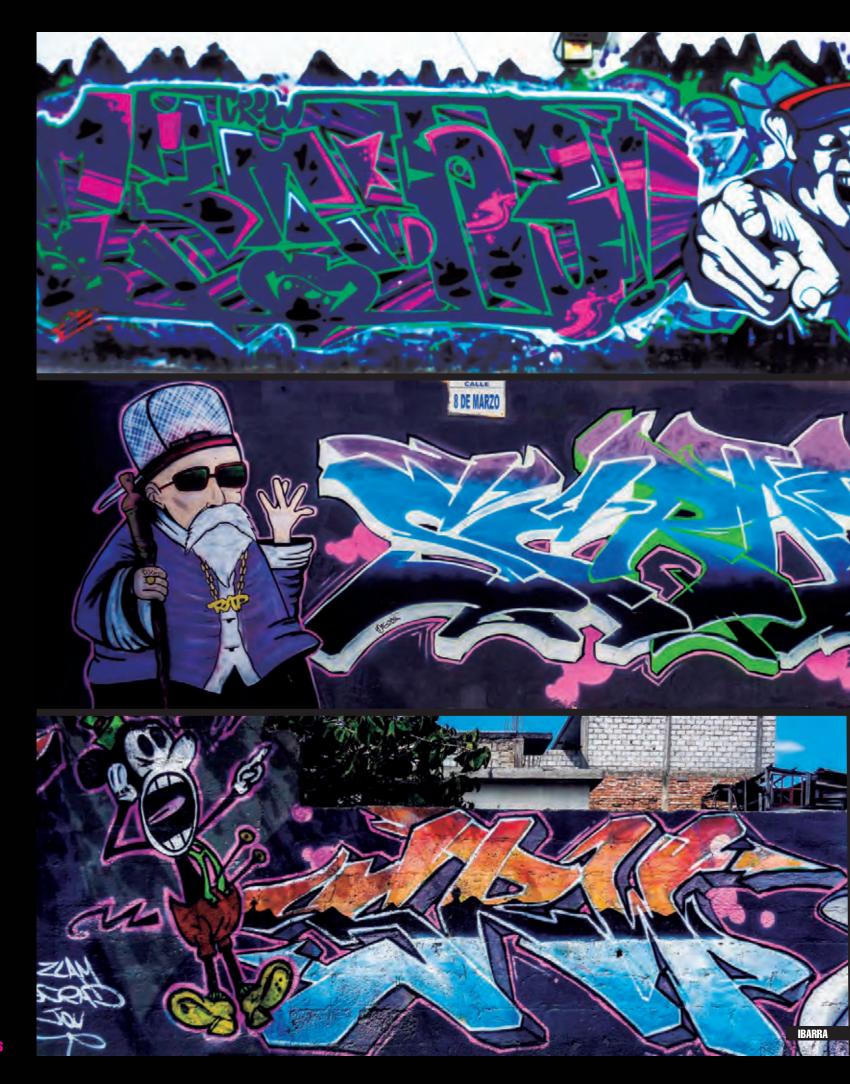

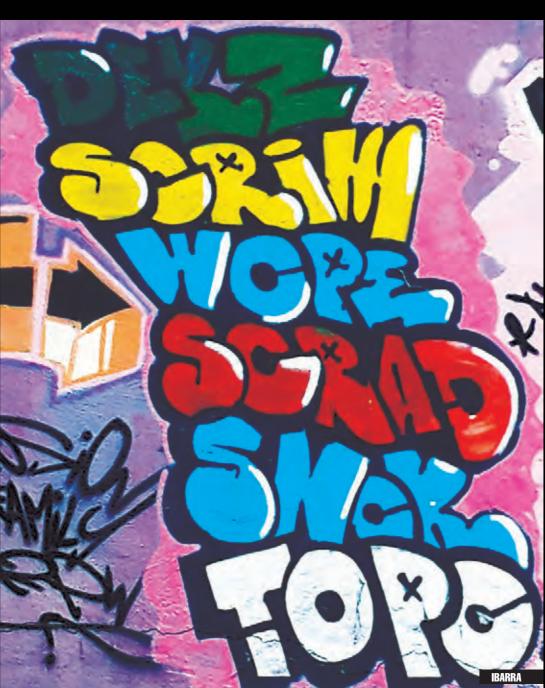

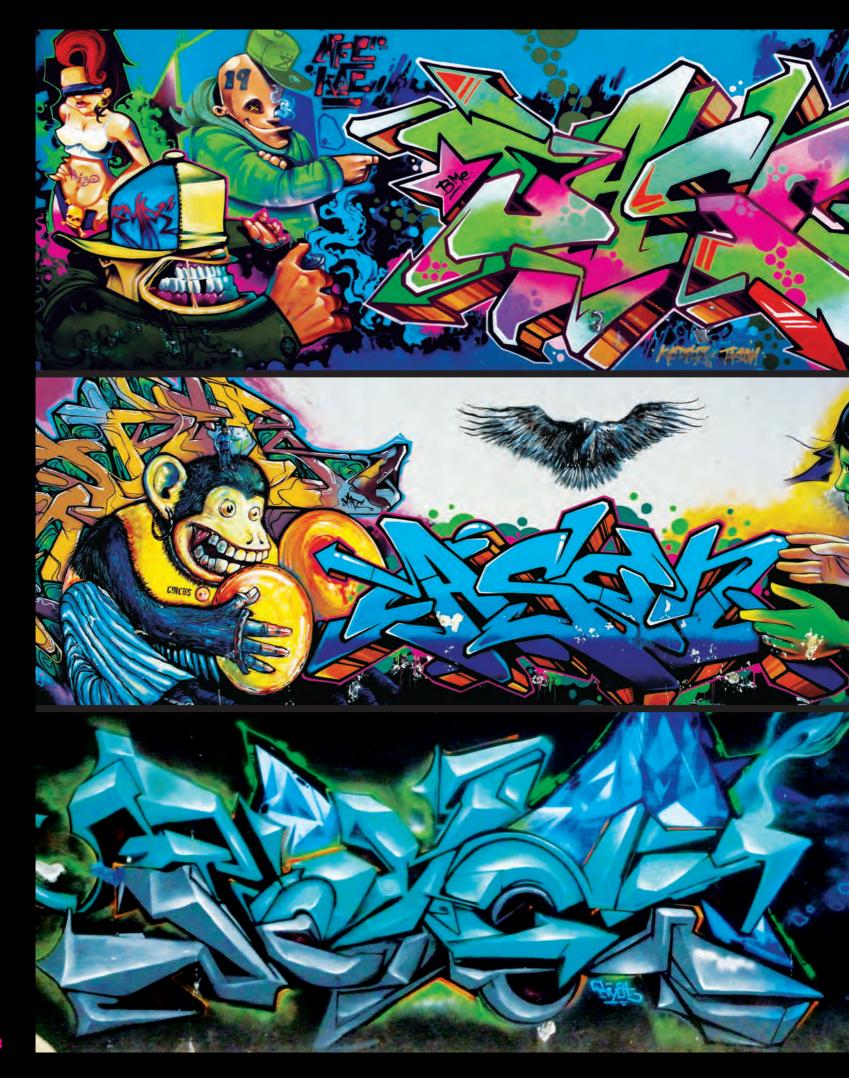

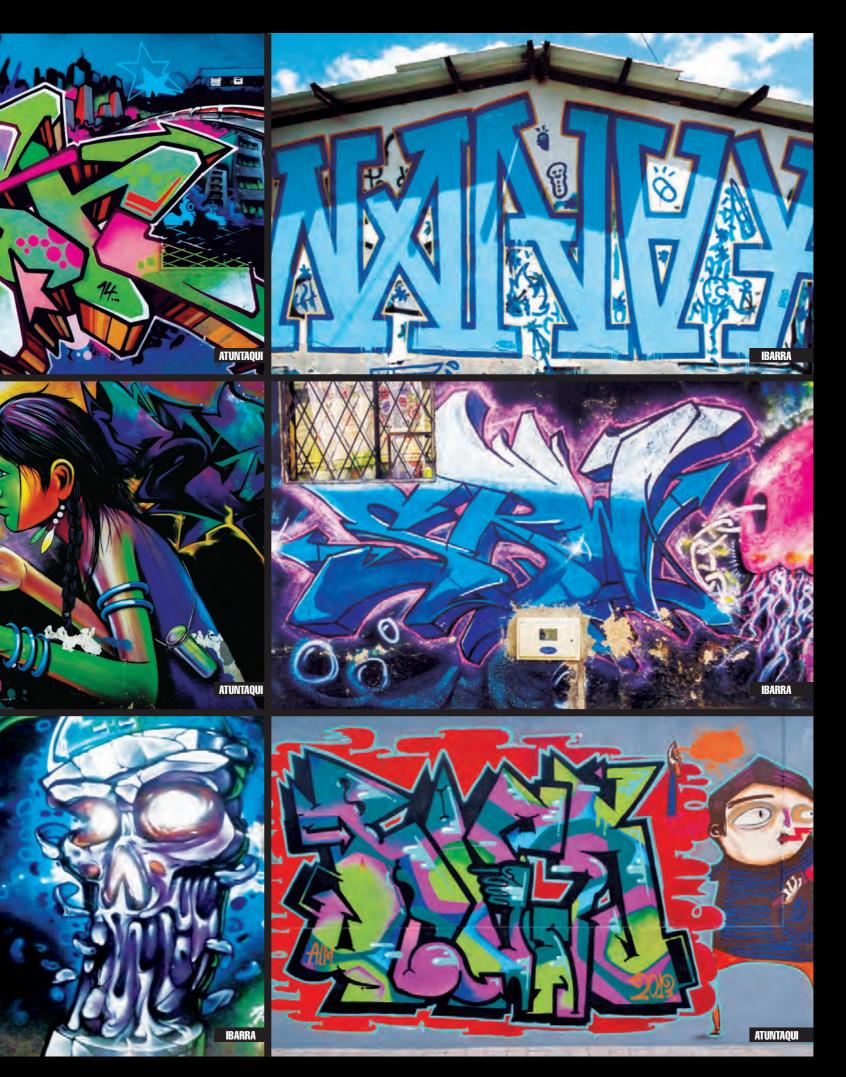

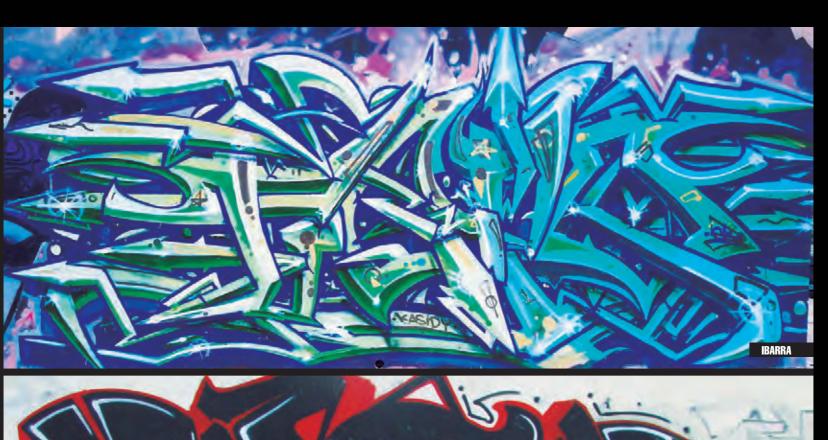

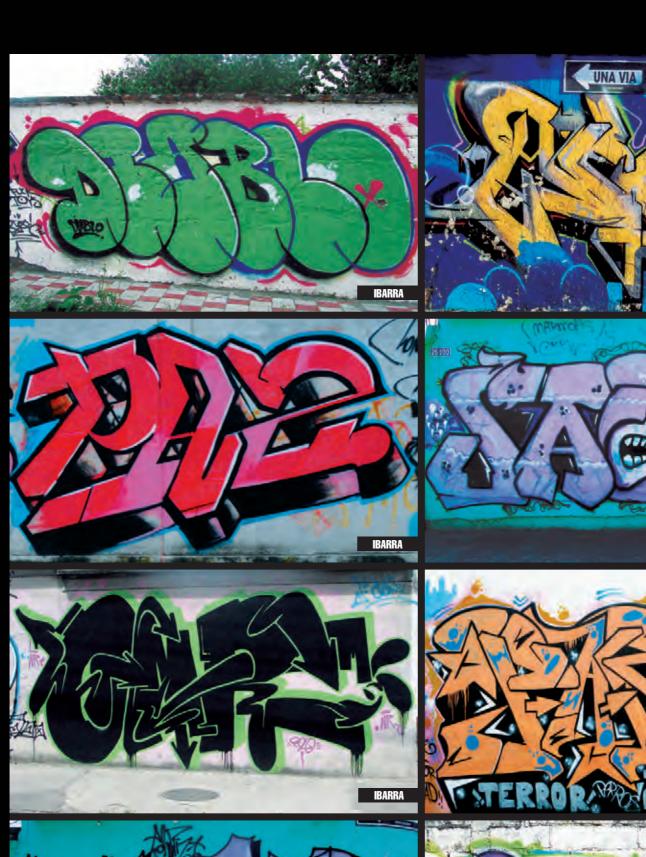

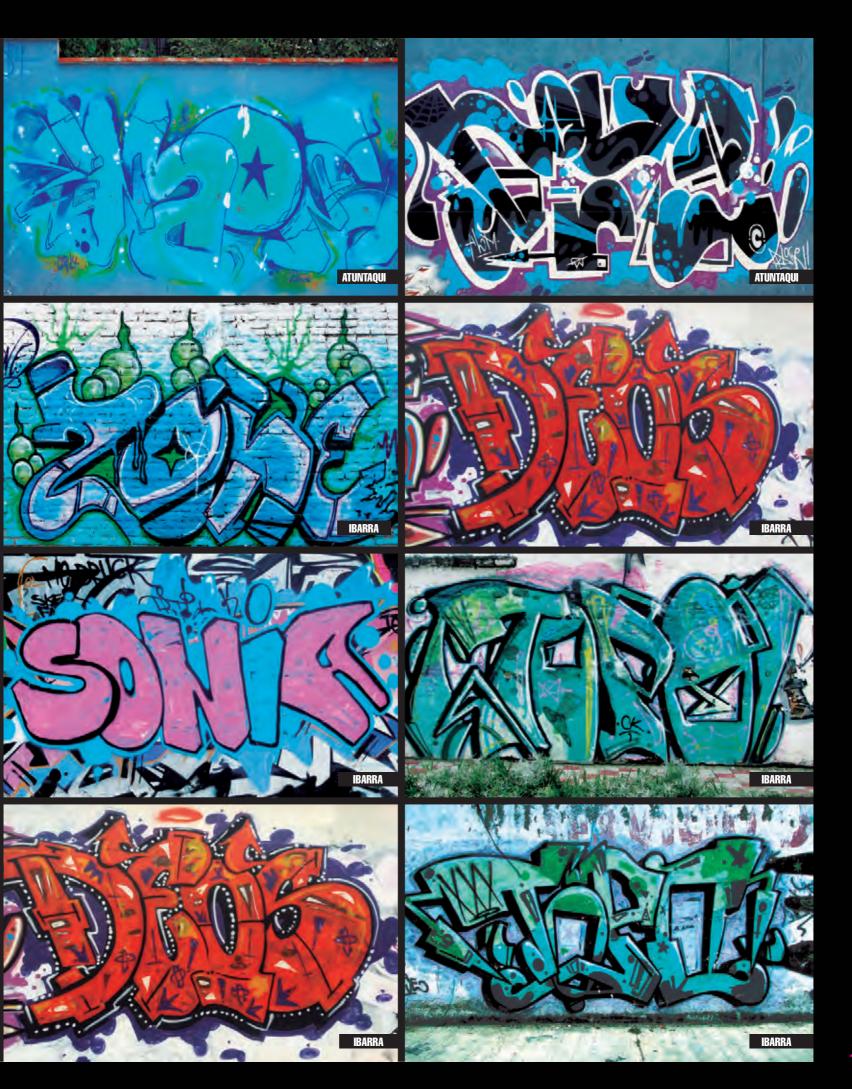

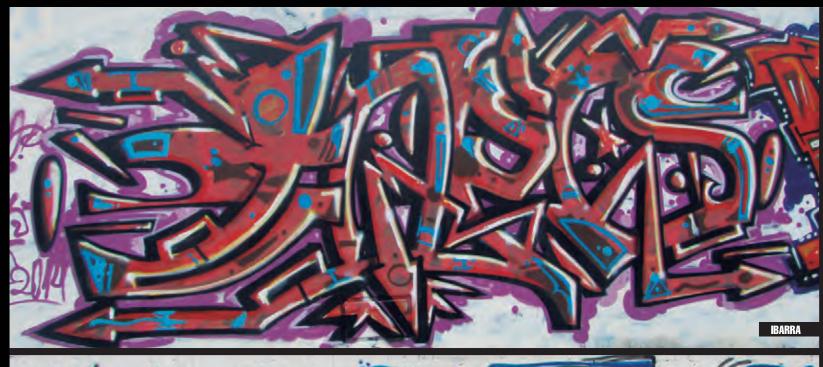

IBARRA

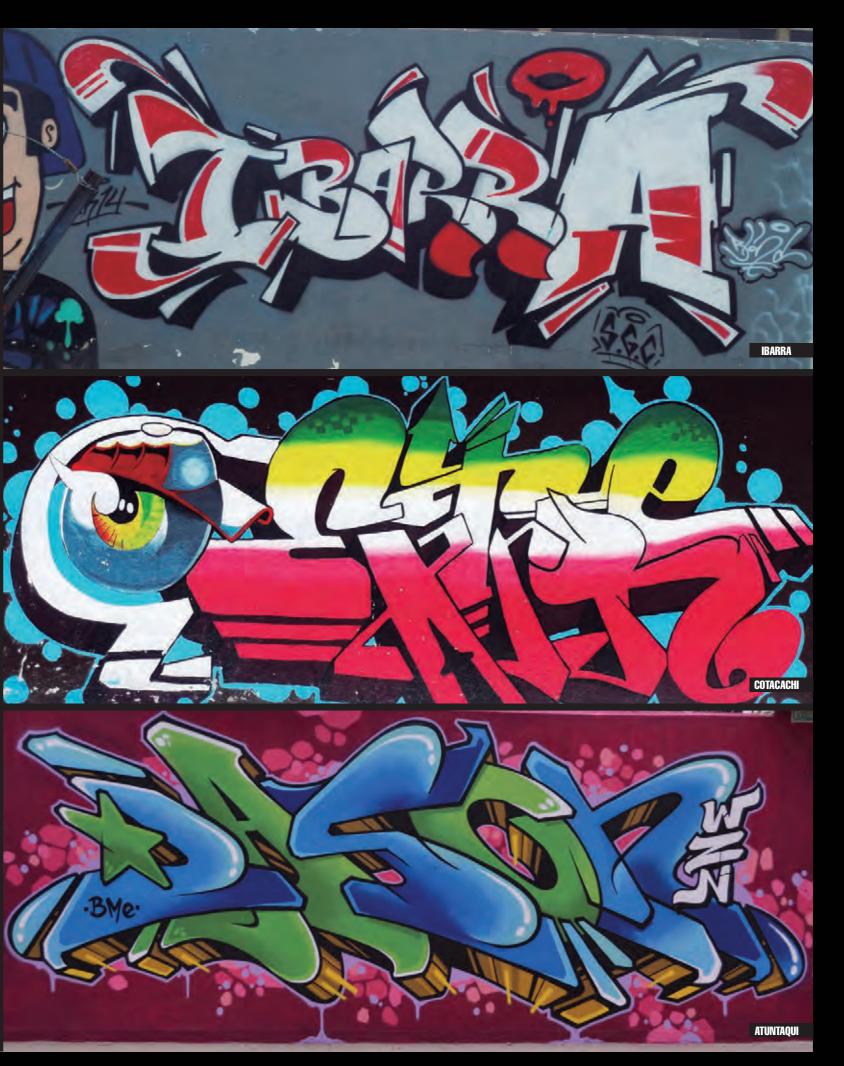
IBARRA

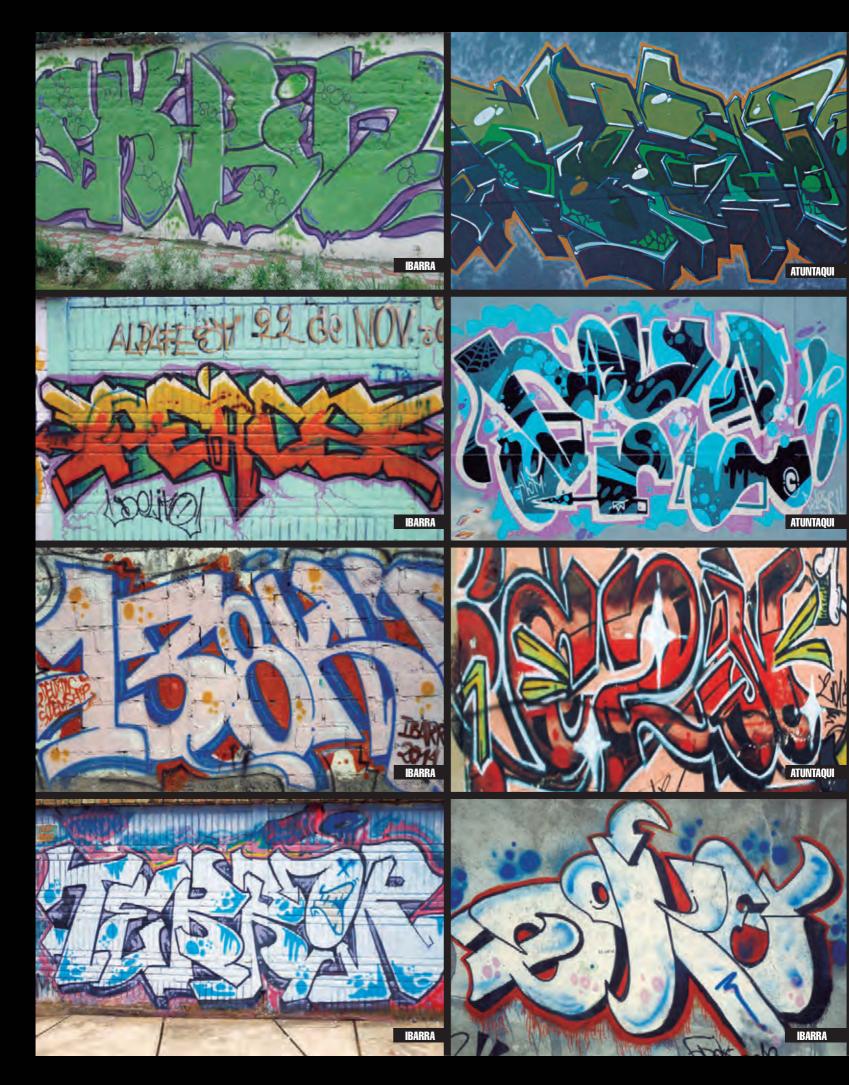

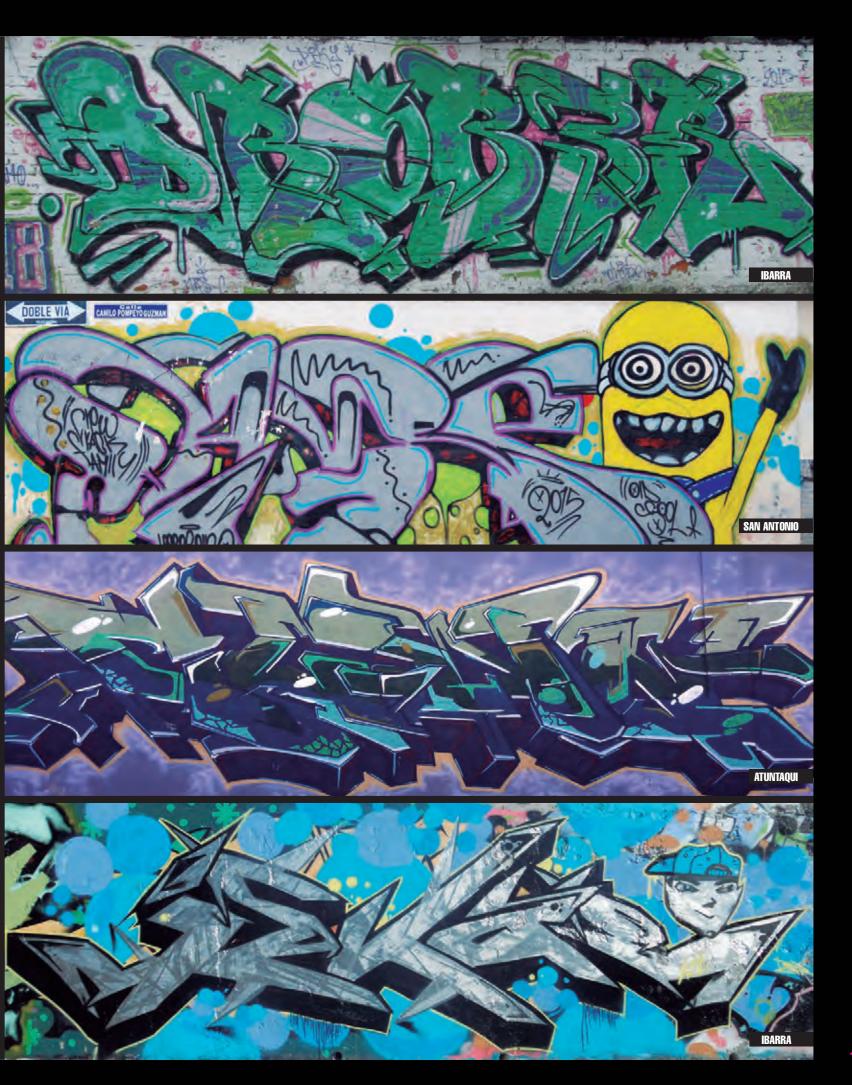

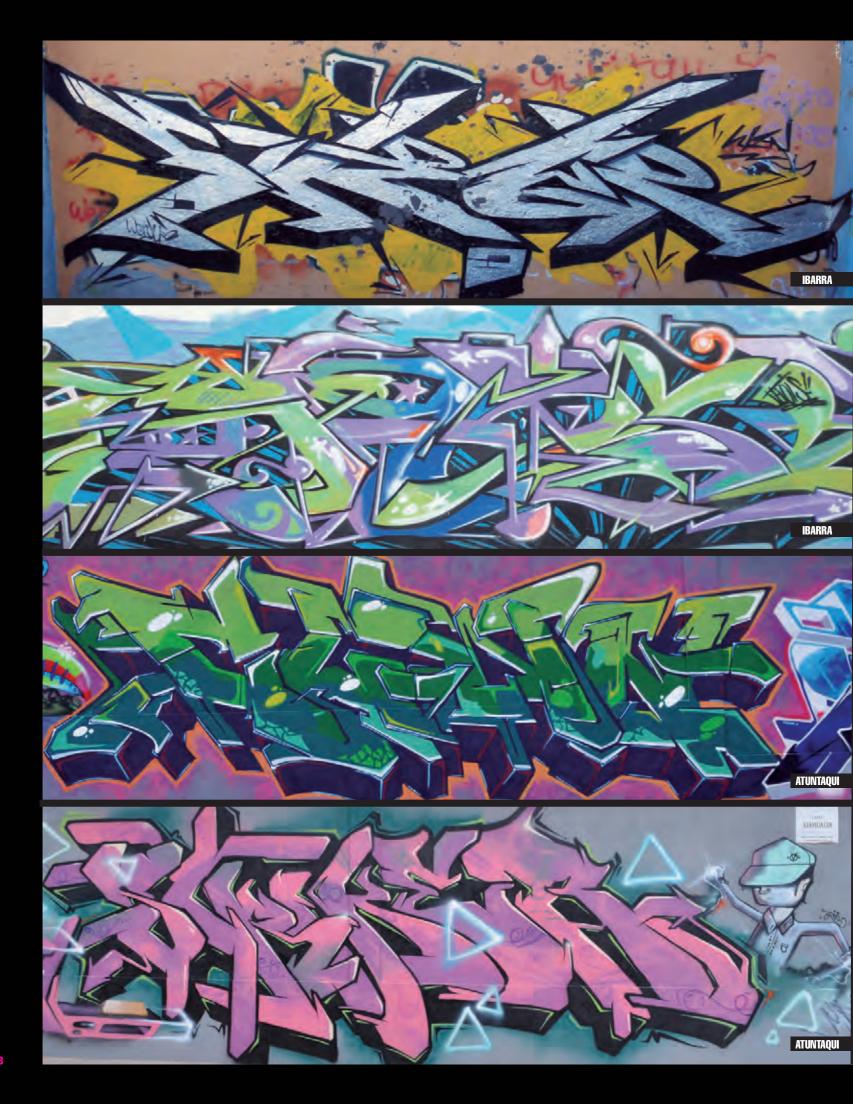

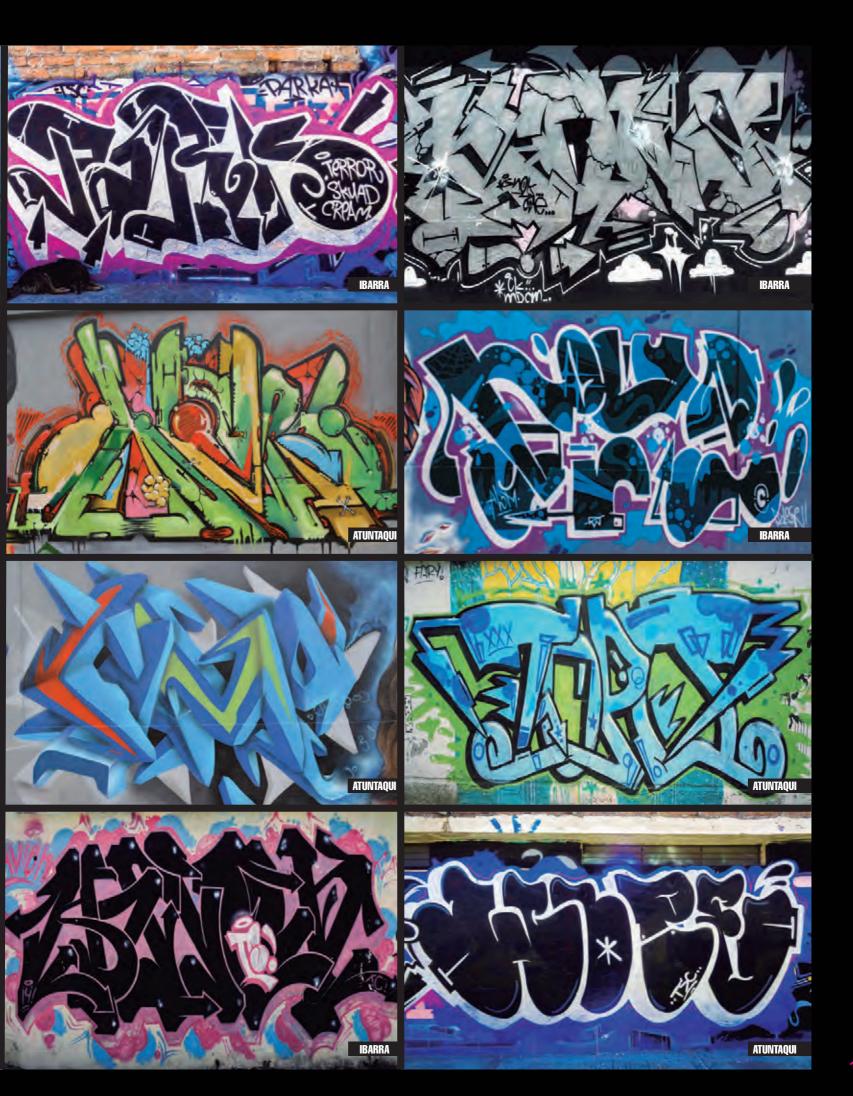

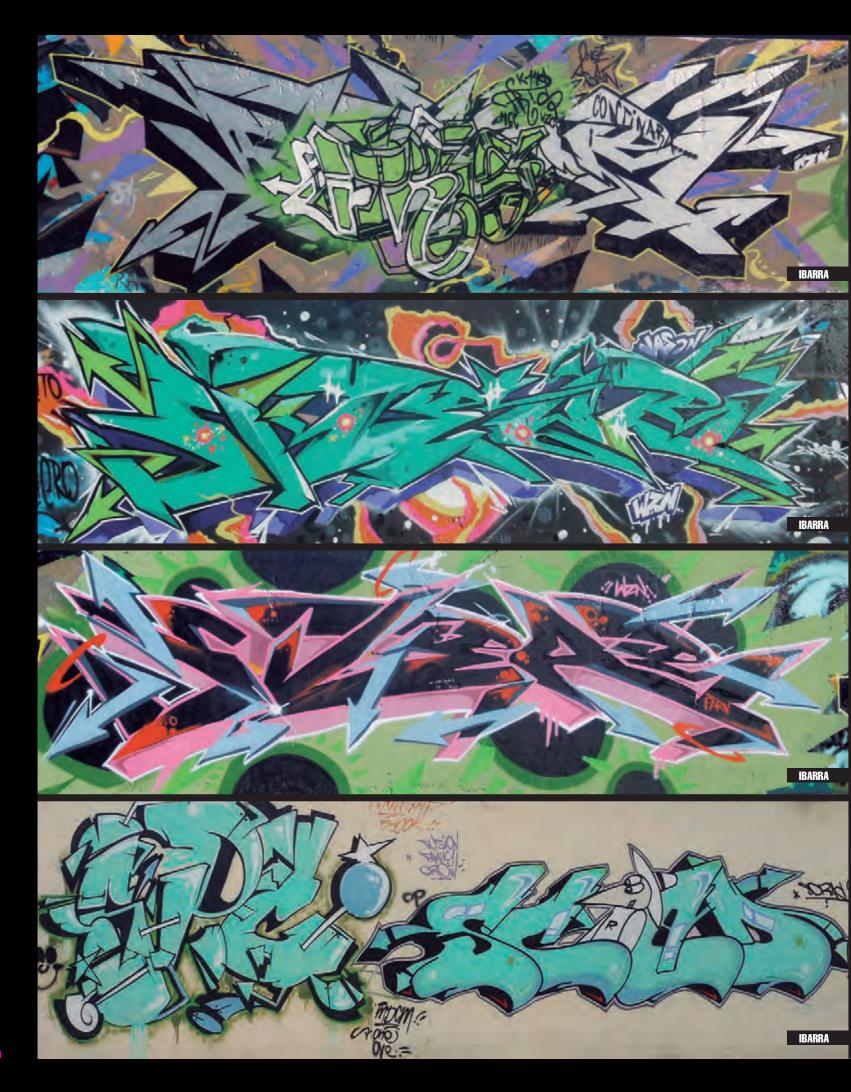

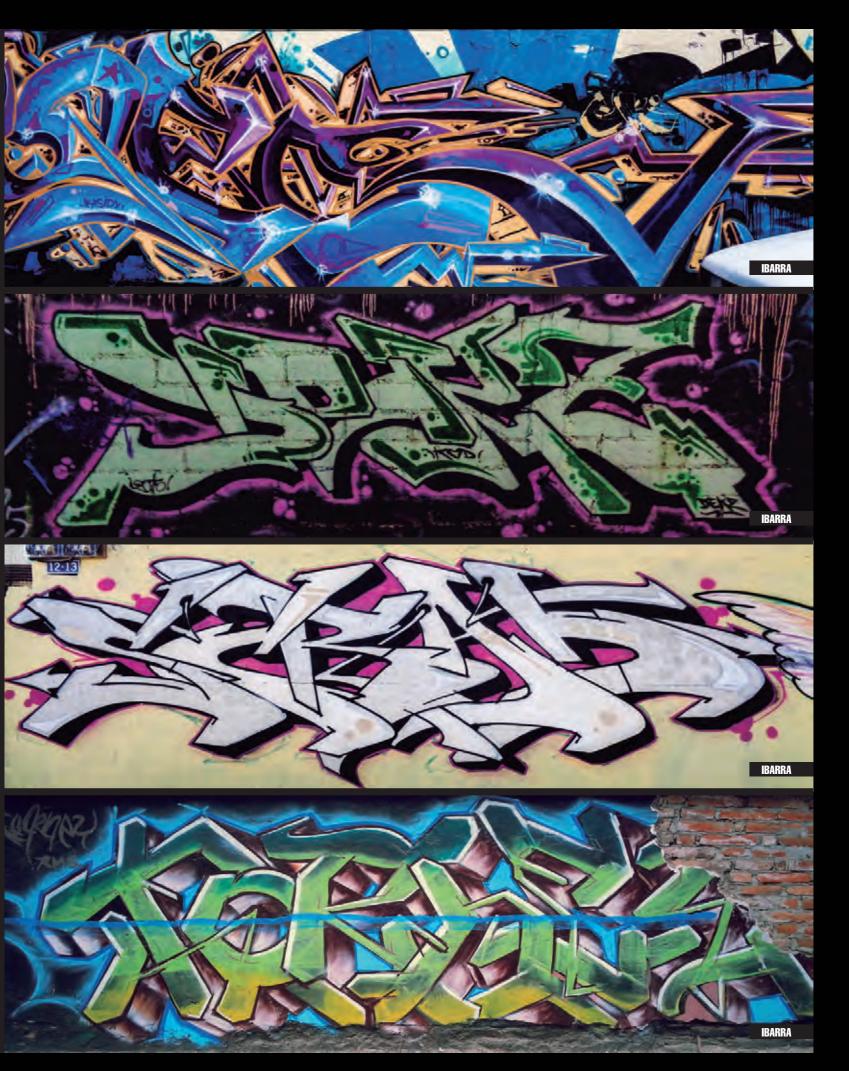

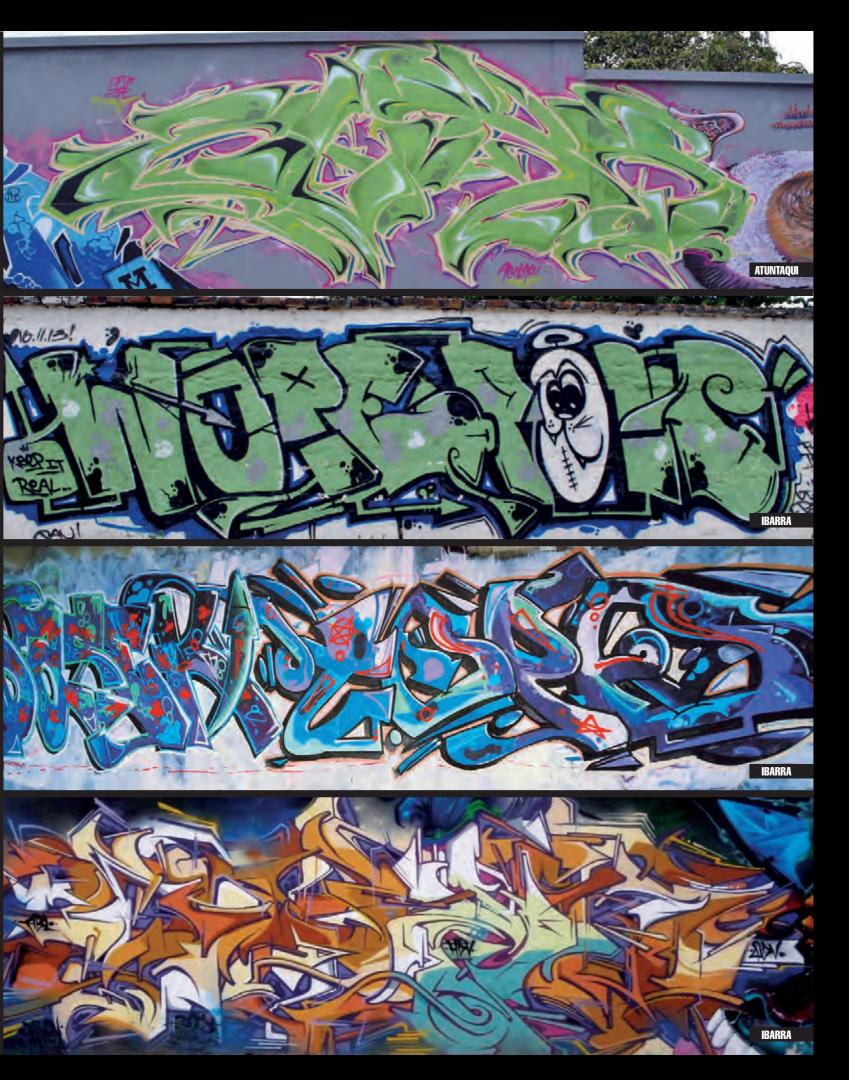

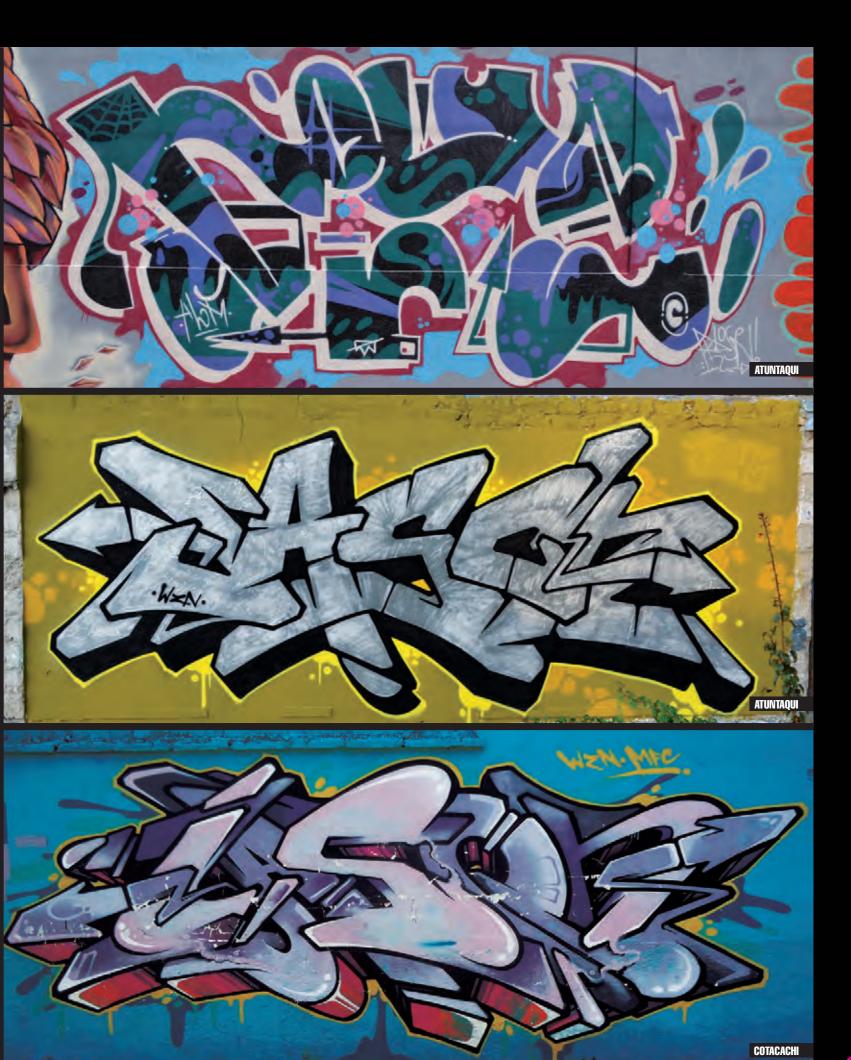

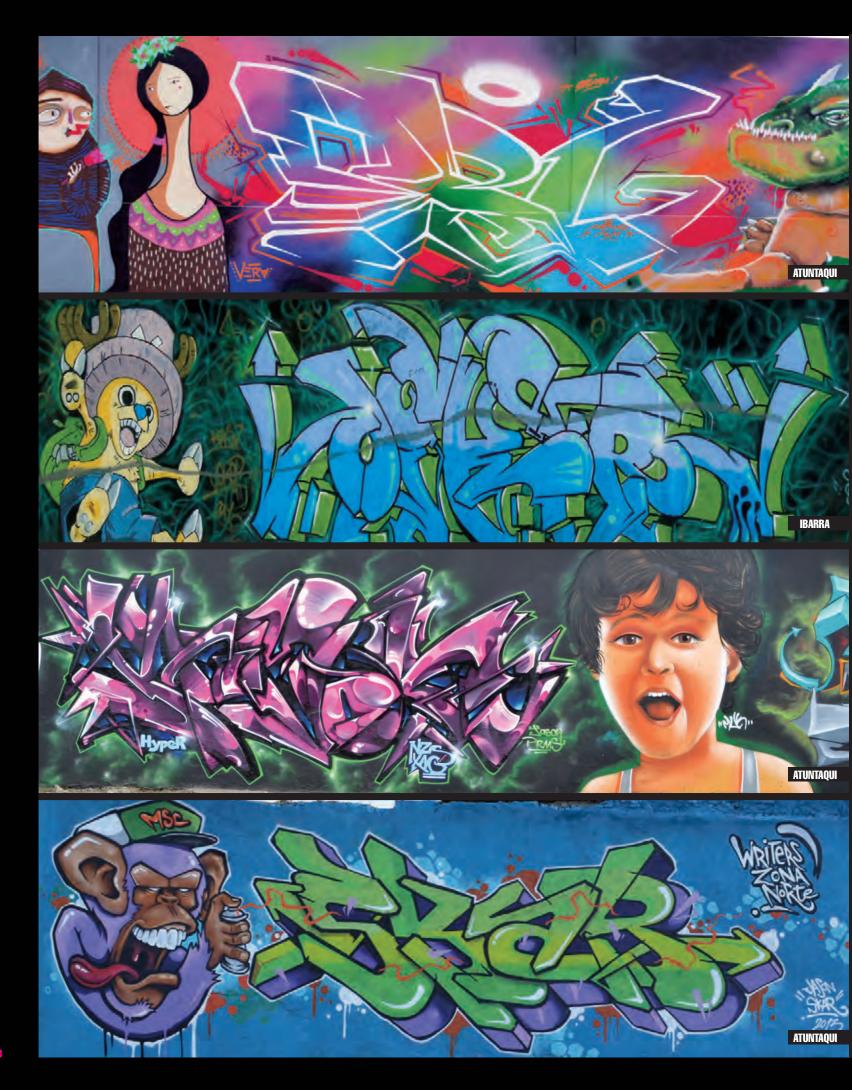

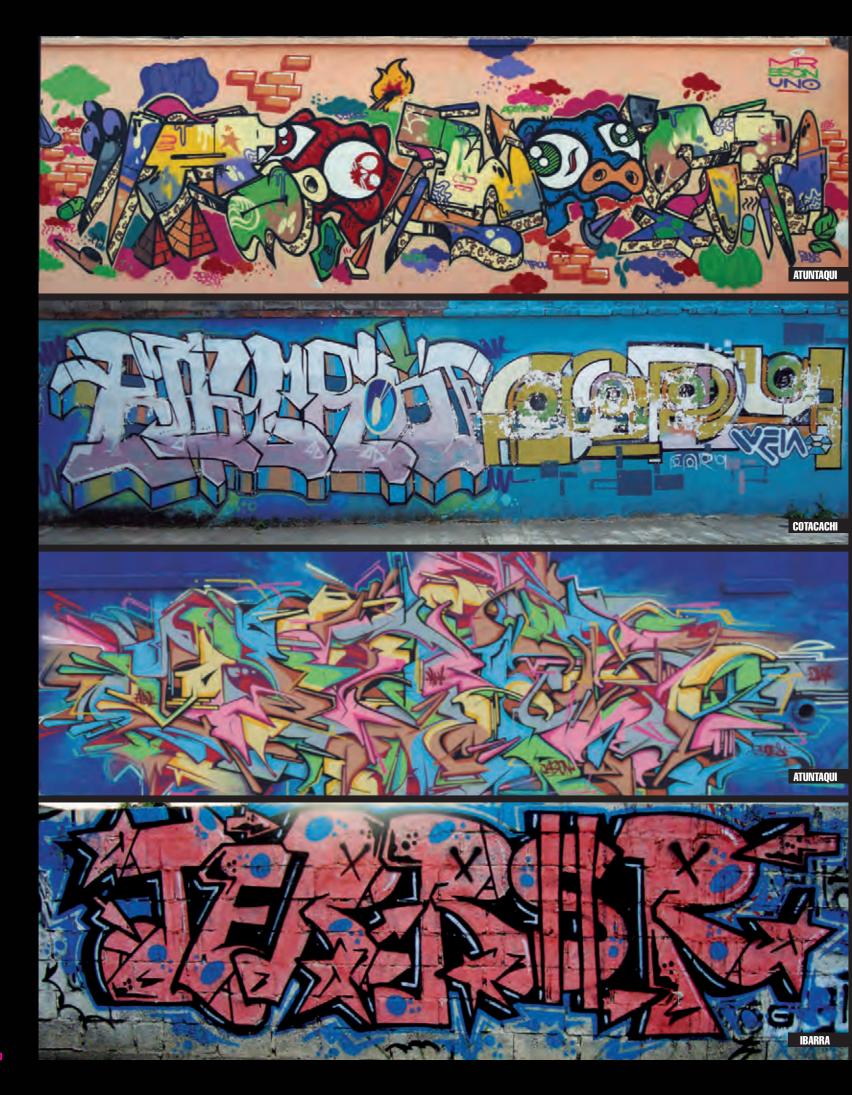

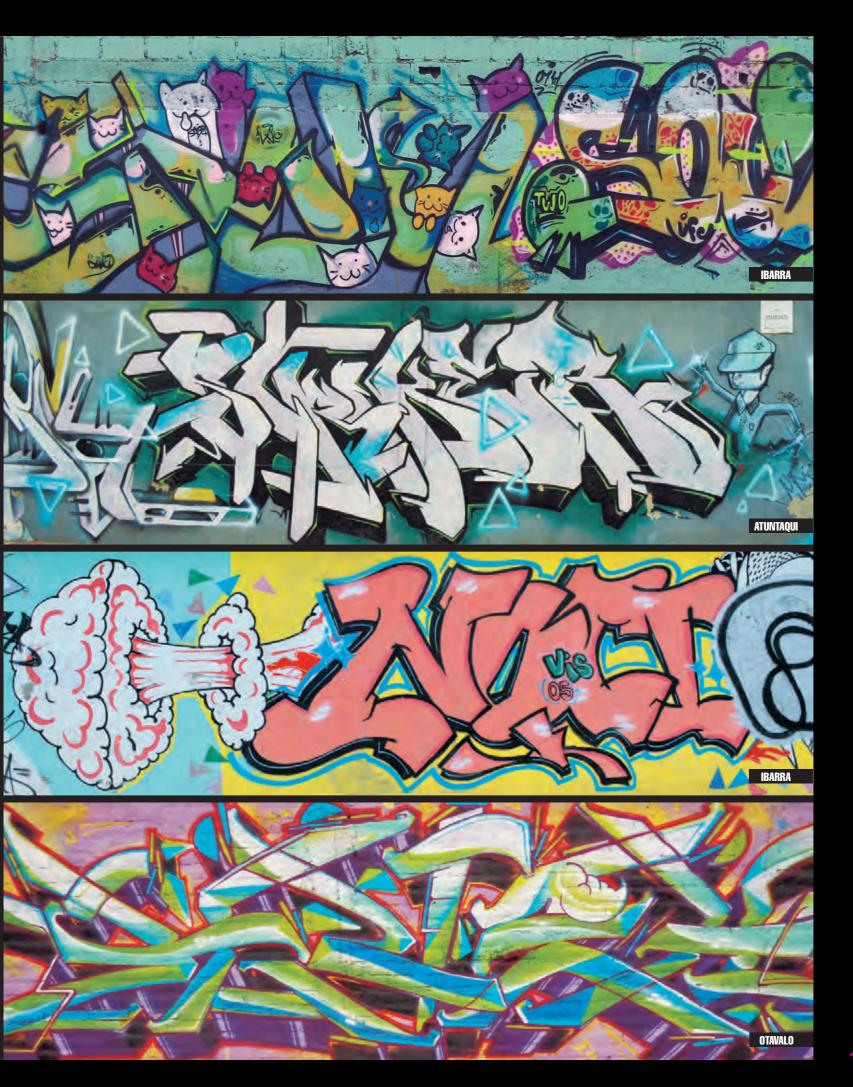

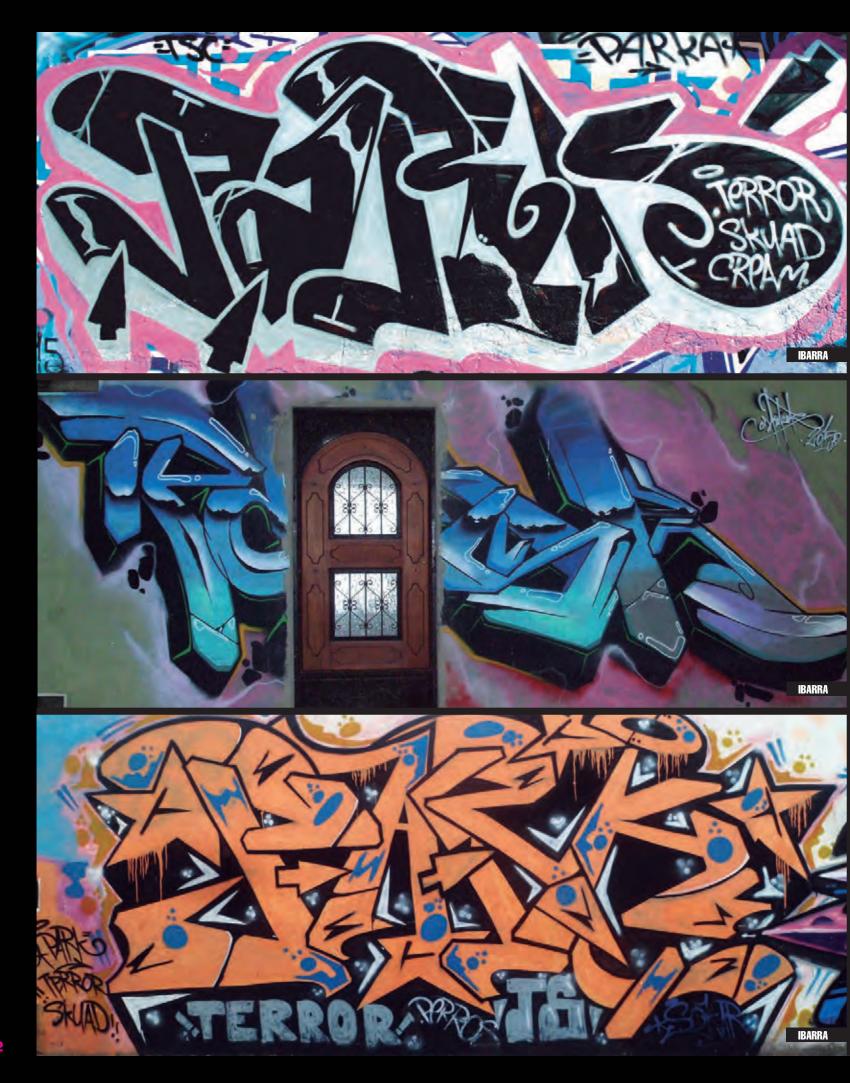

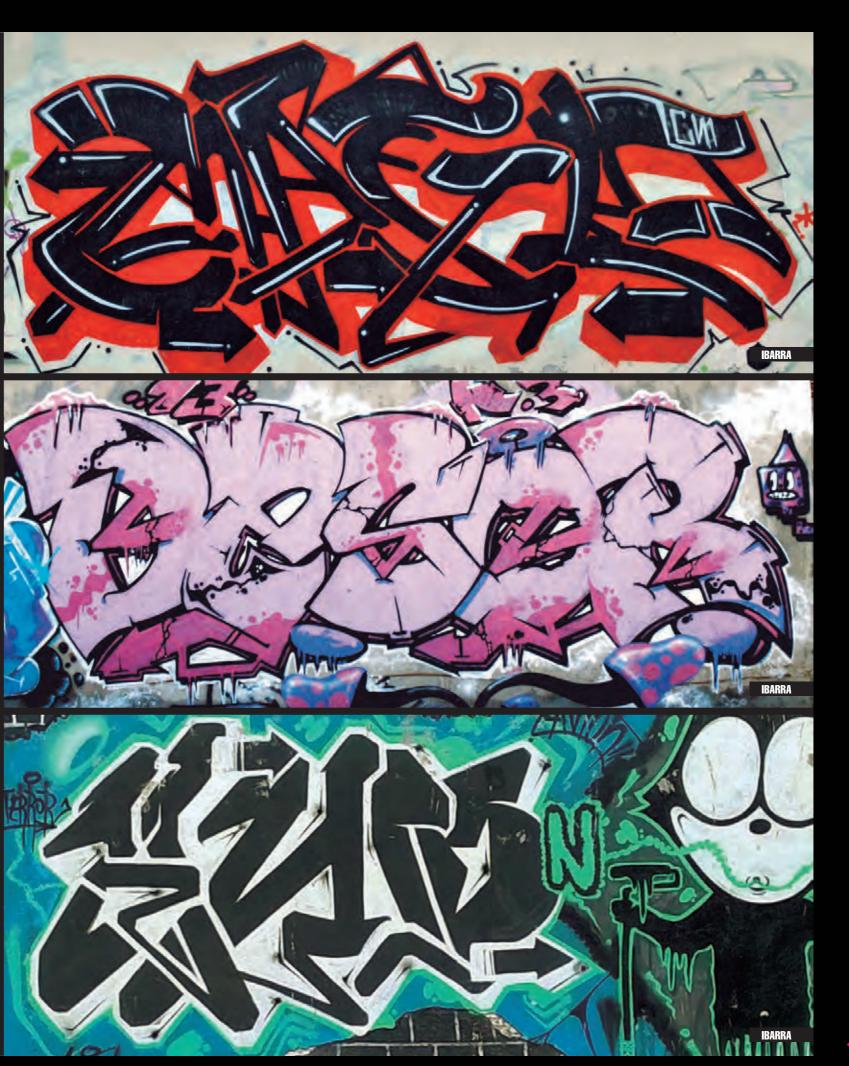

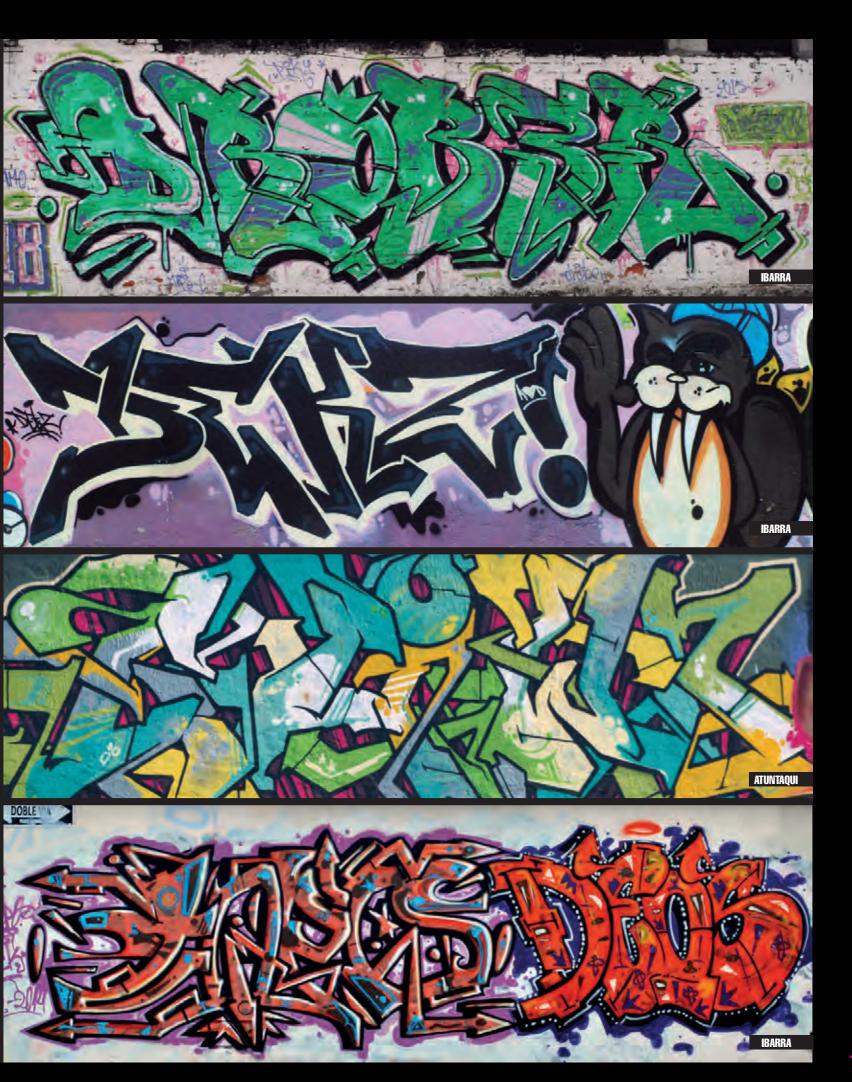

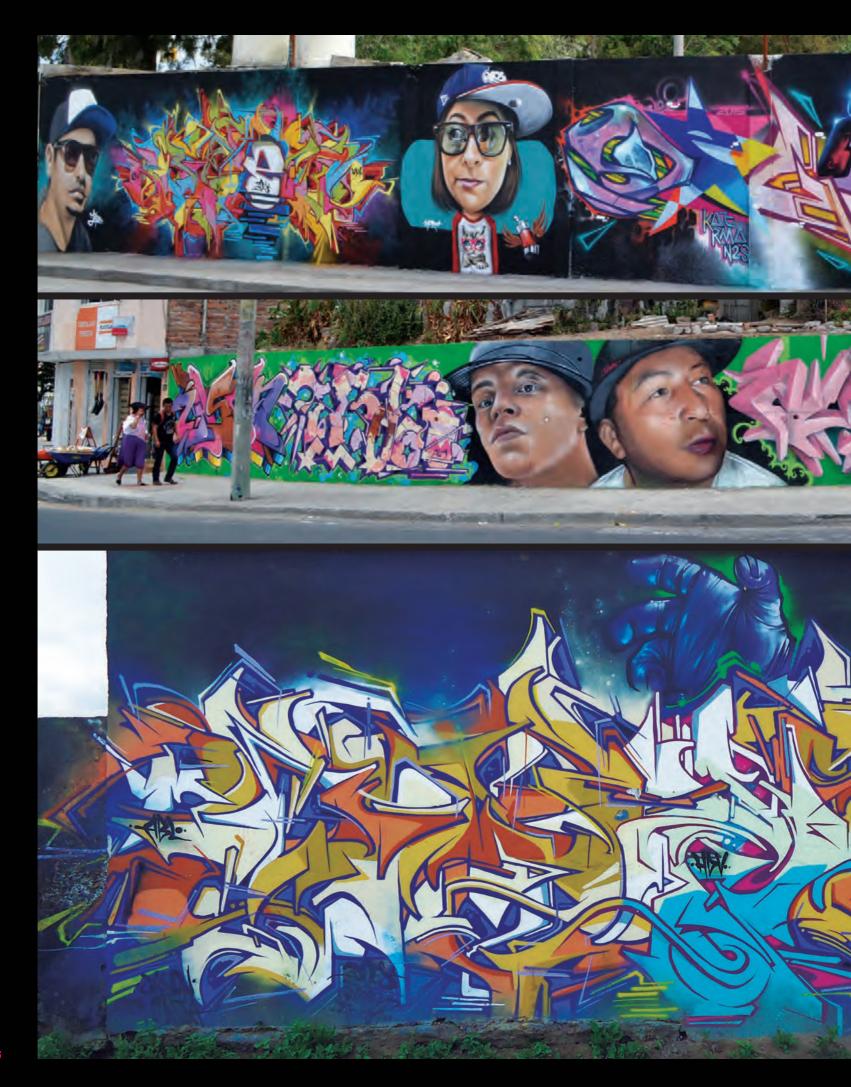

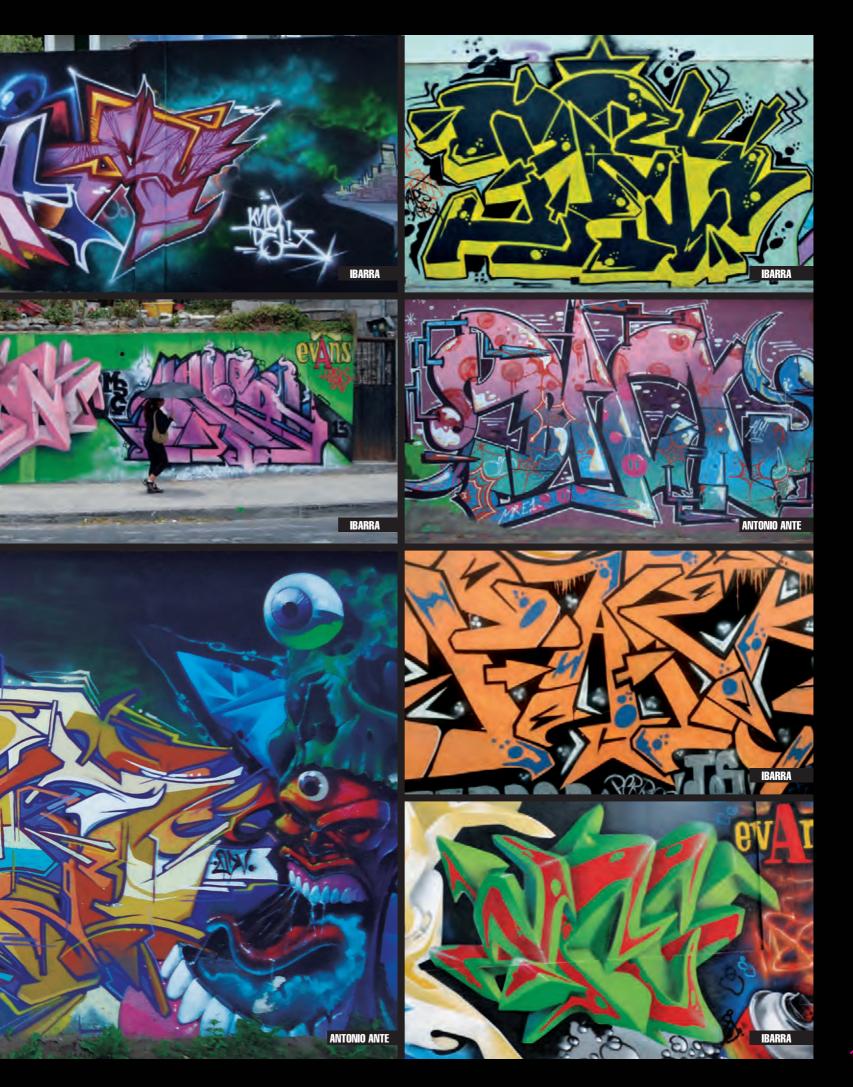

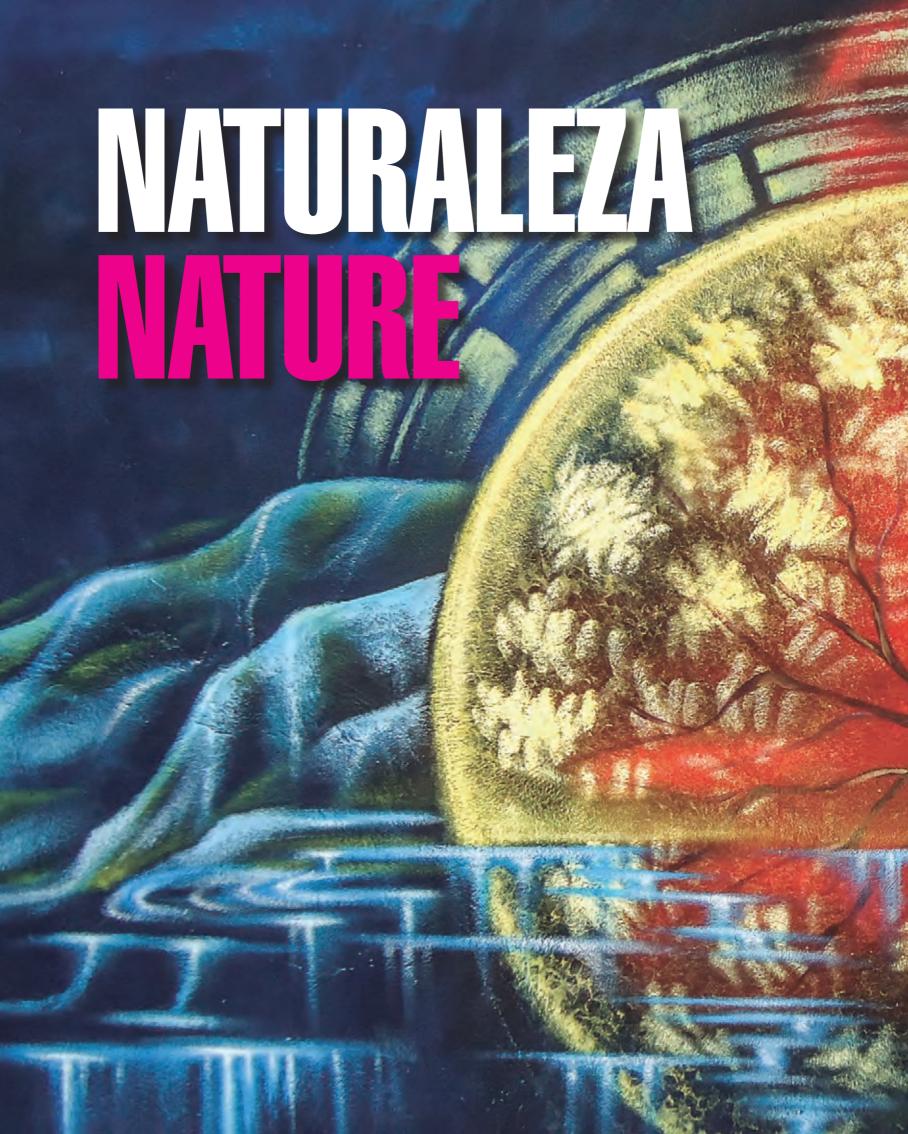

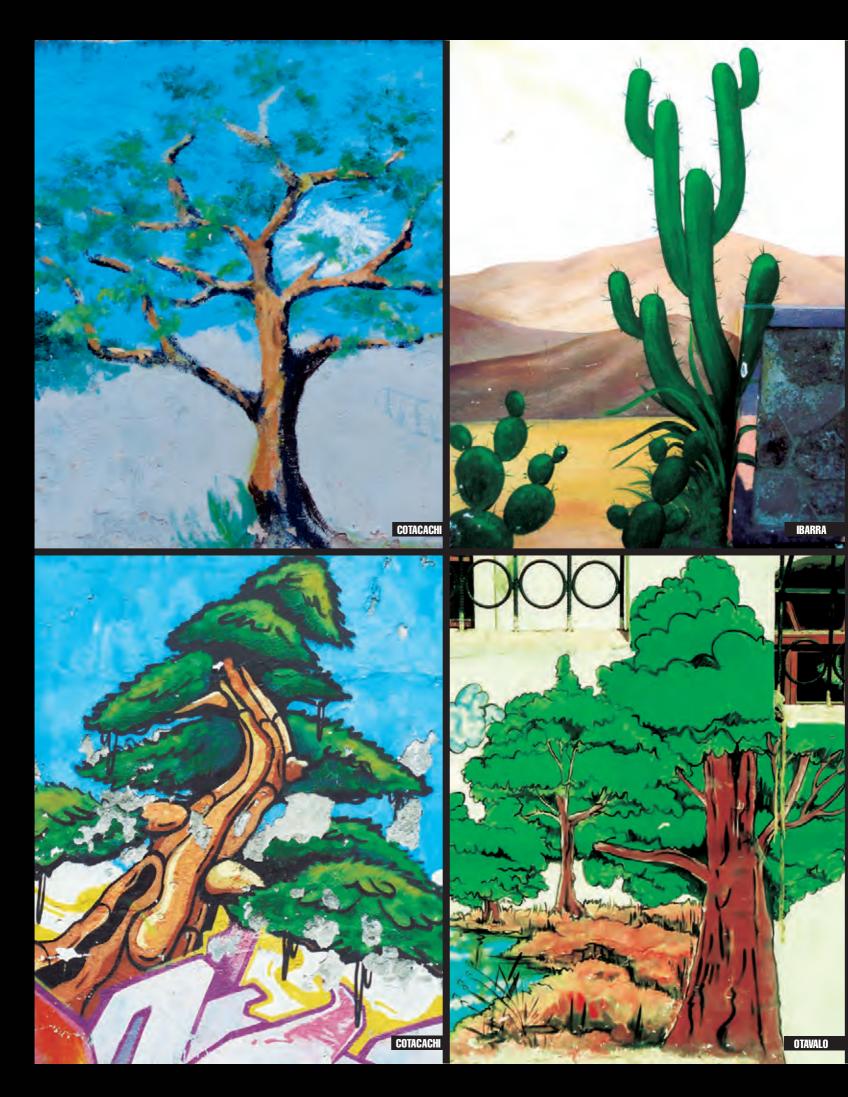

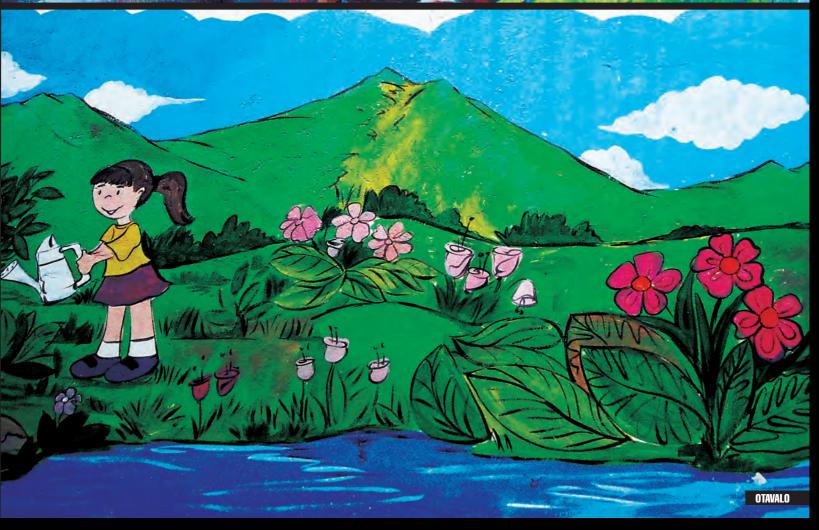

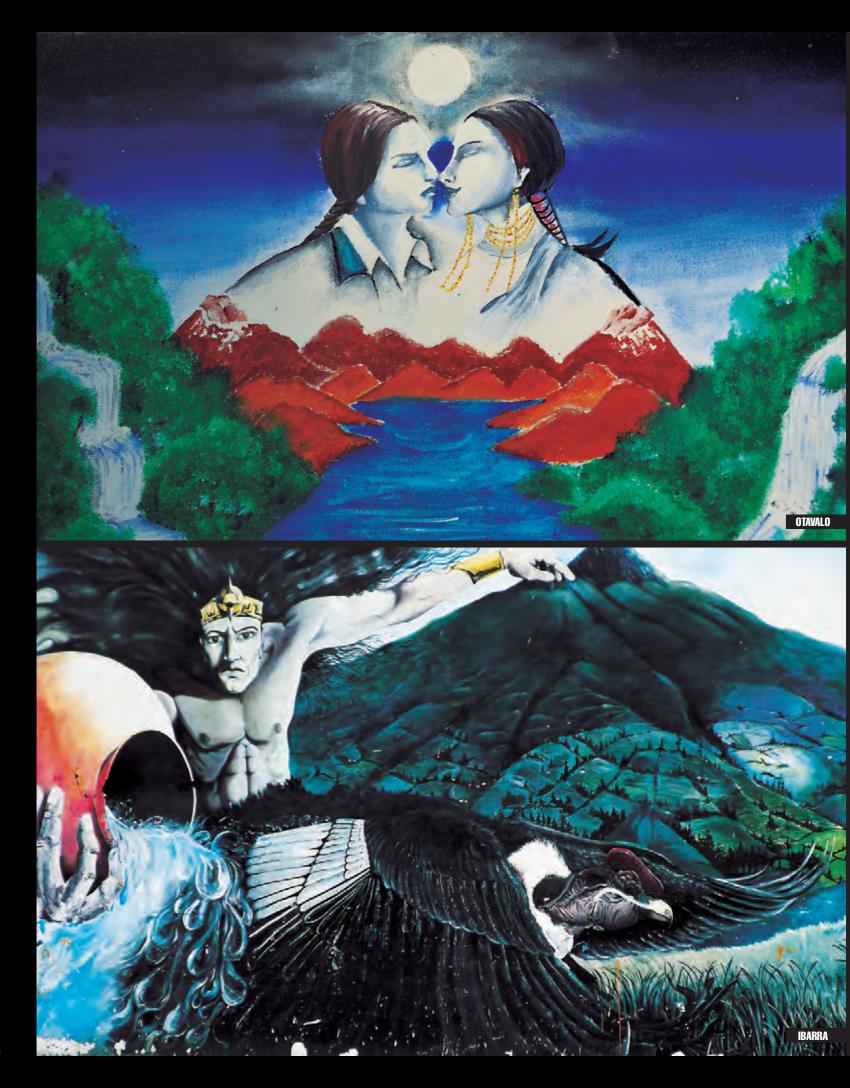

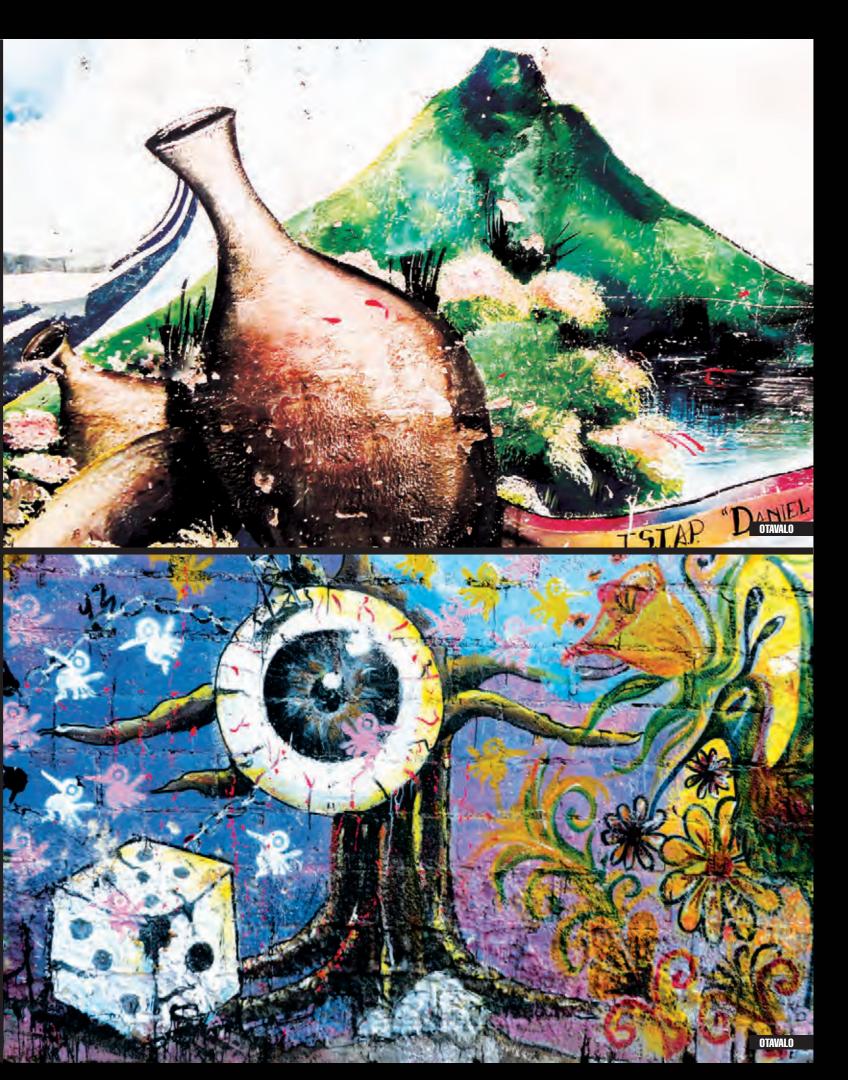

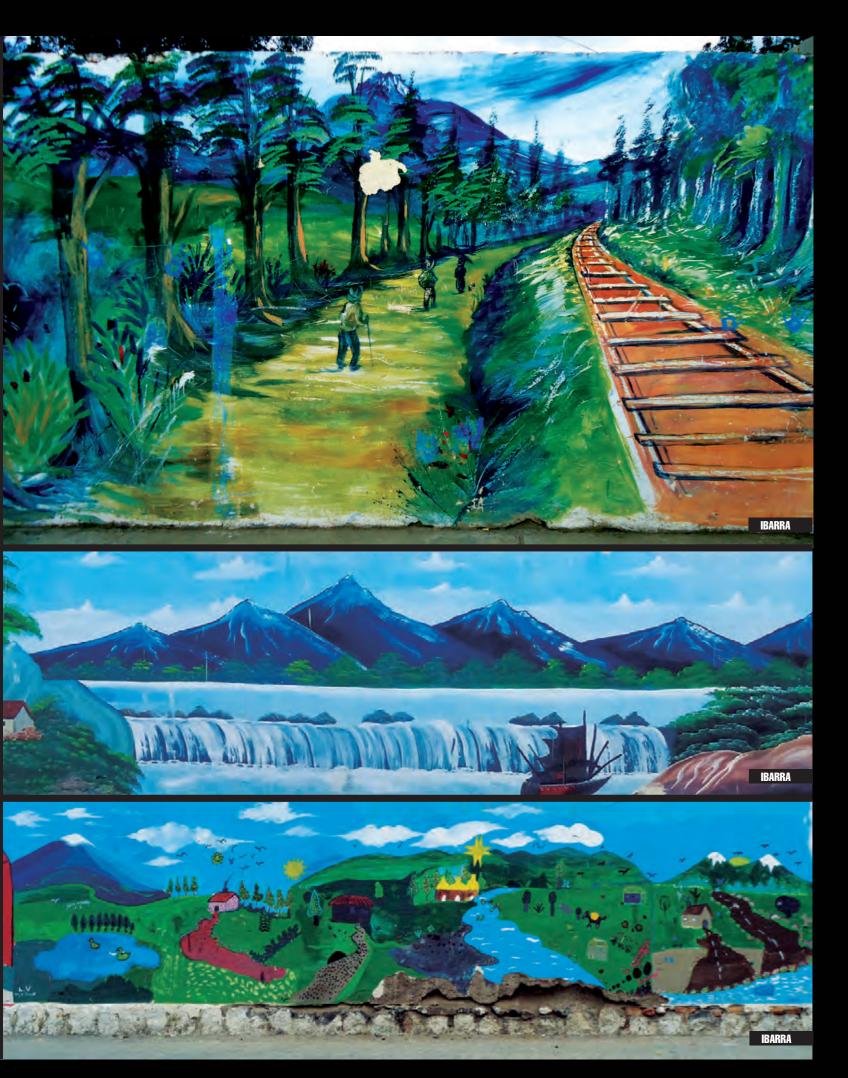

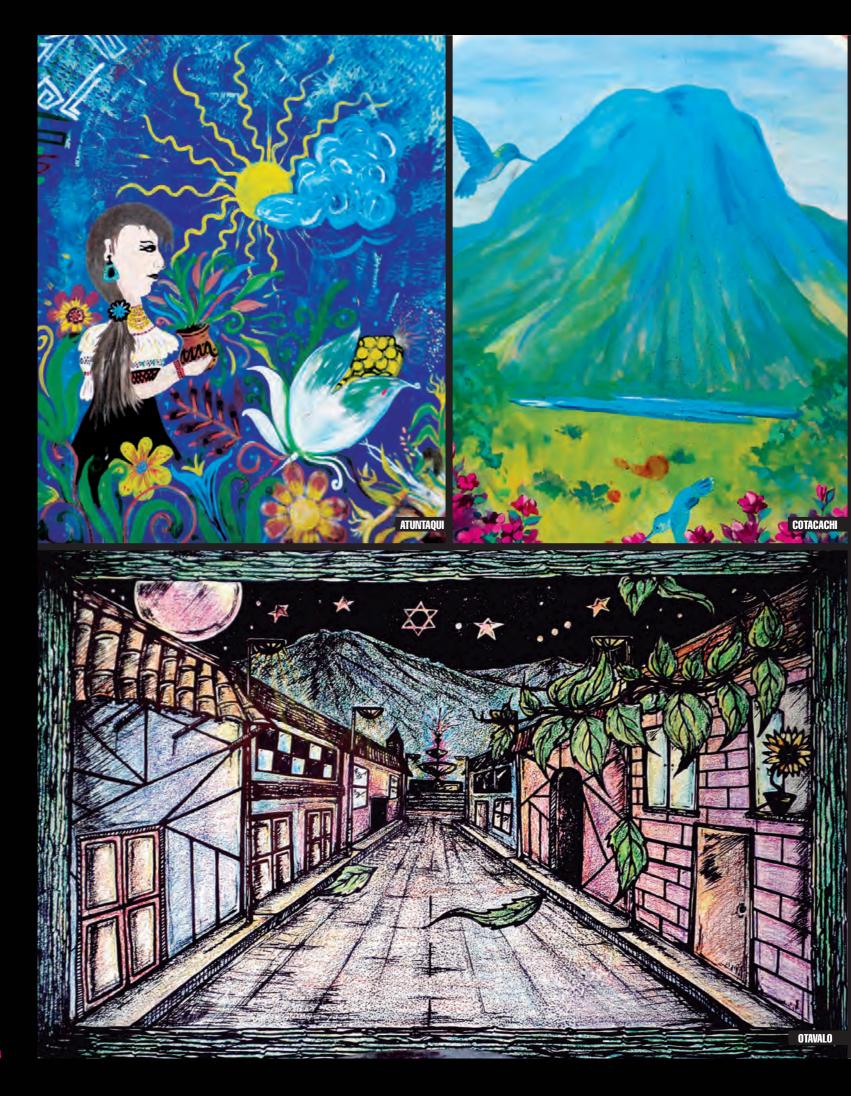

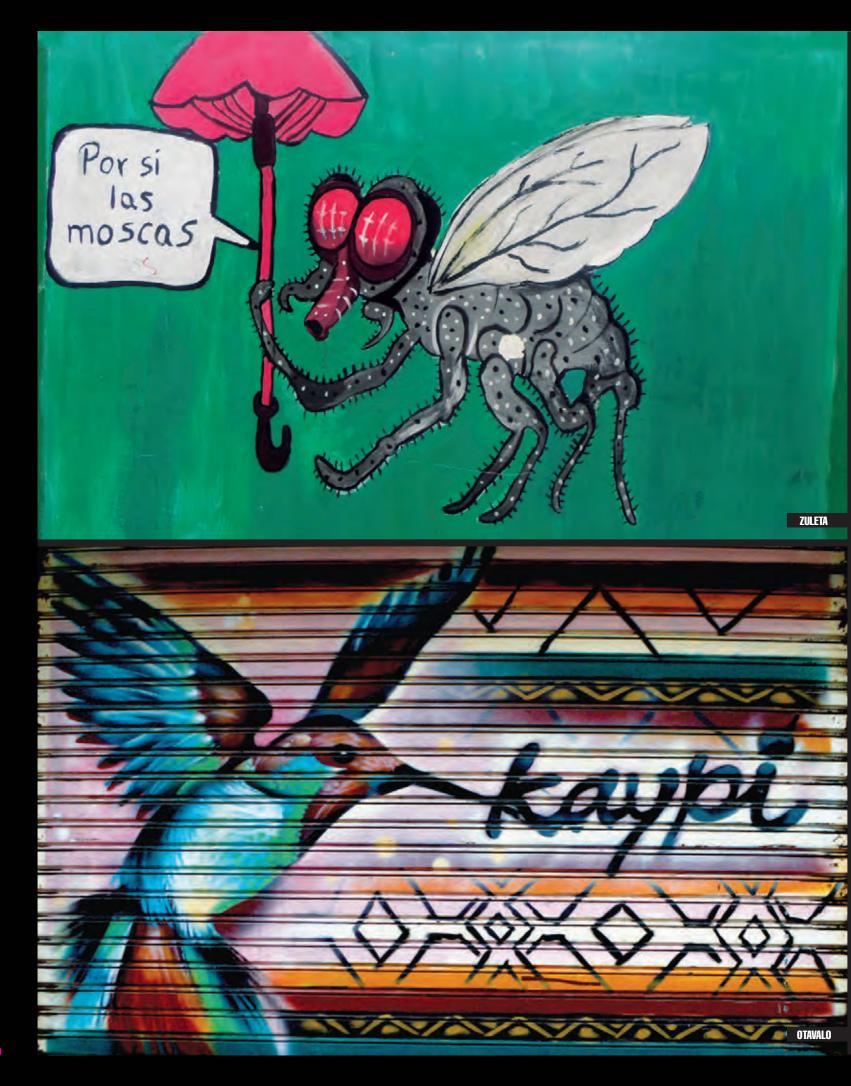

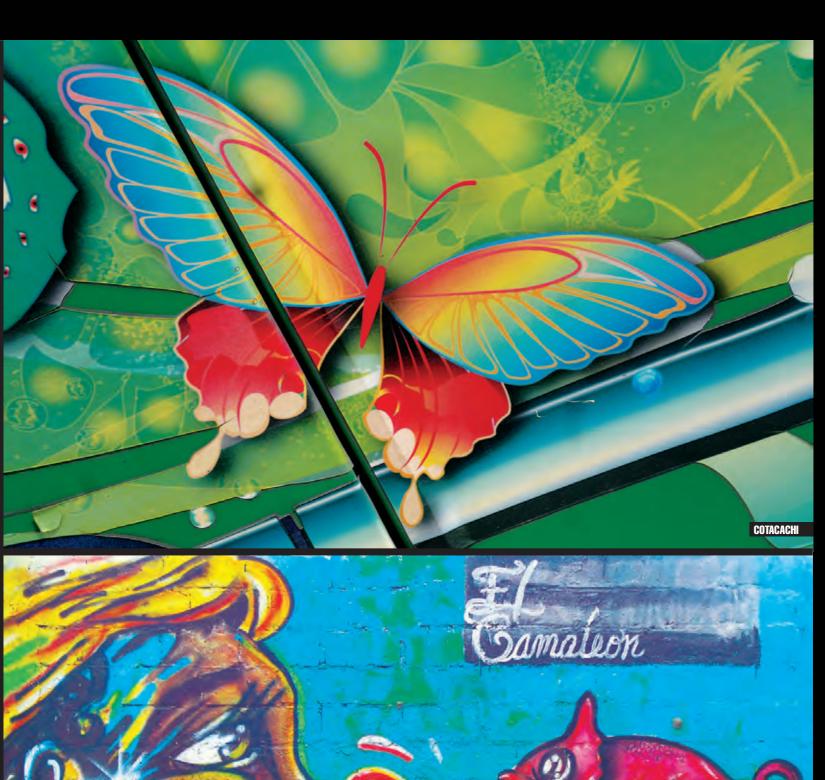

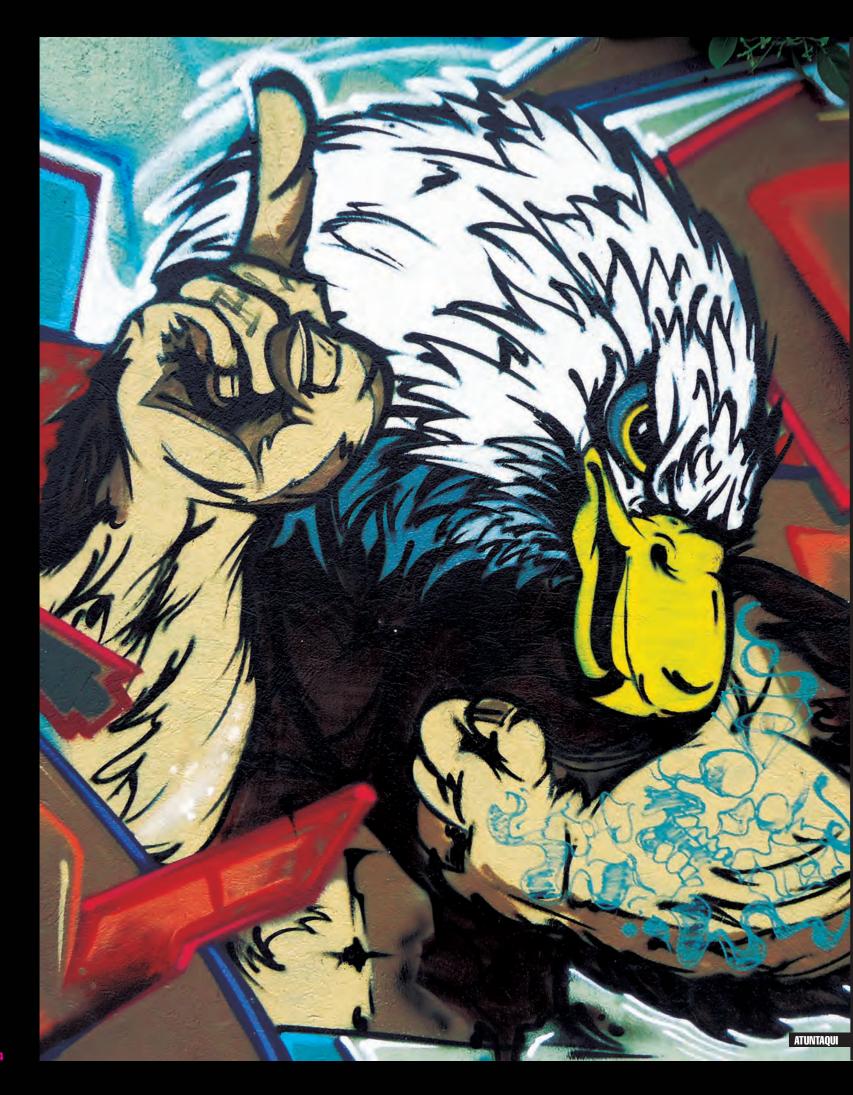

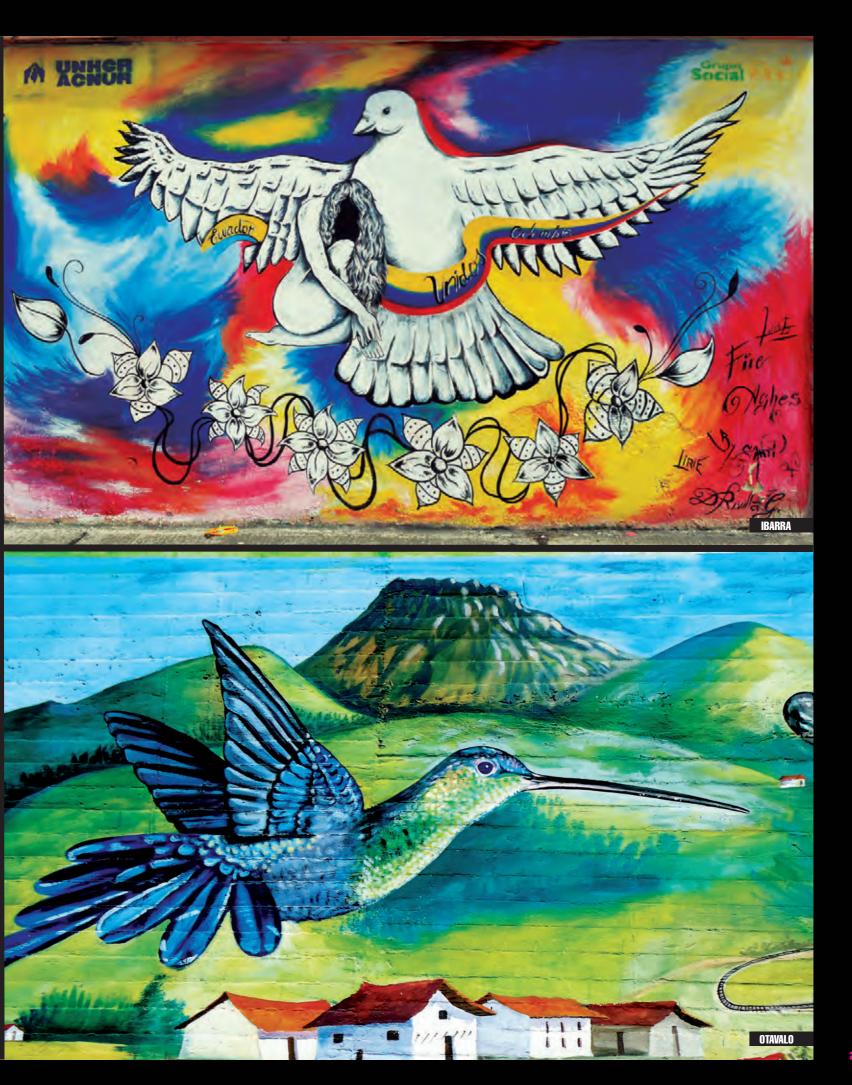

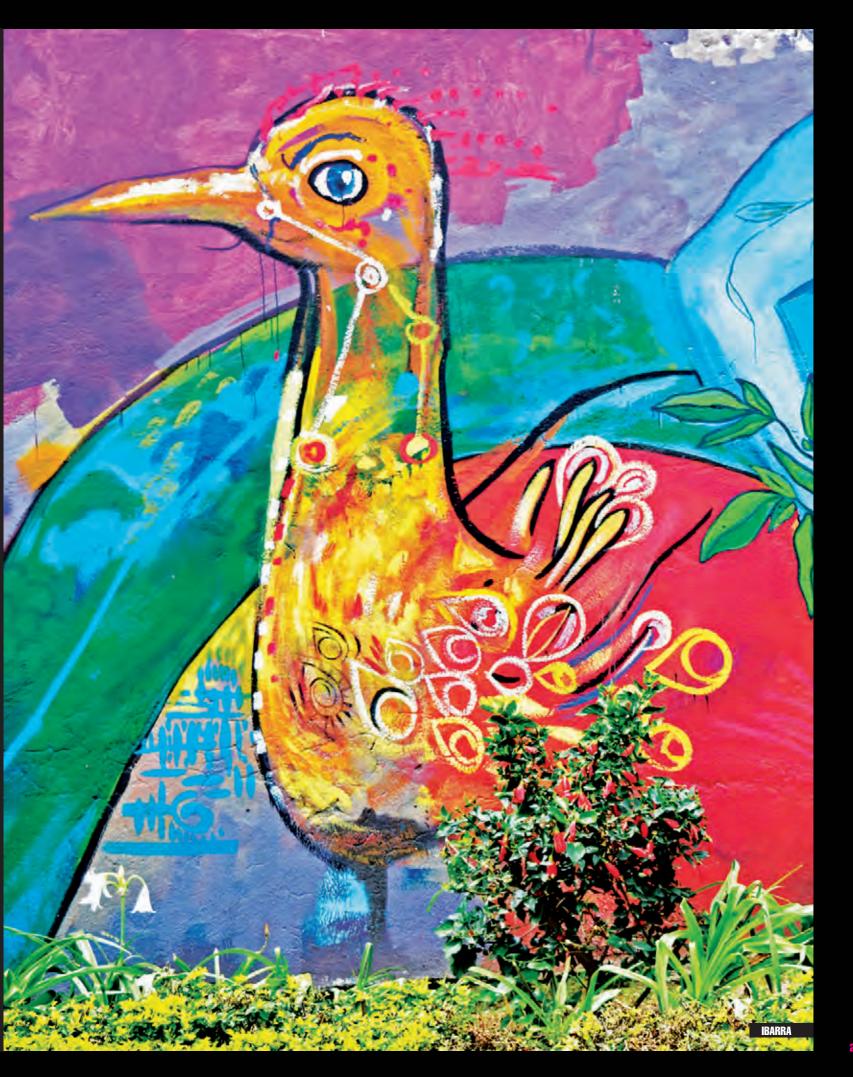

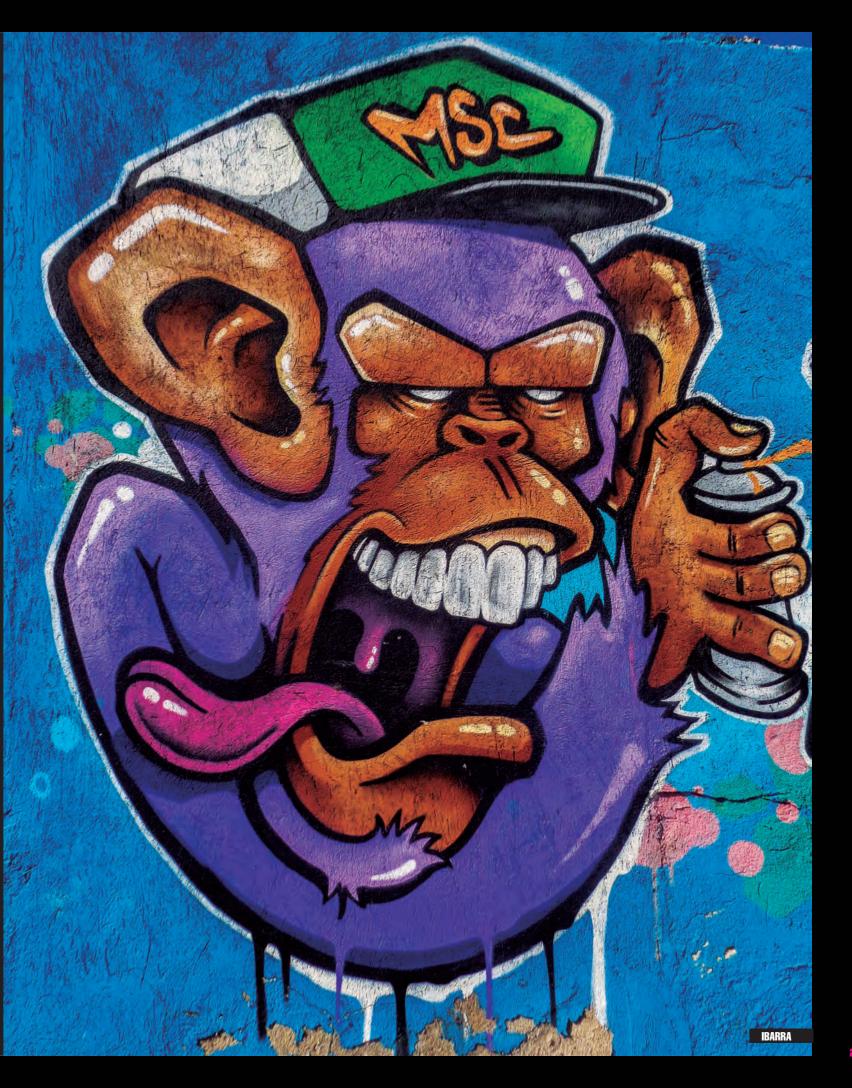

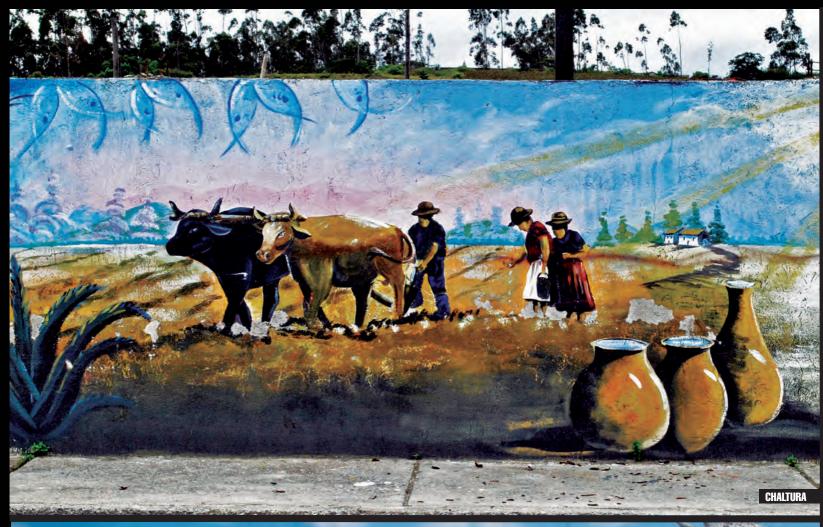

ATUNTAQUI

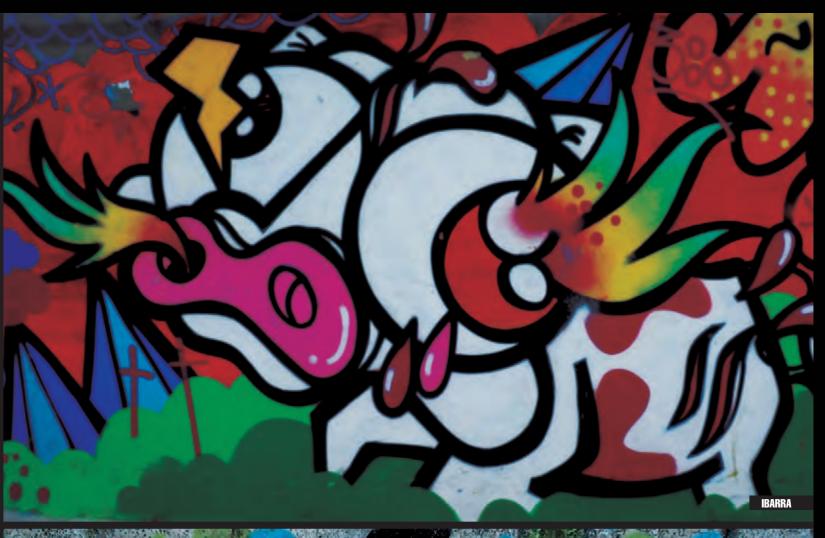

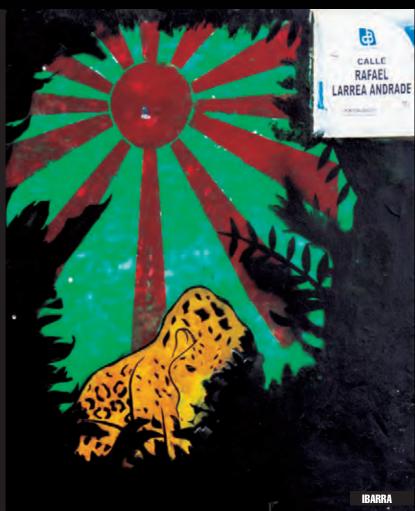

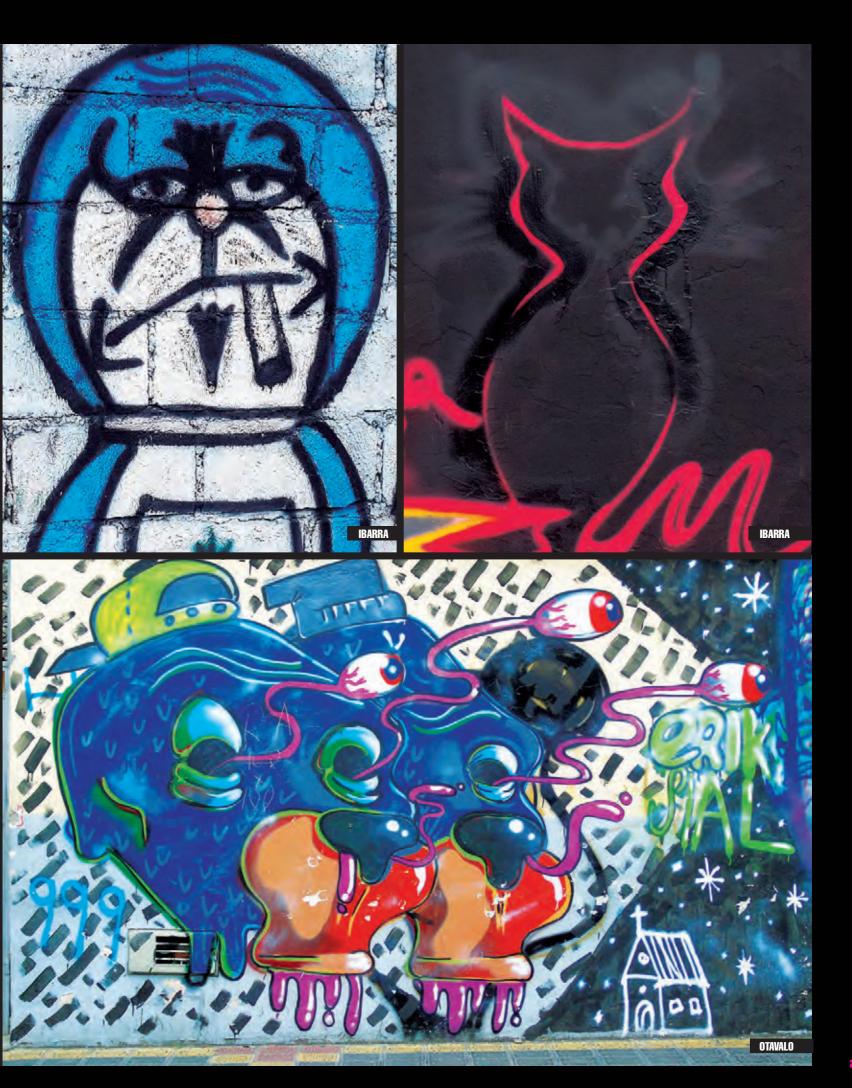

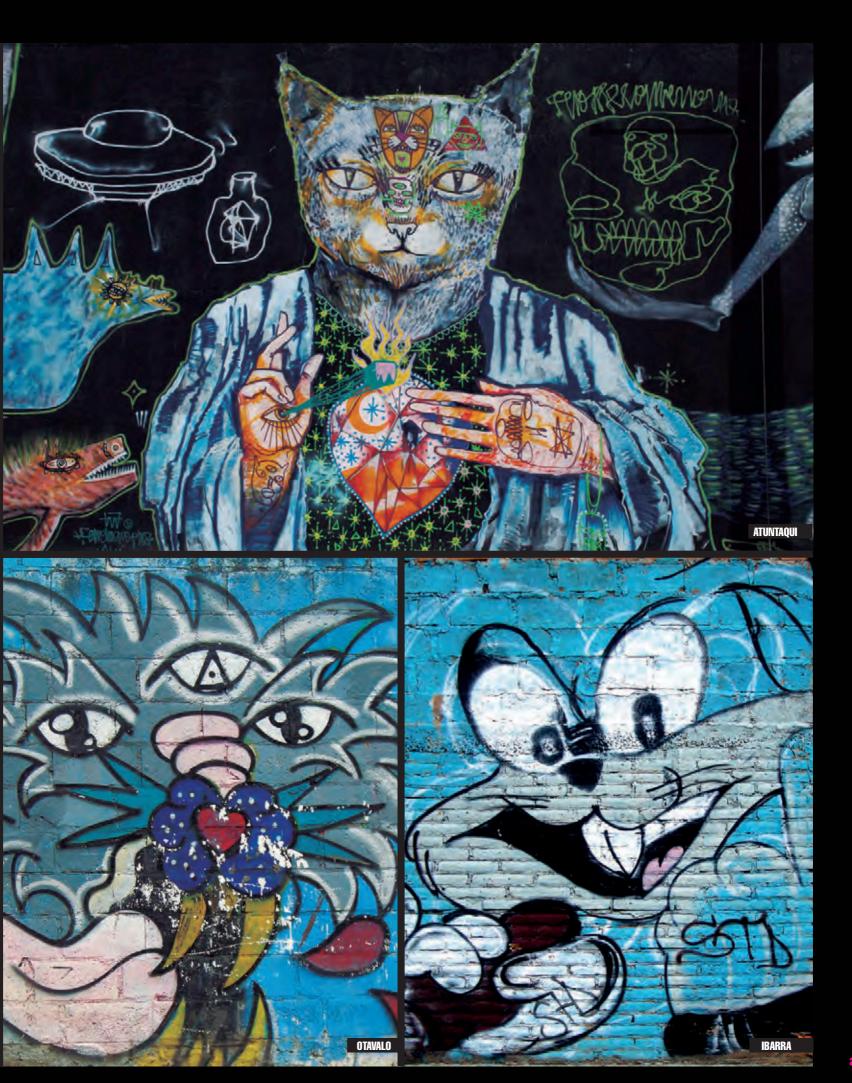

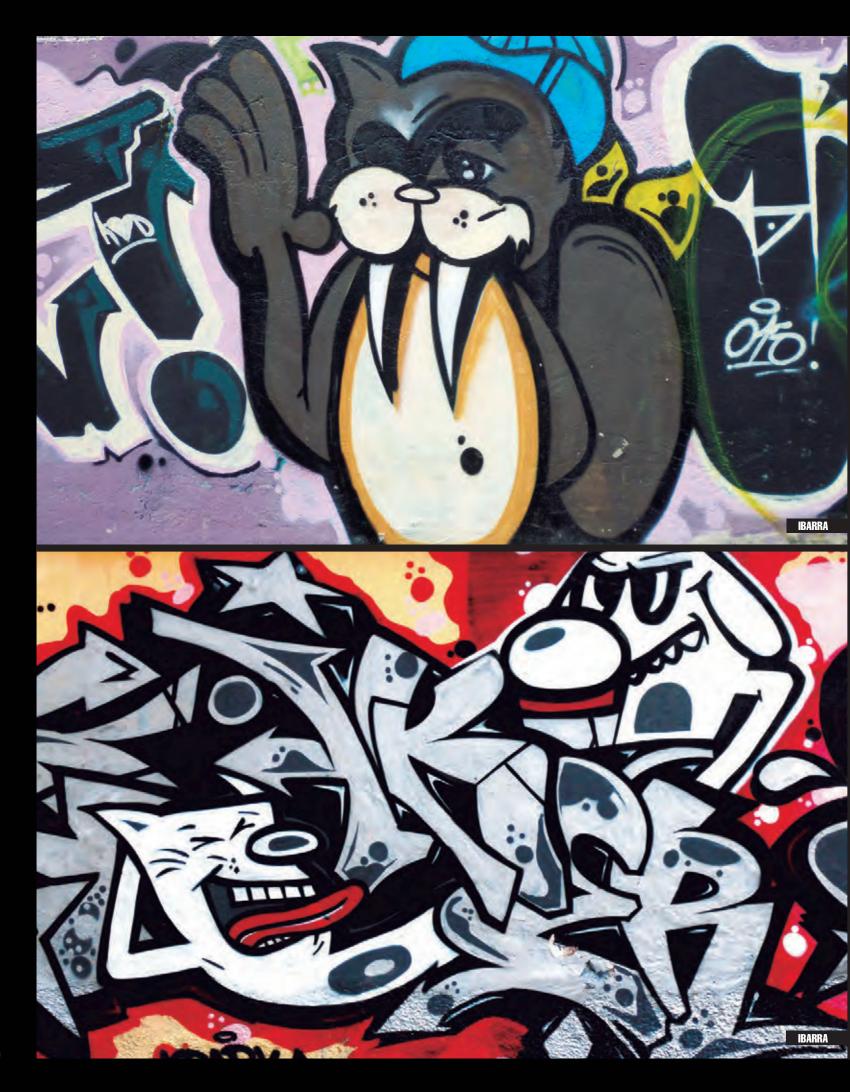

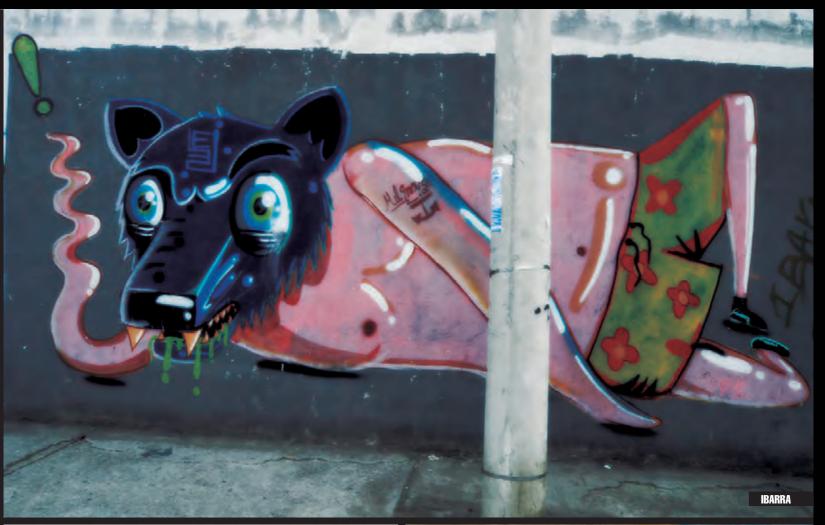

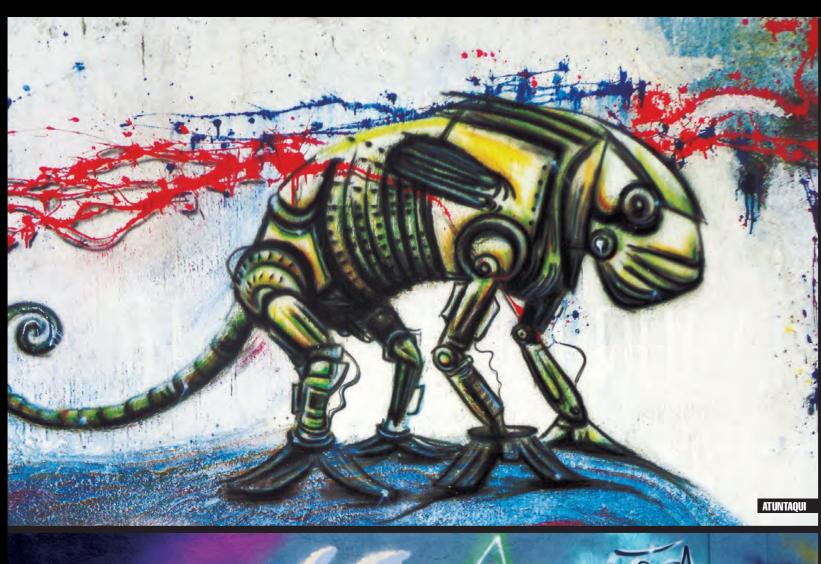

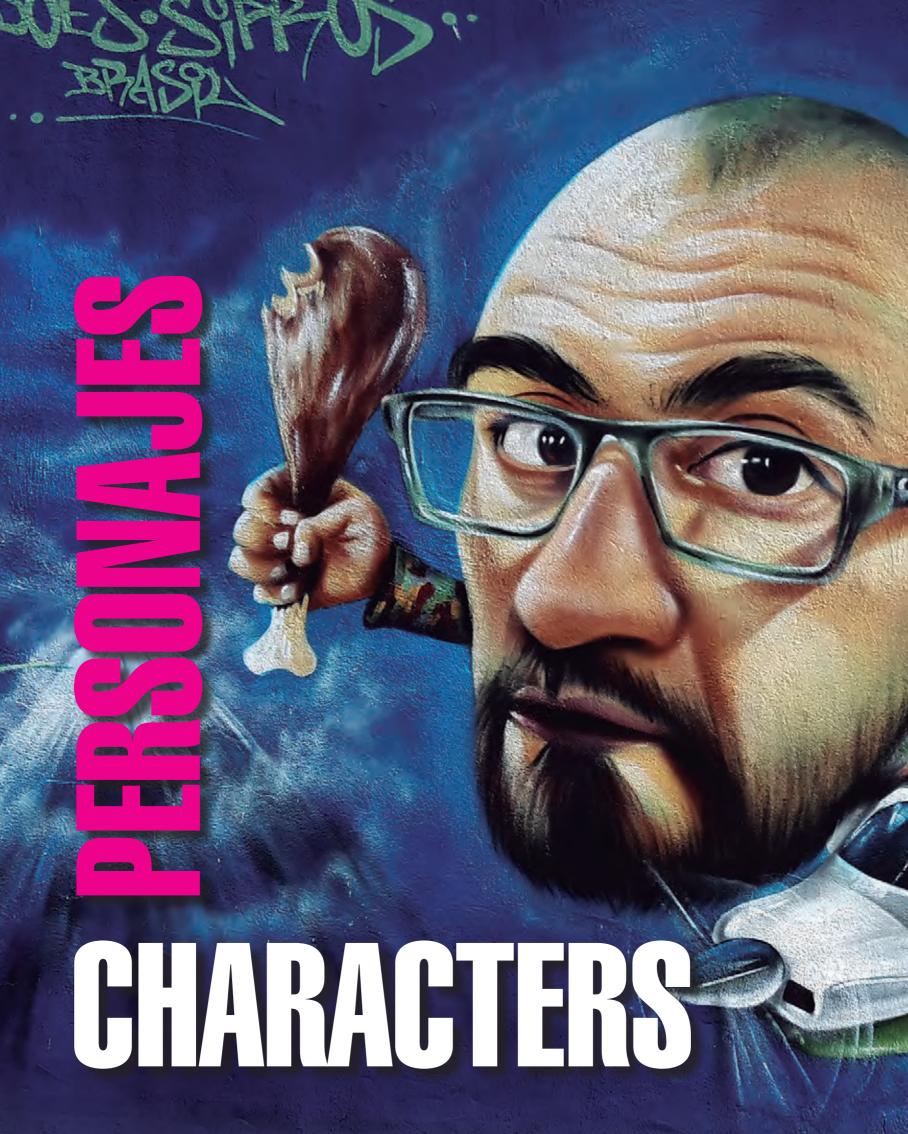

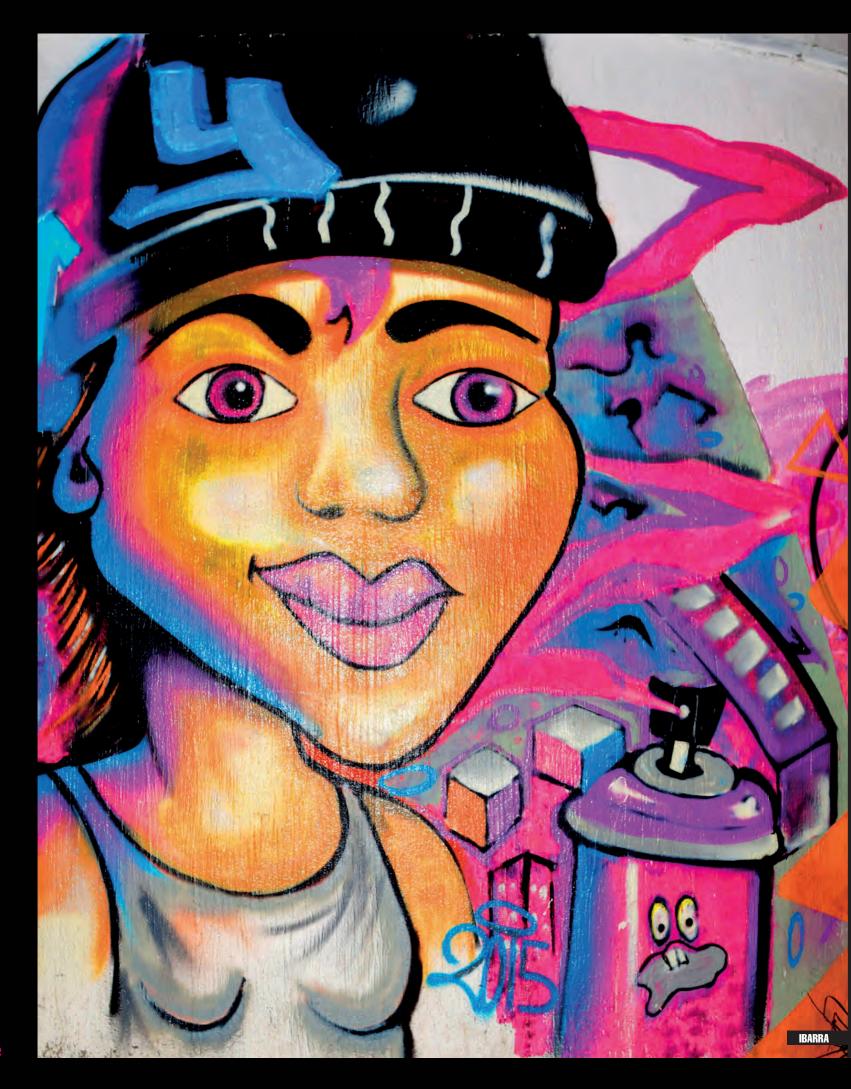

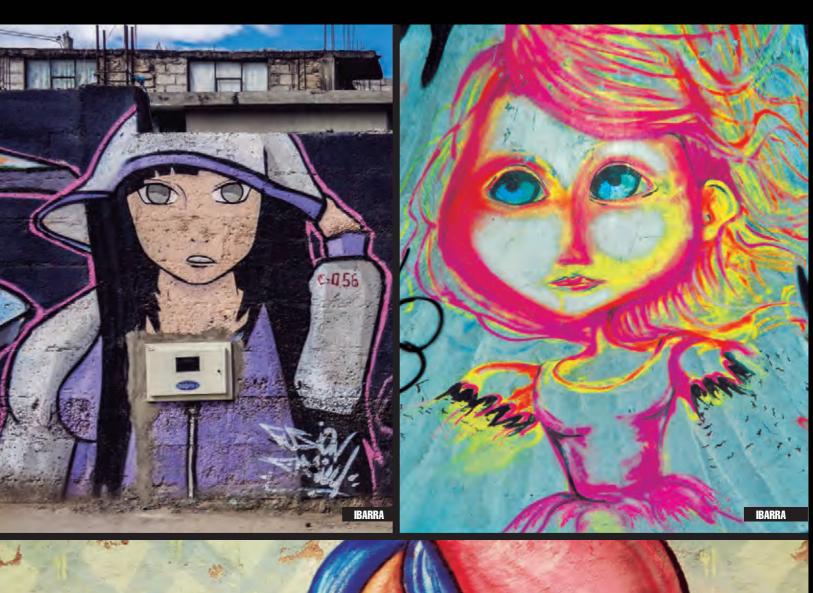

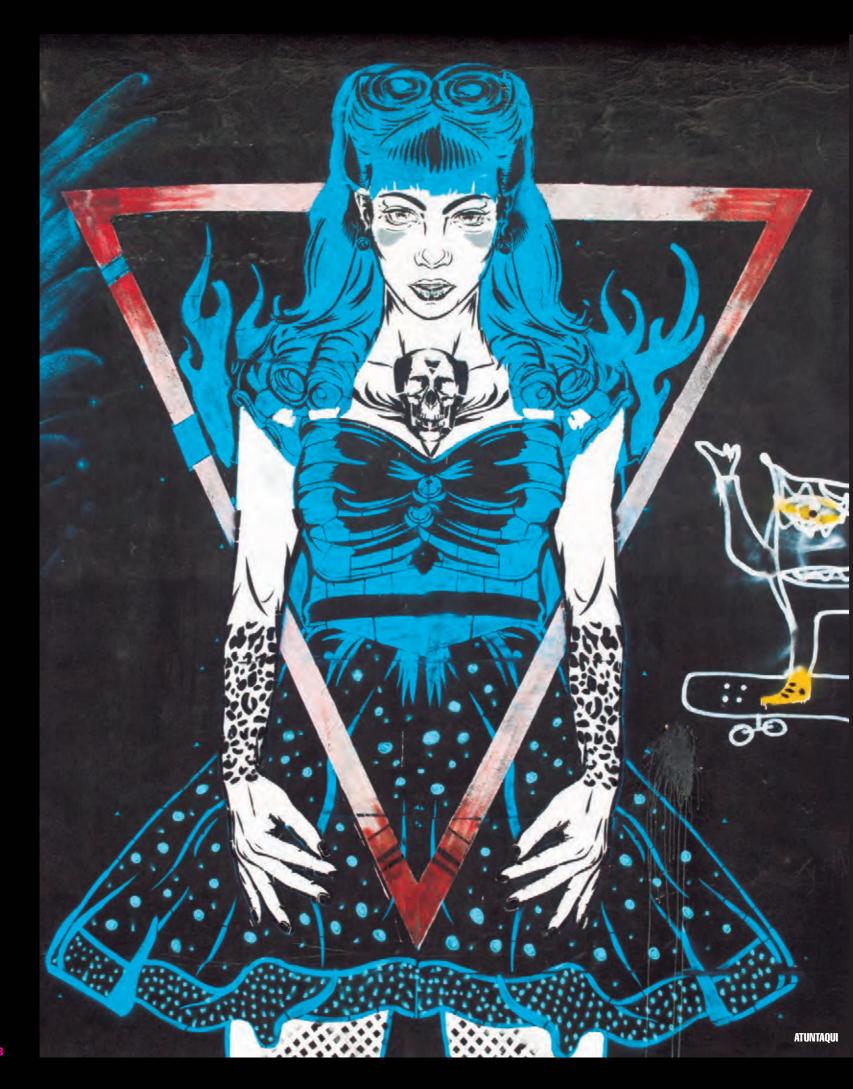

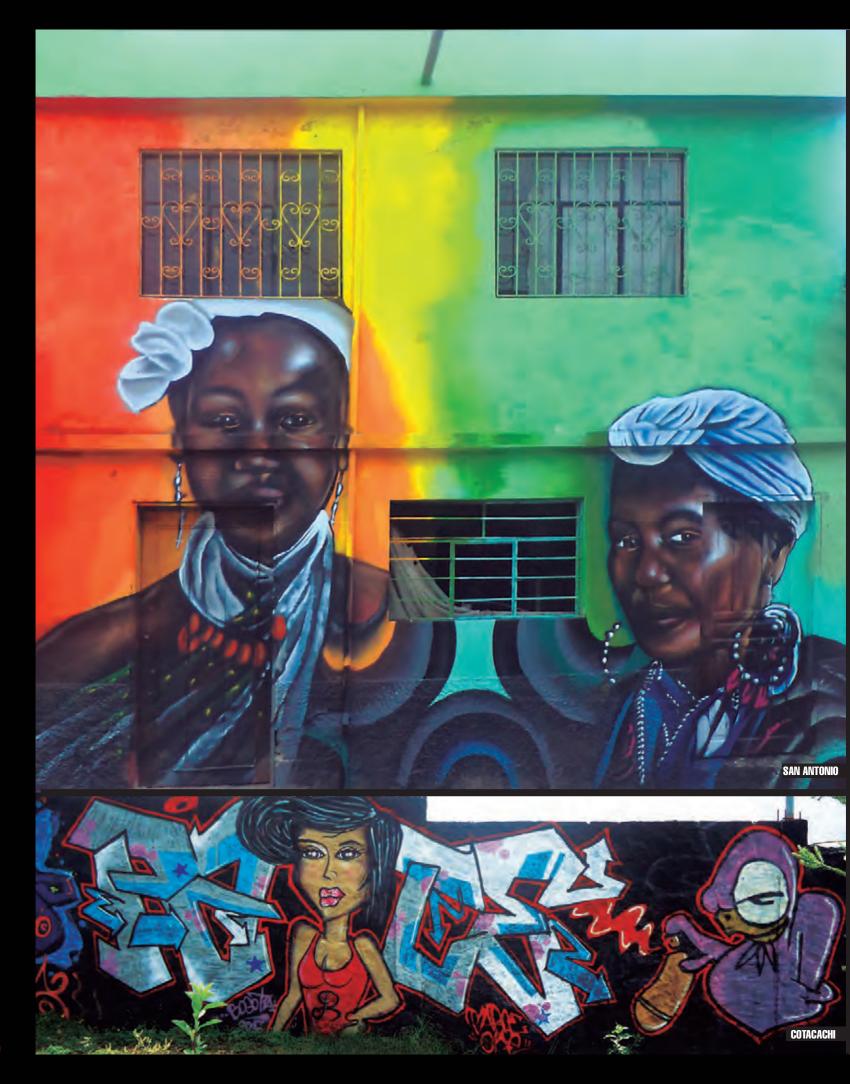

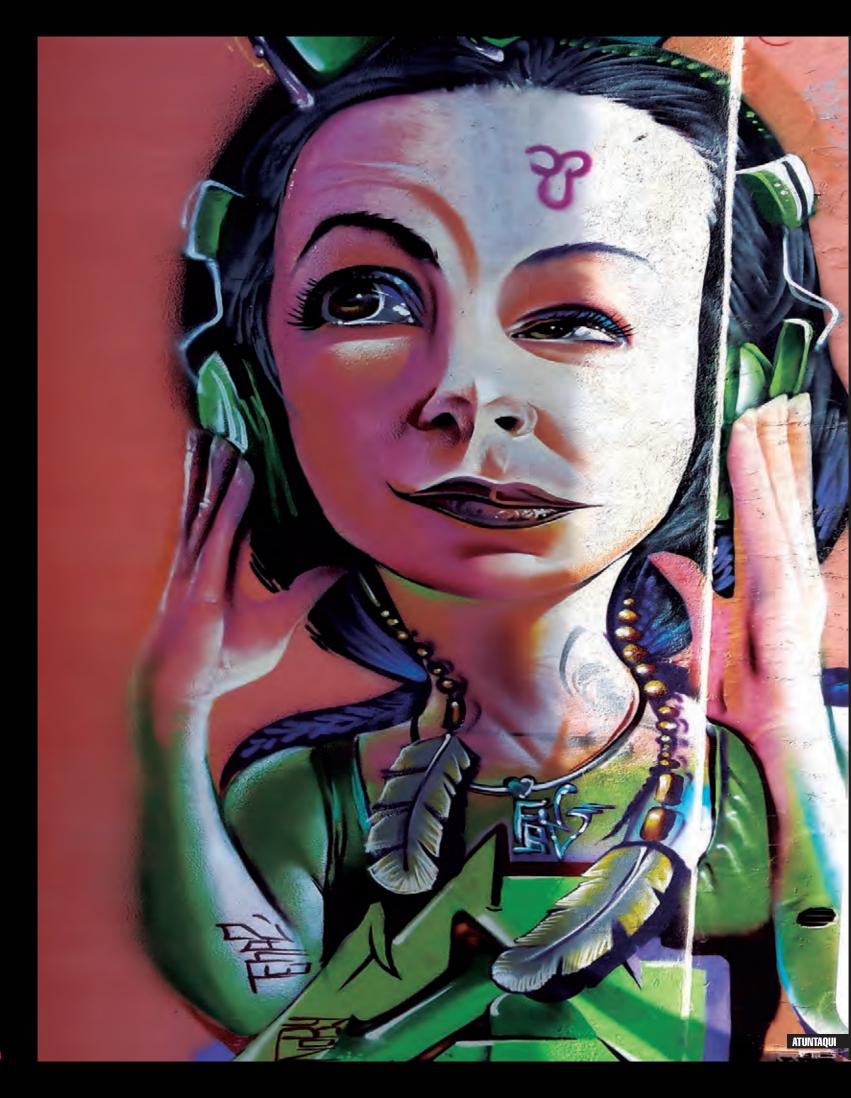

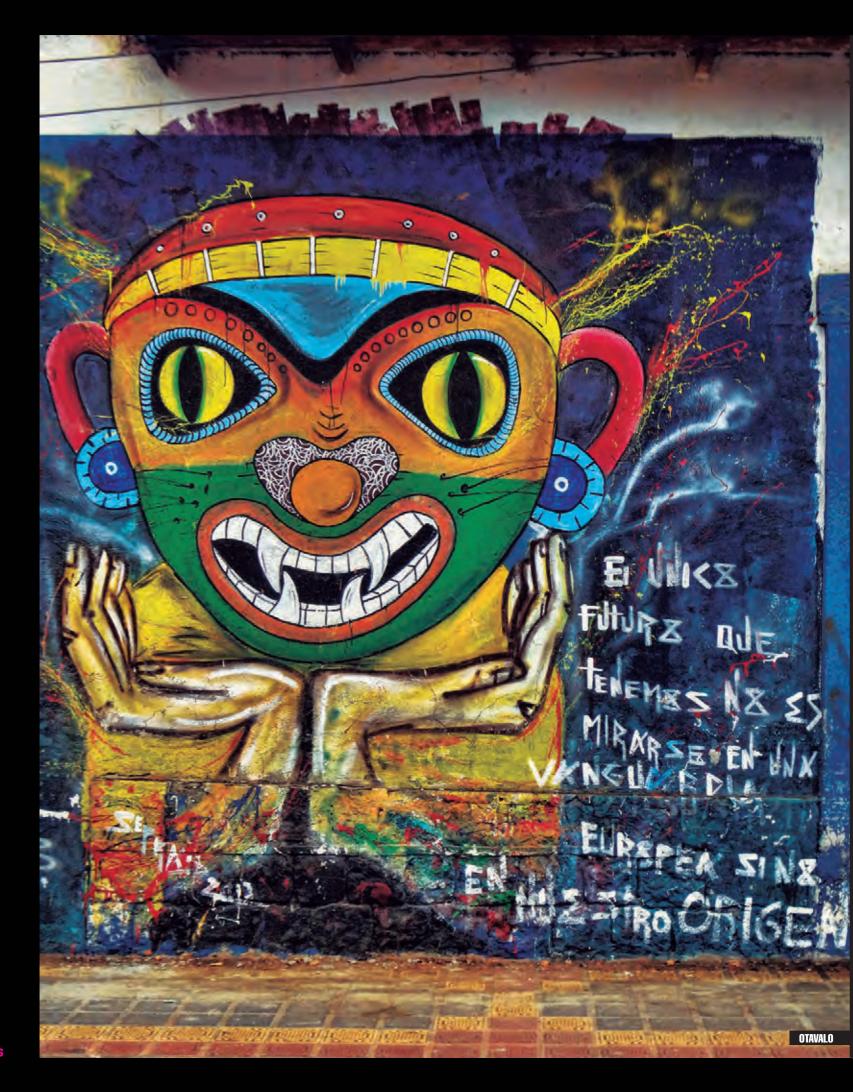

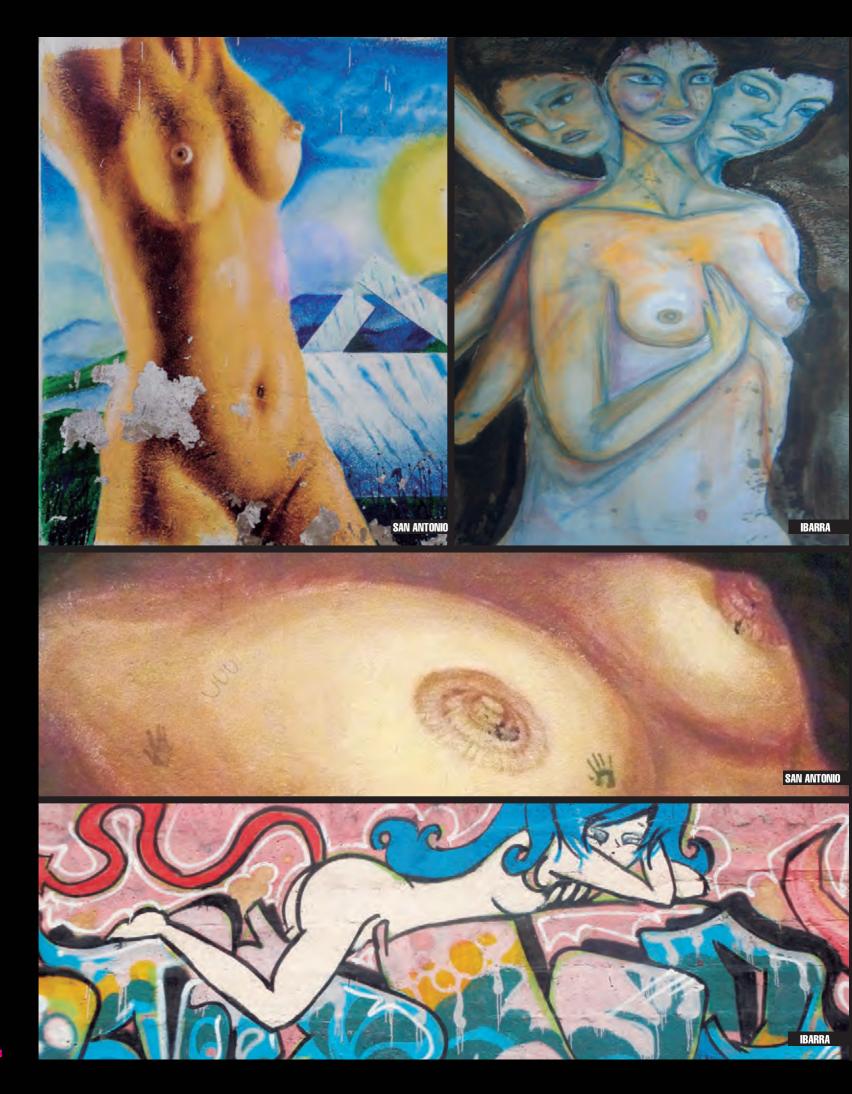

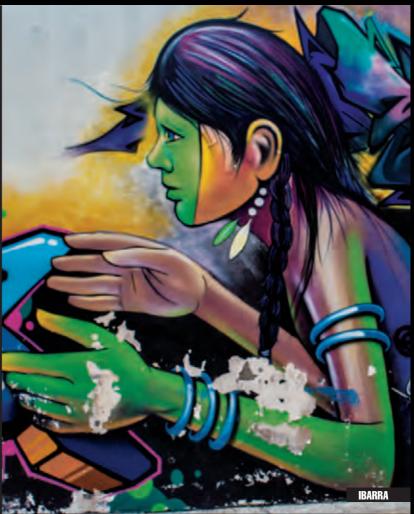

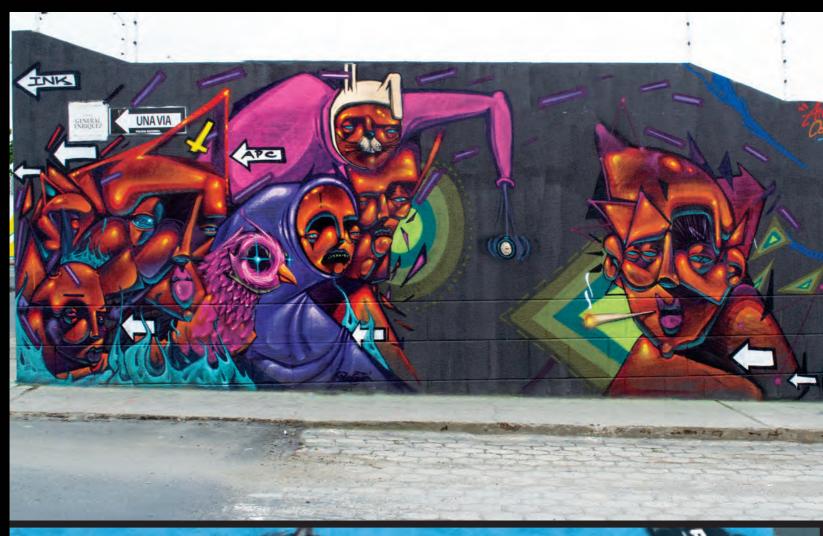

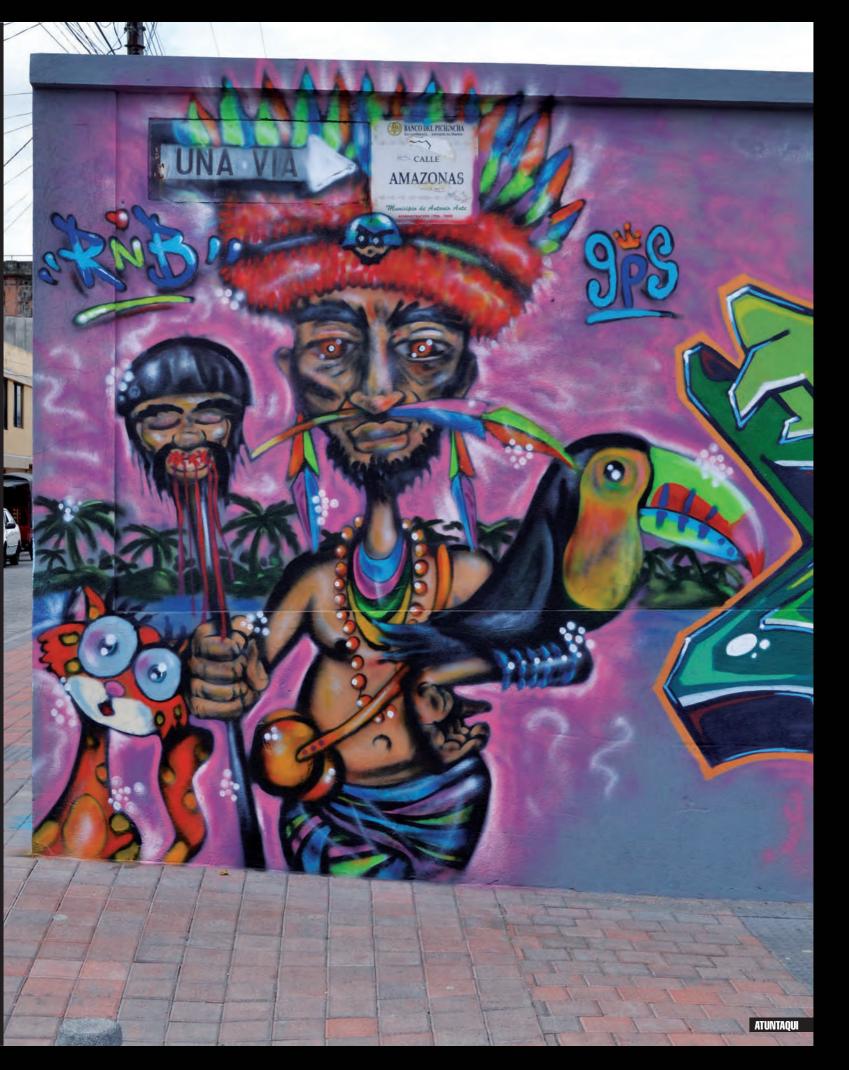

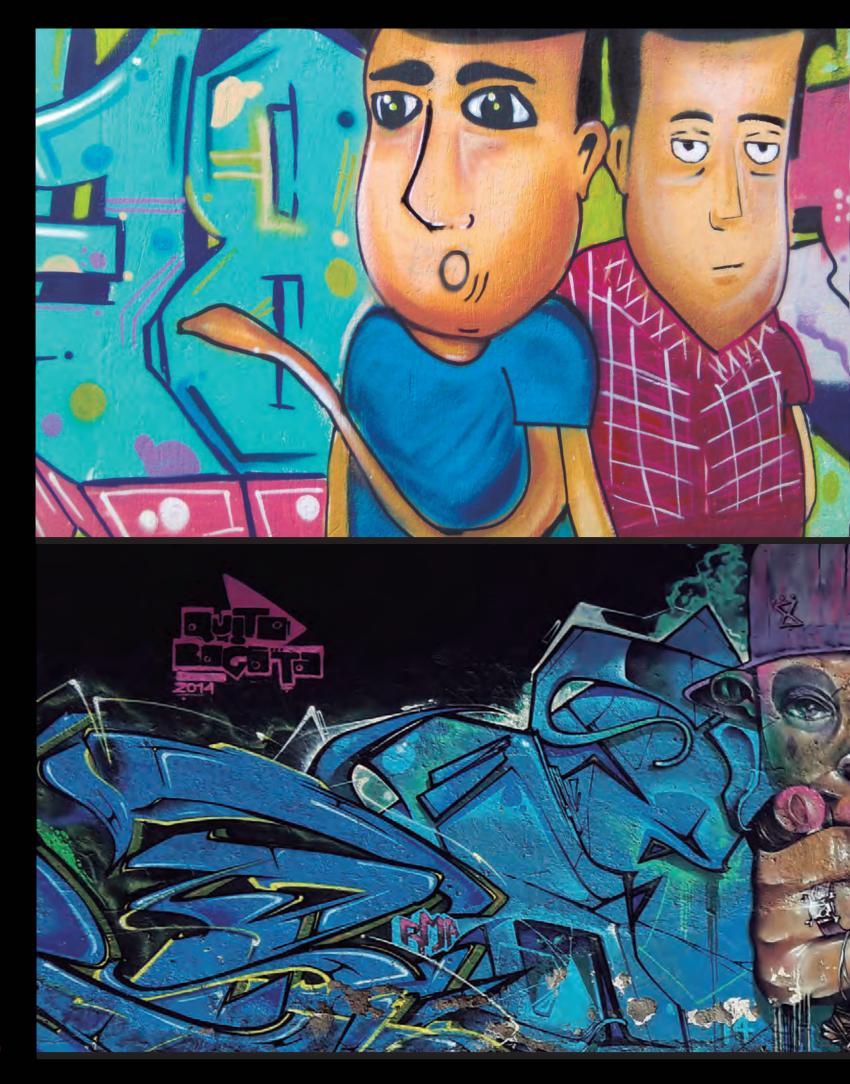

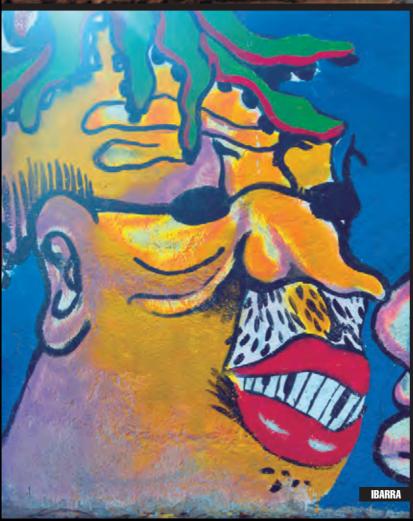

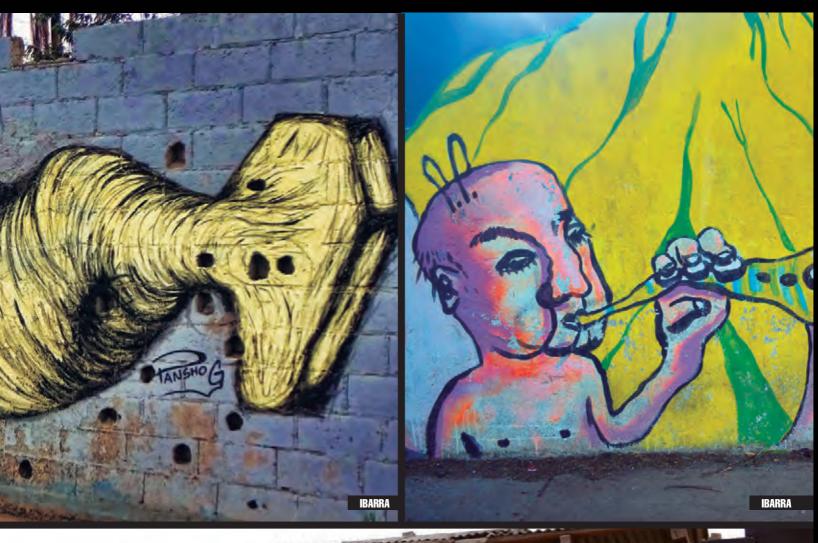

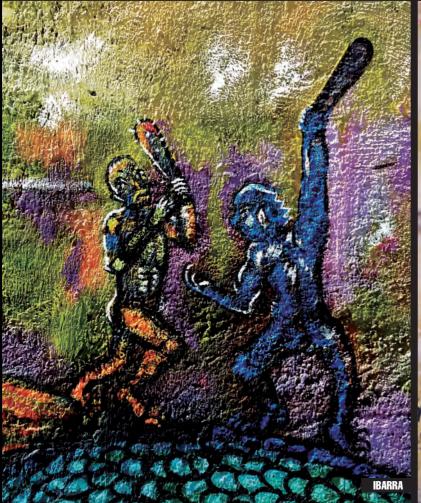

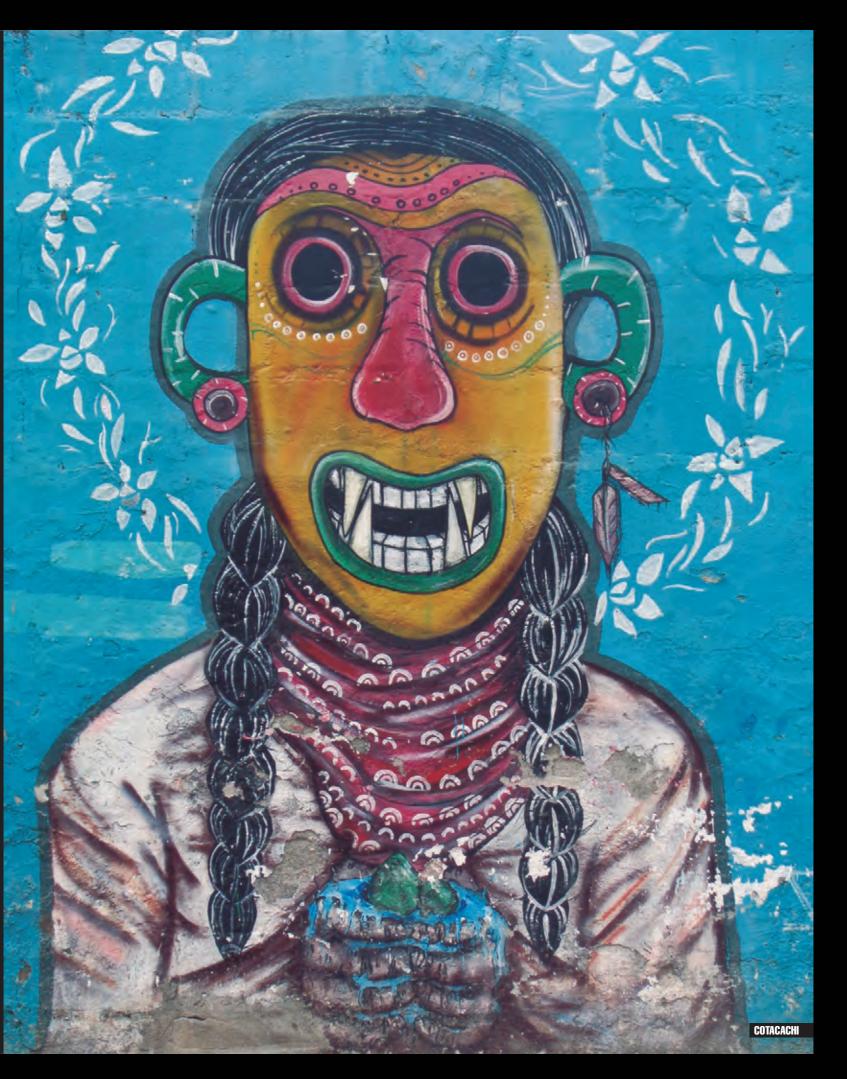

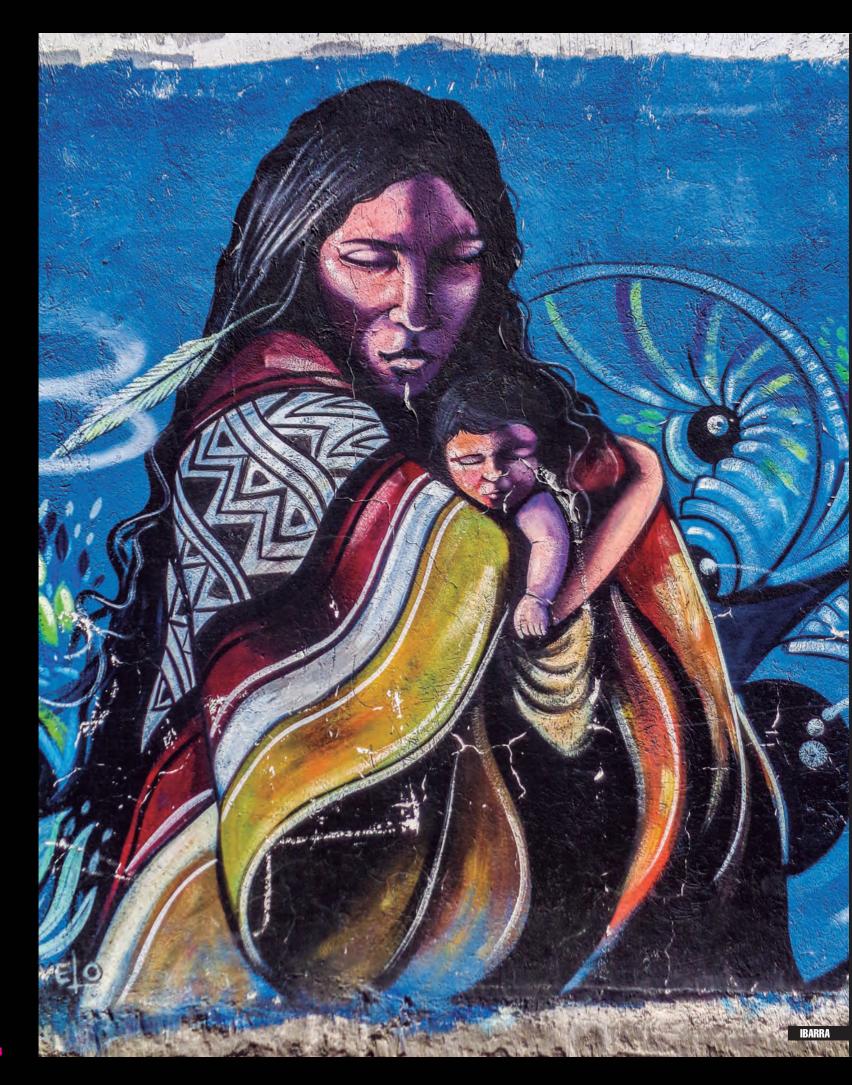

SAN ANTONIO

OTAVALO

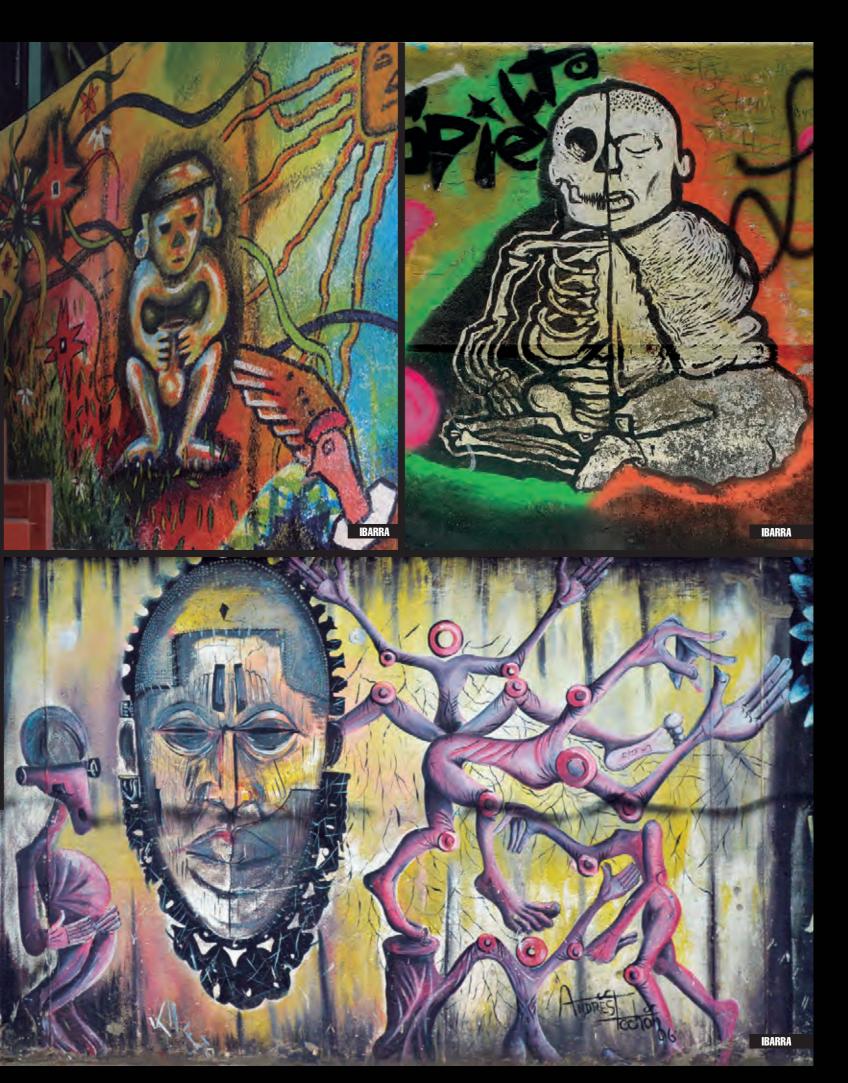

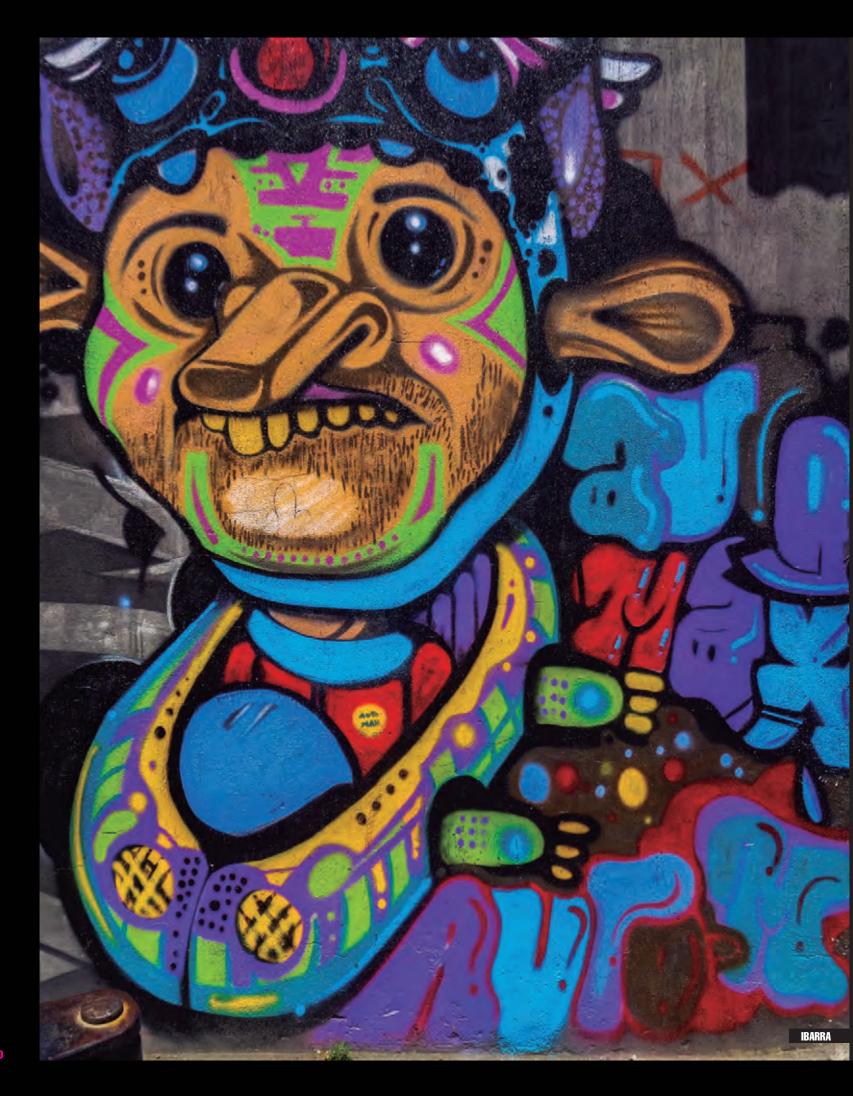

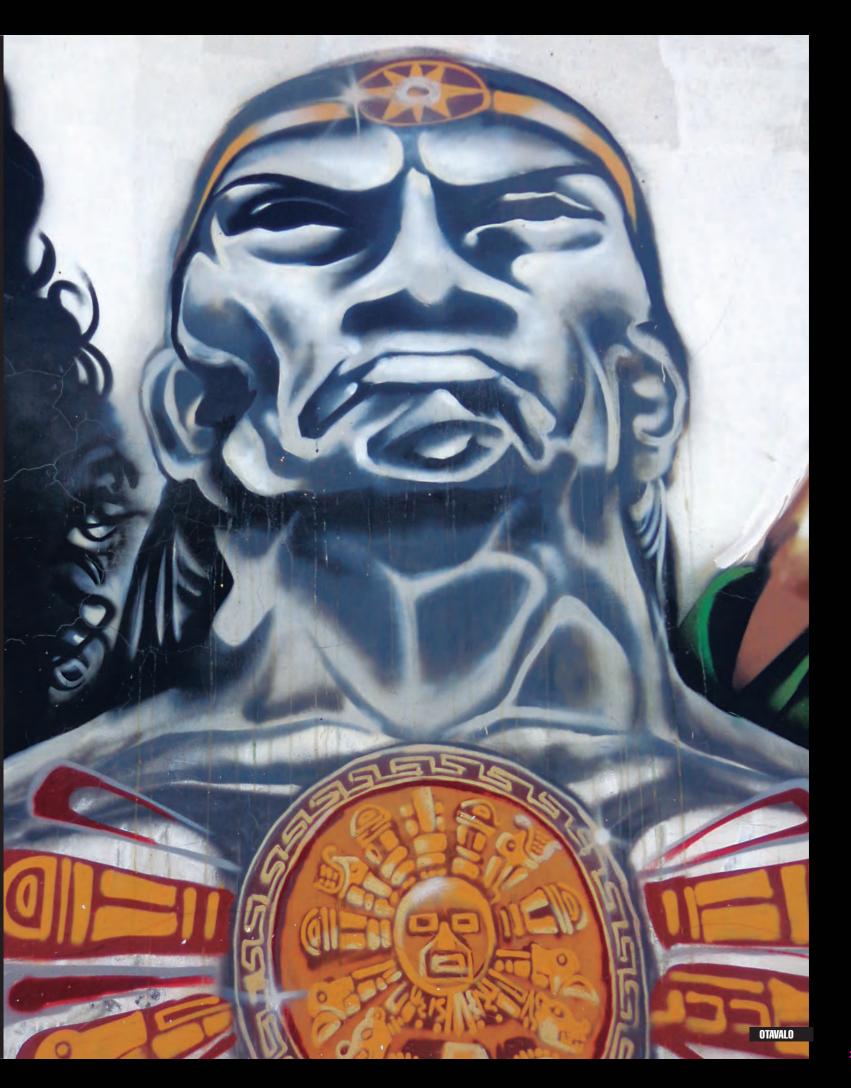

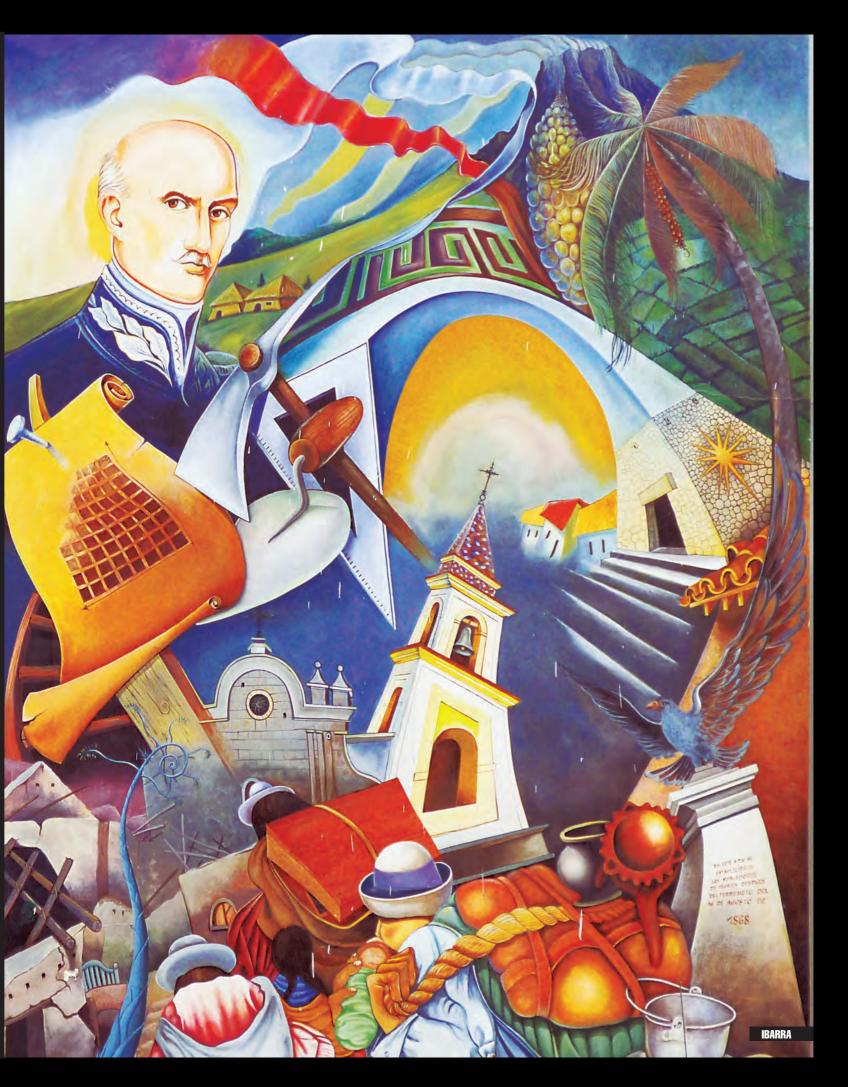

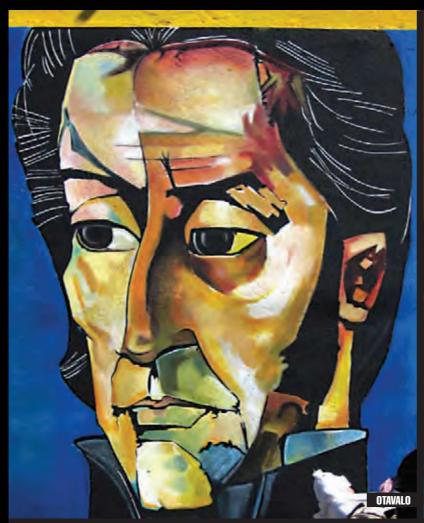

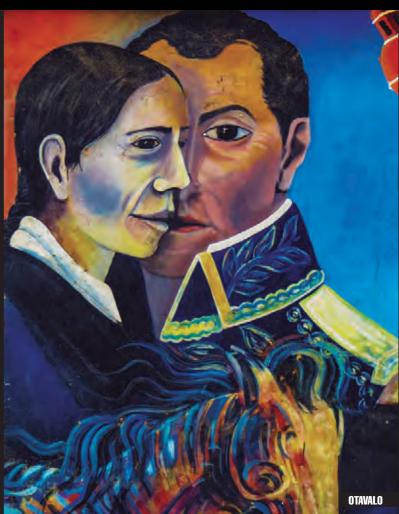

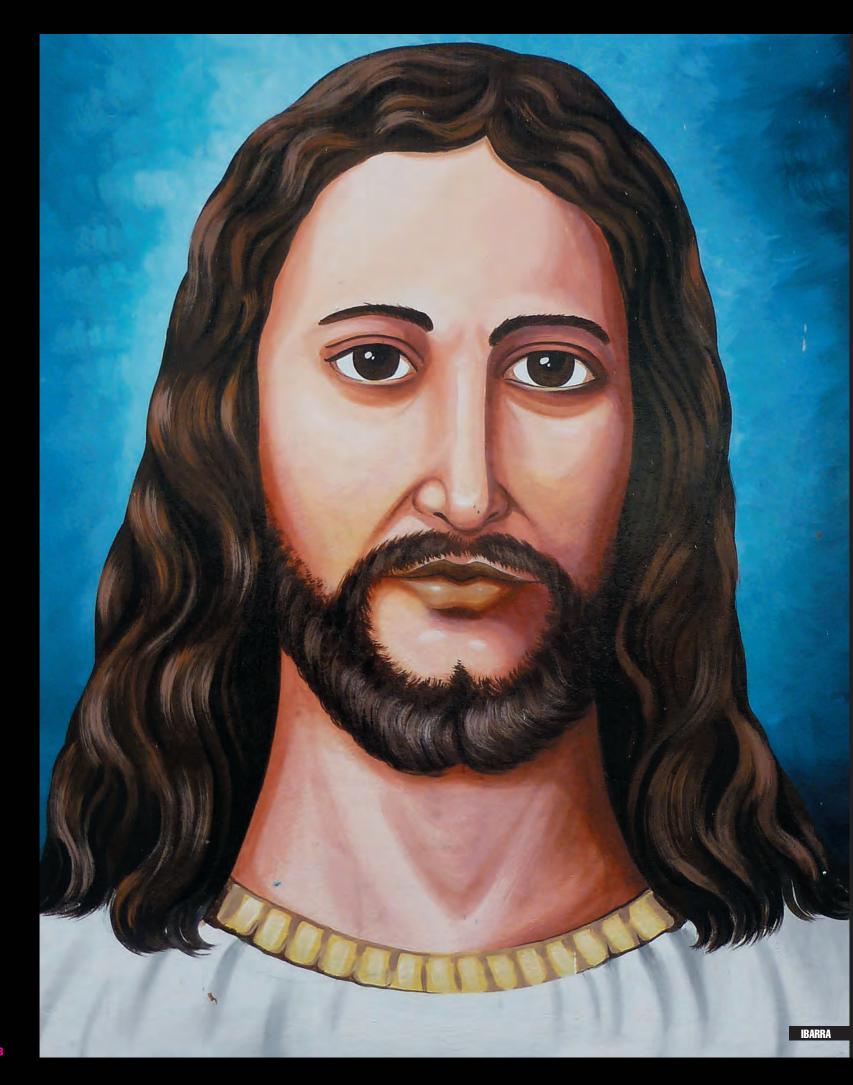

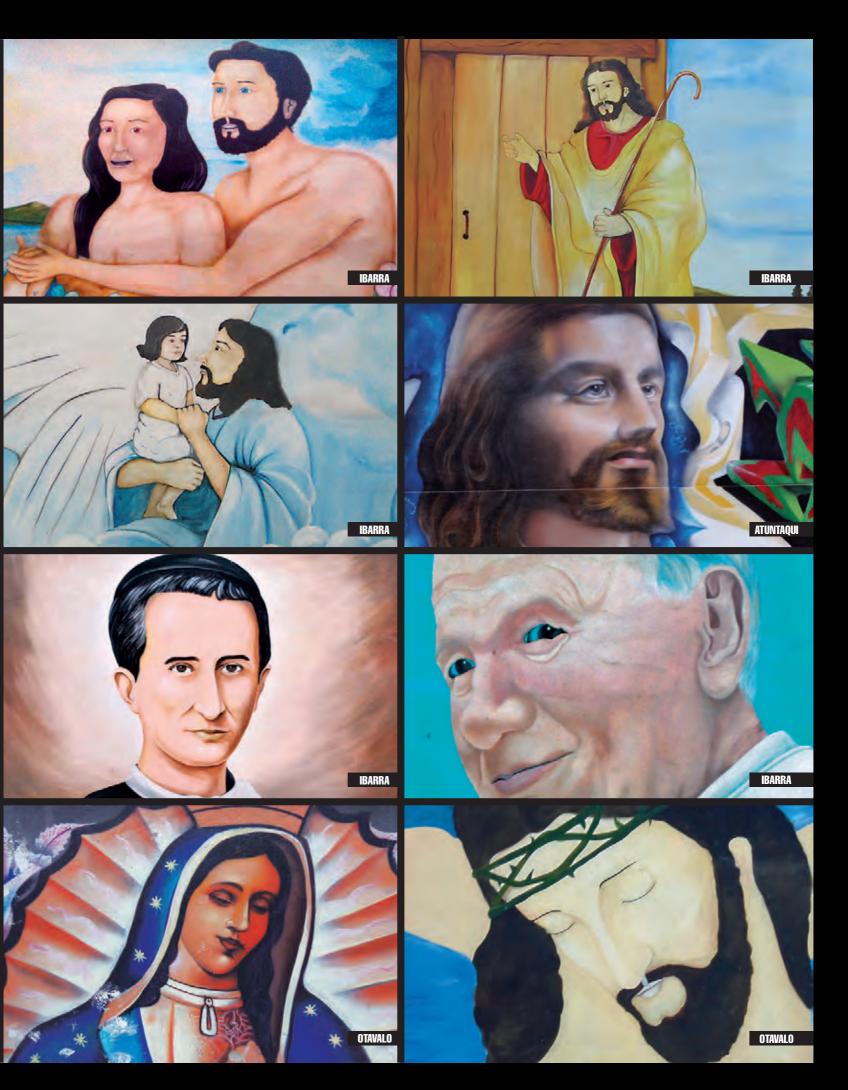

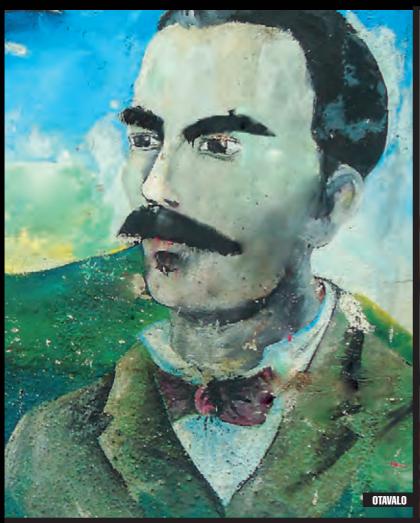

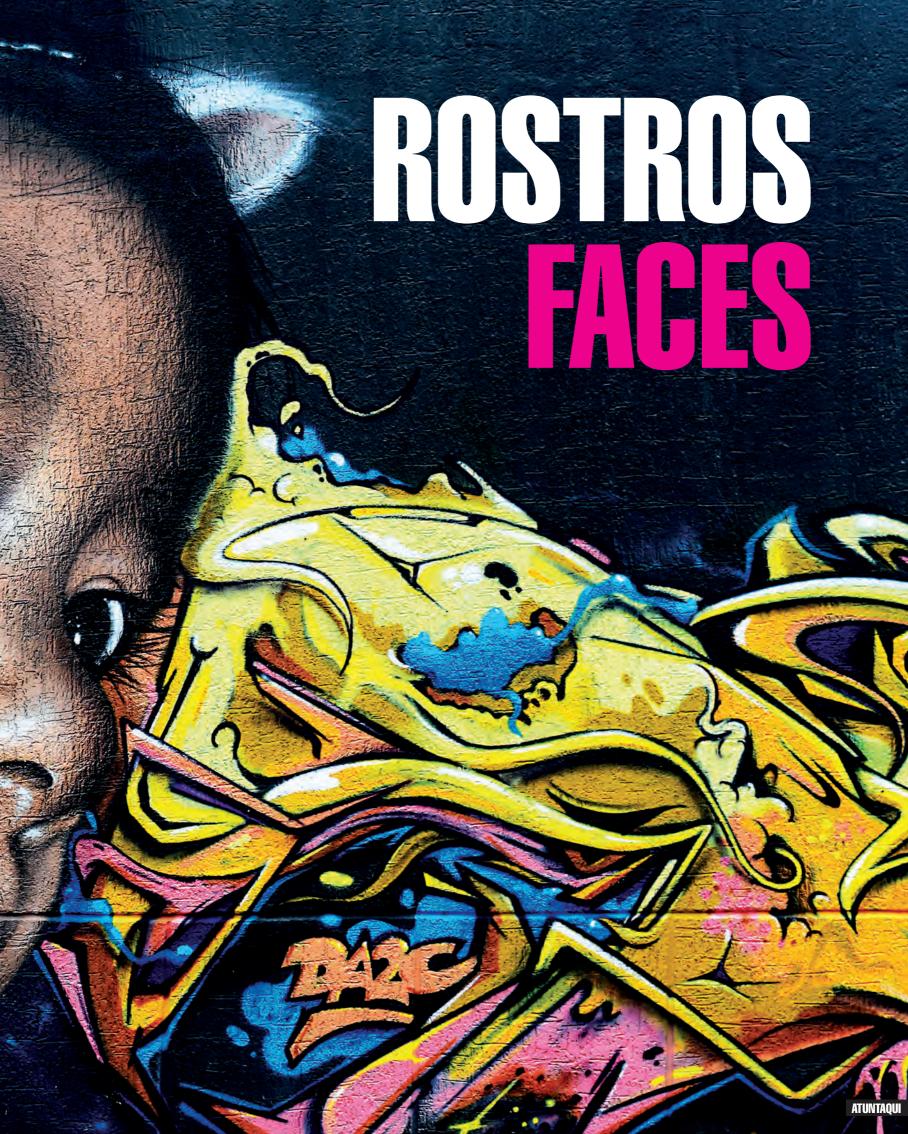

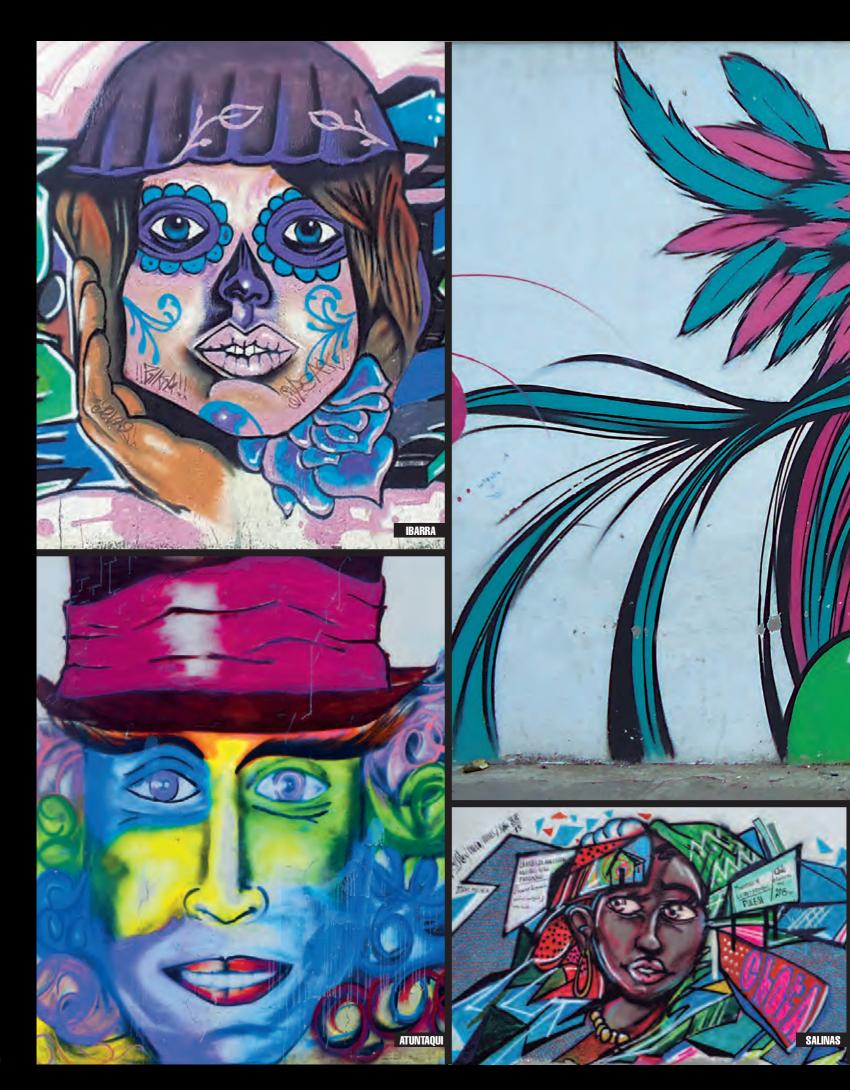

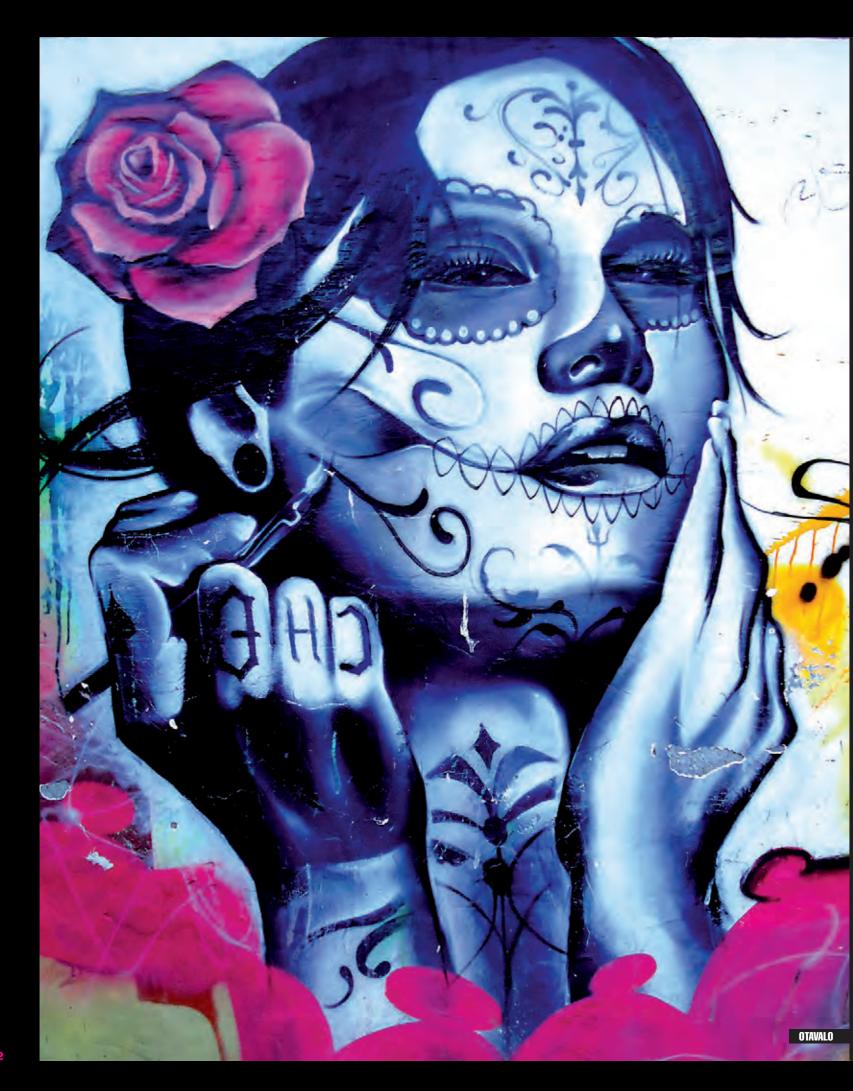

COTACACHI

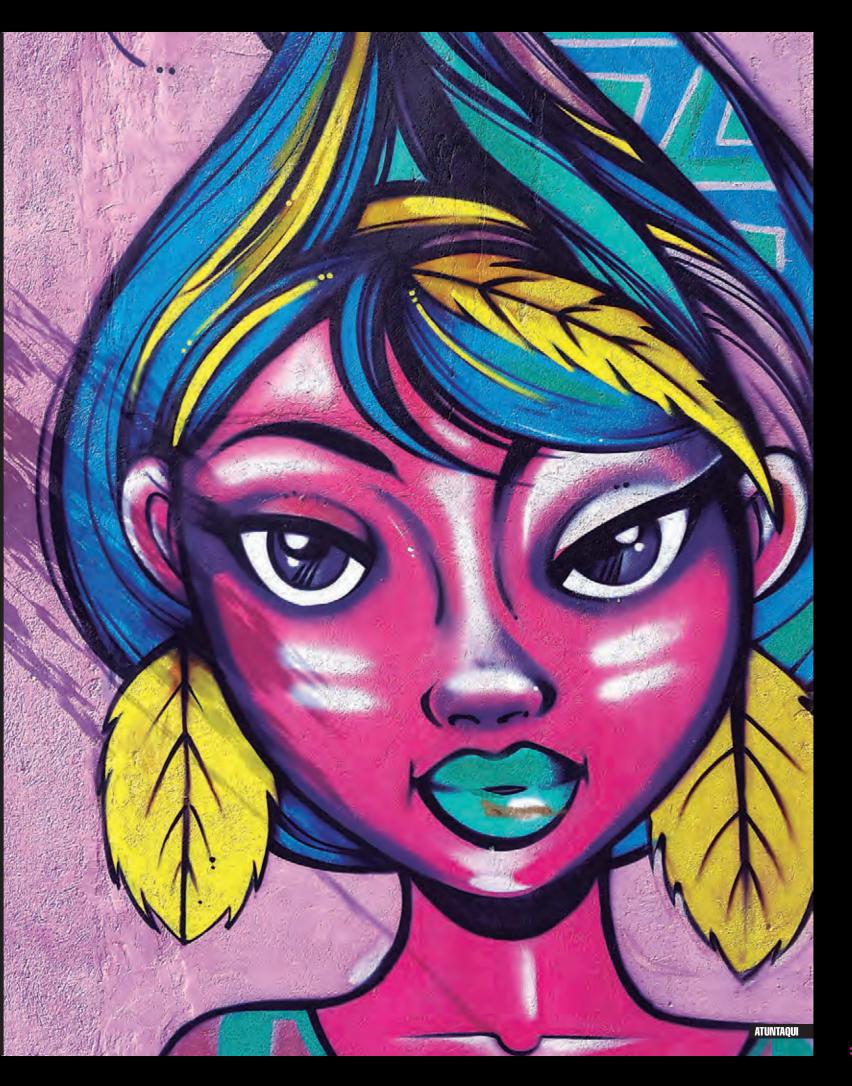

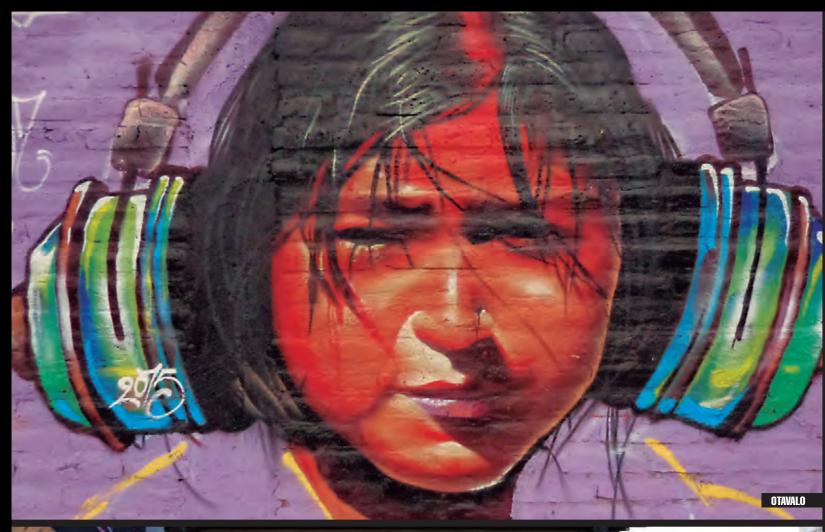

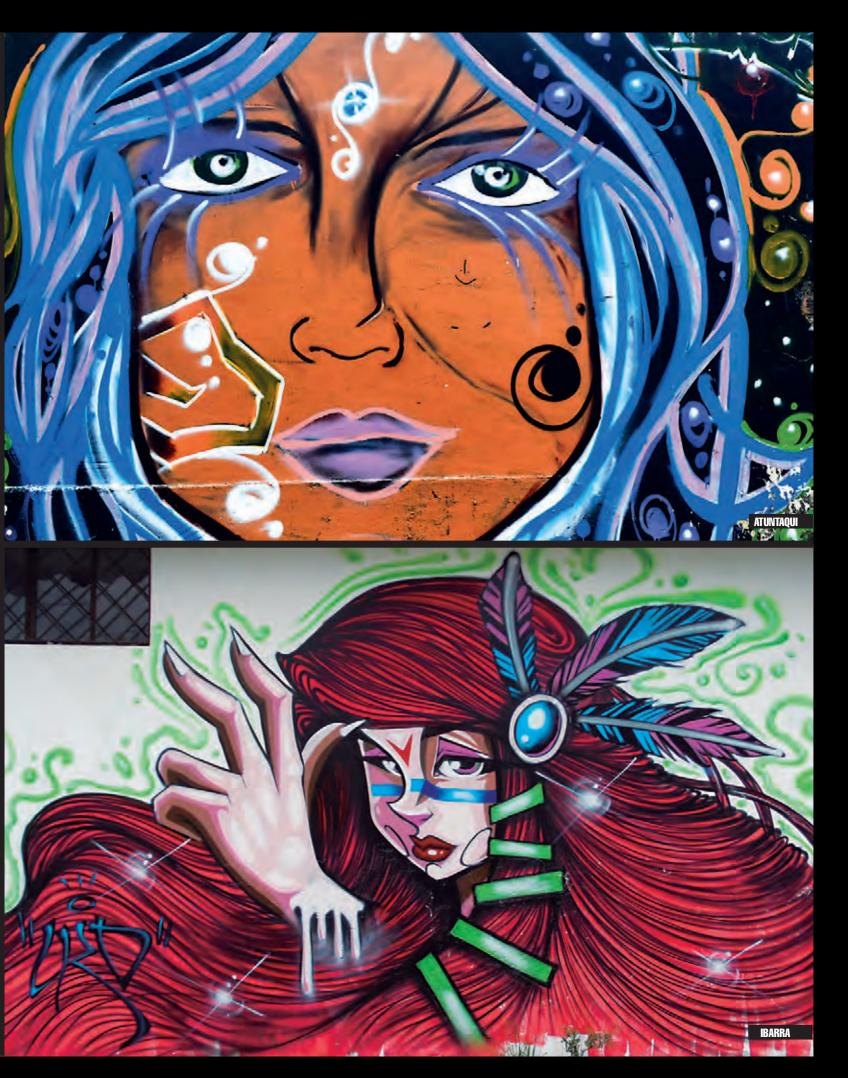

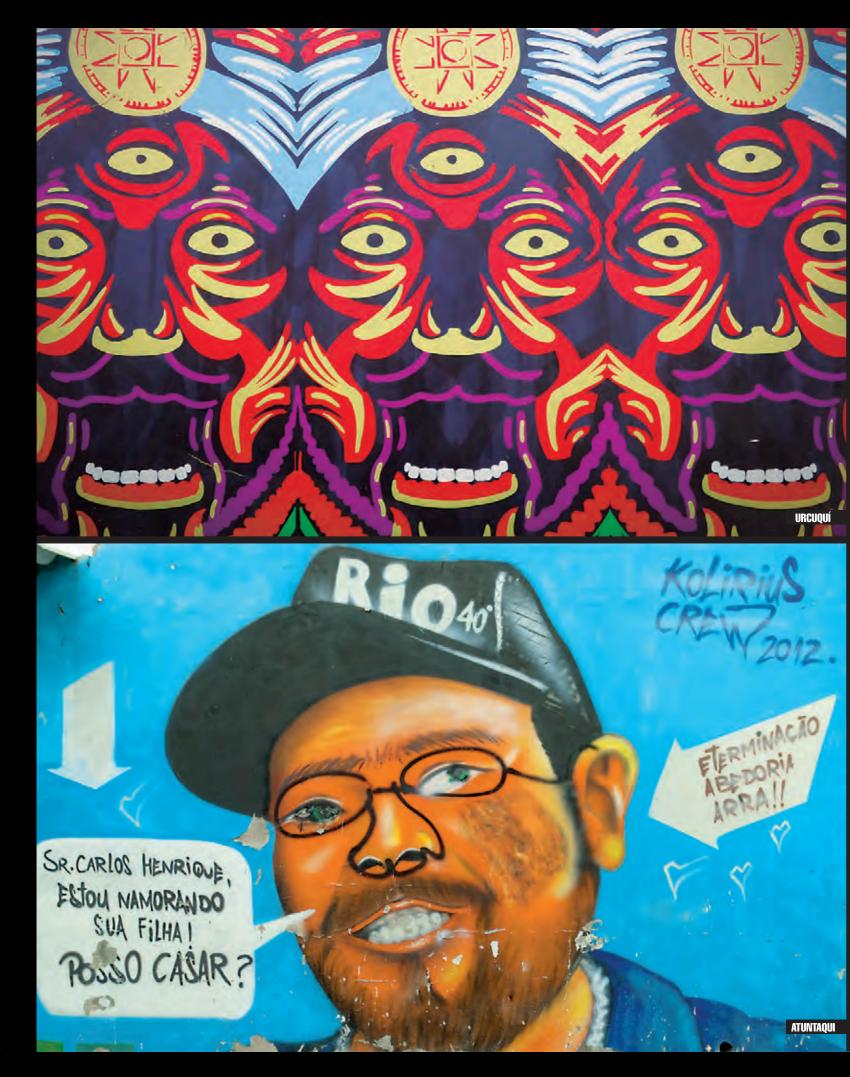

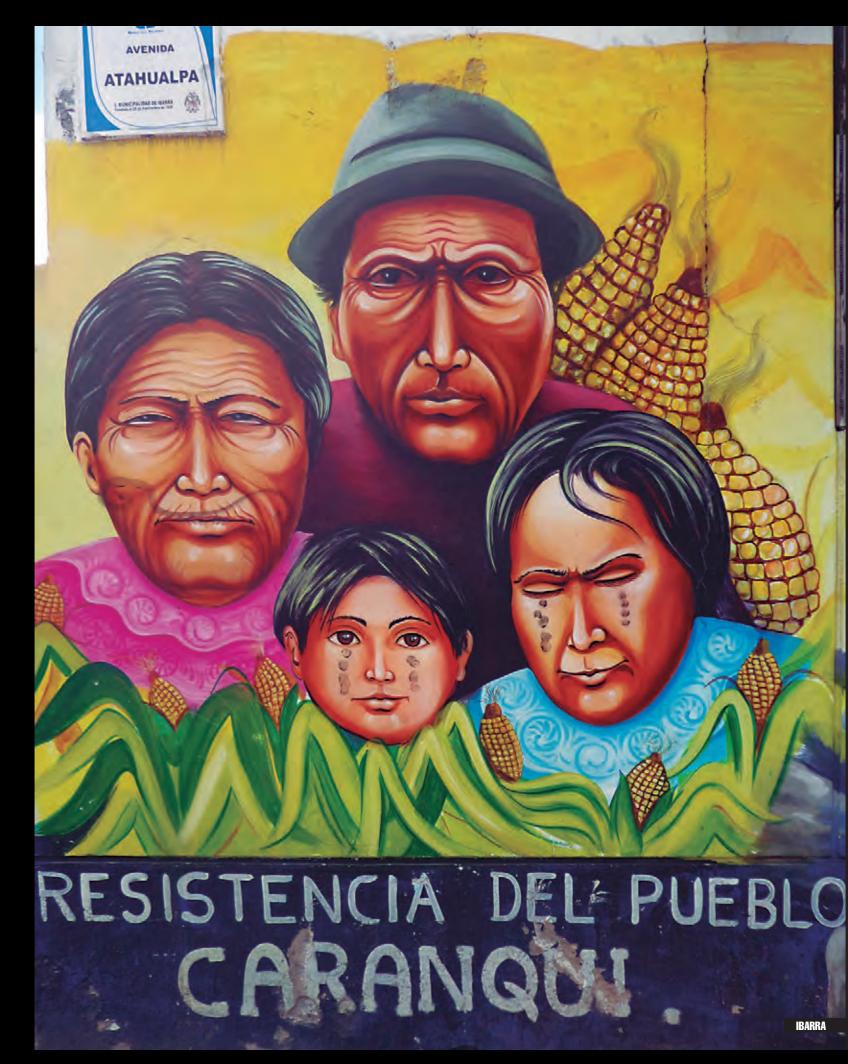

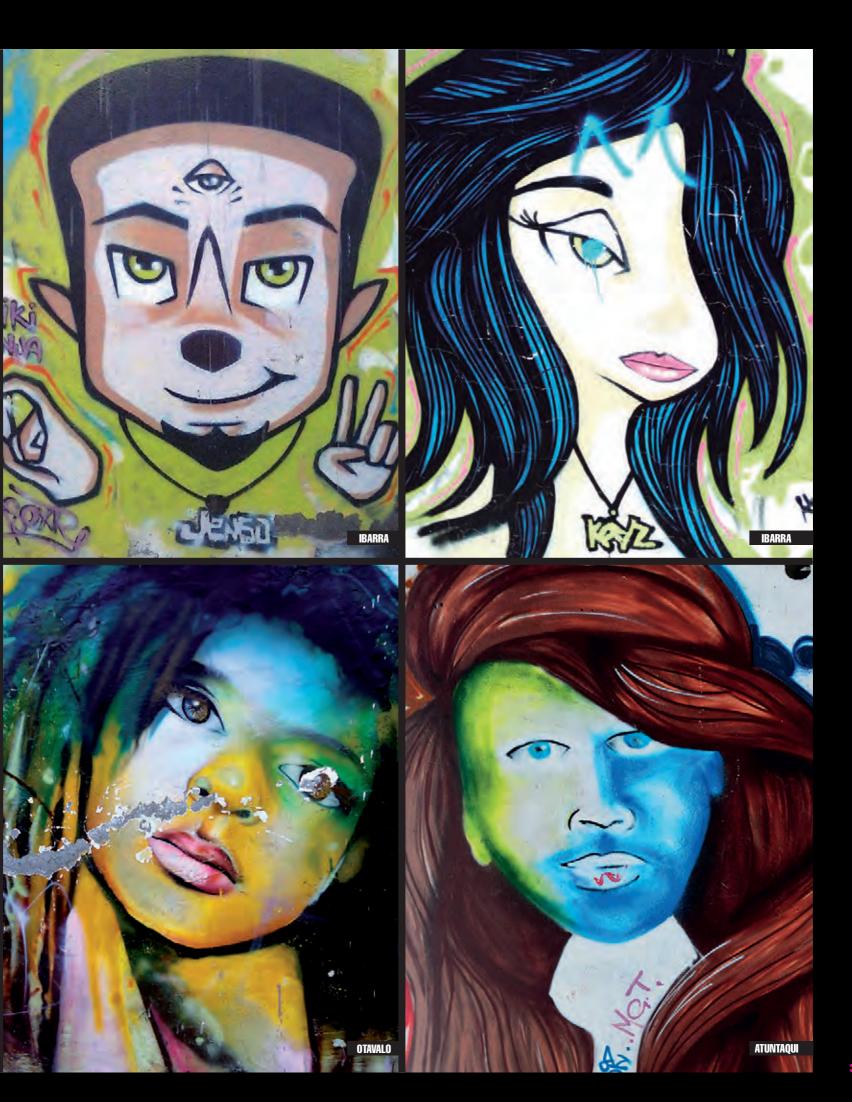

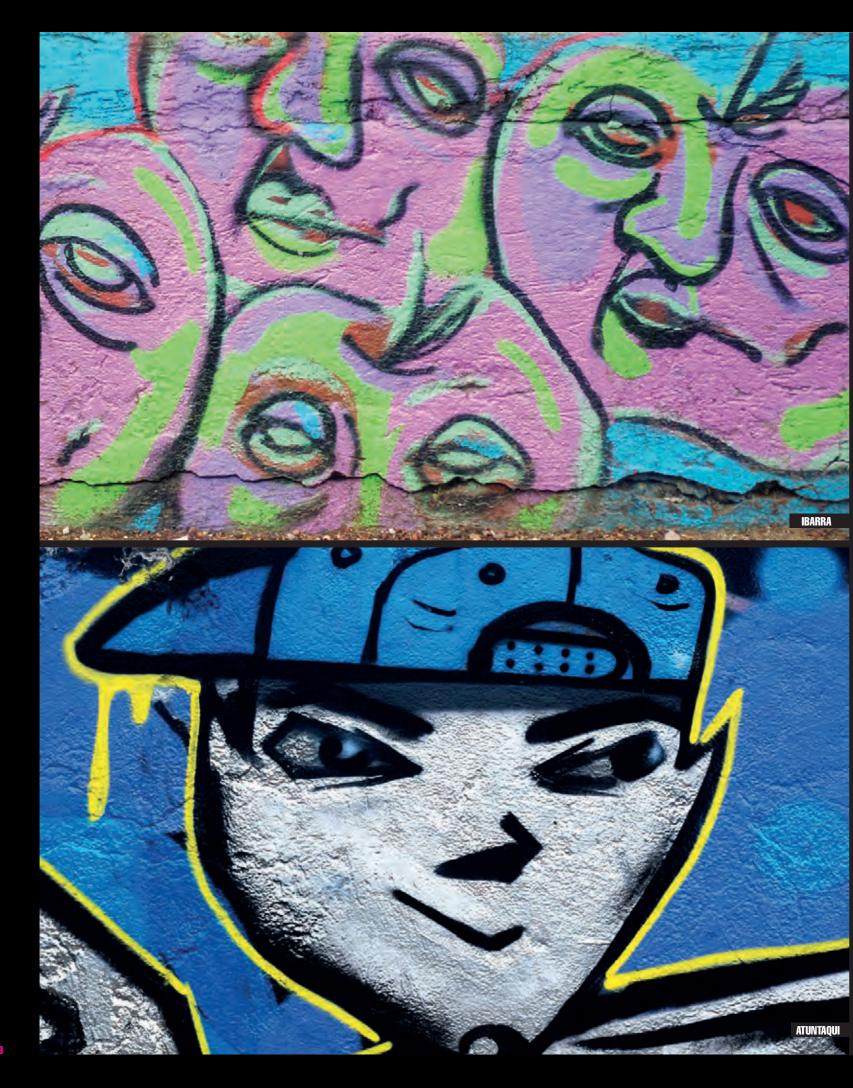

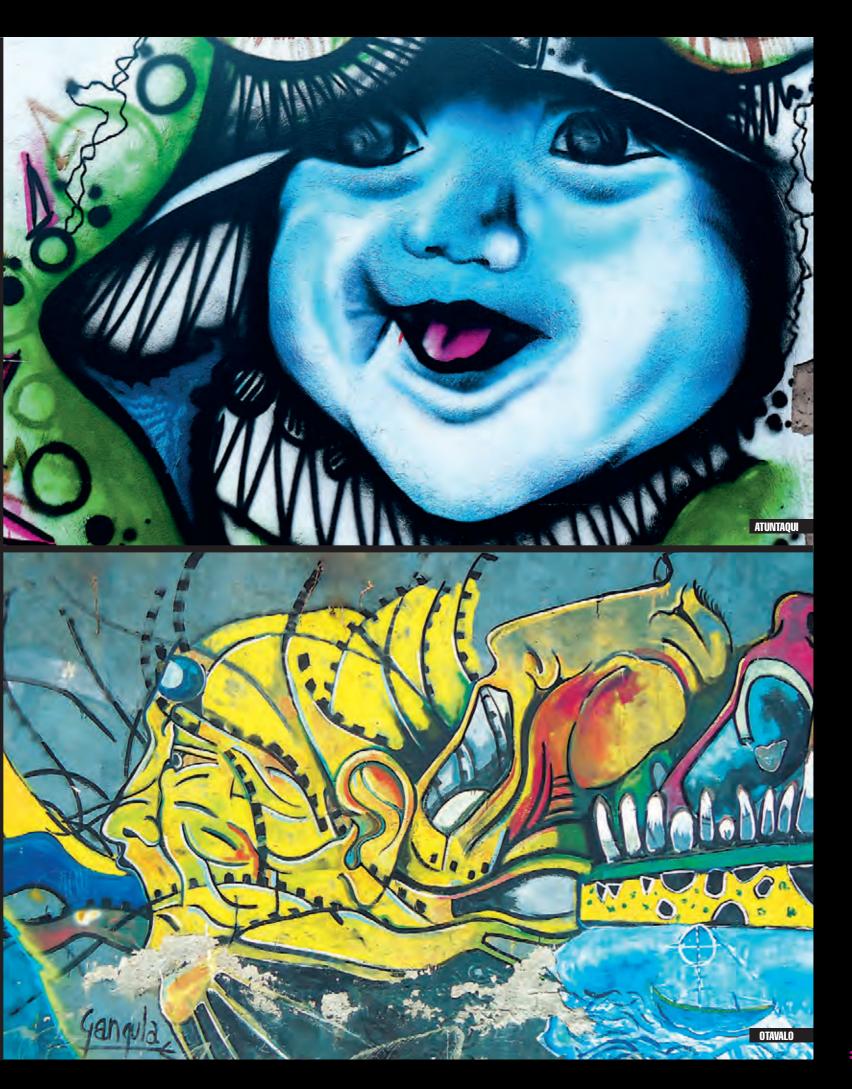

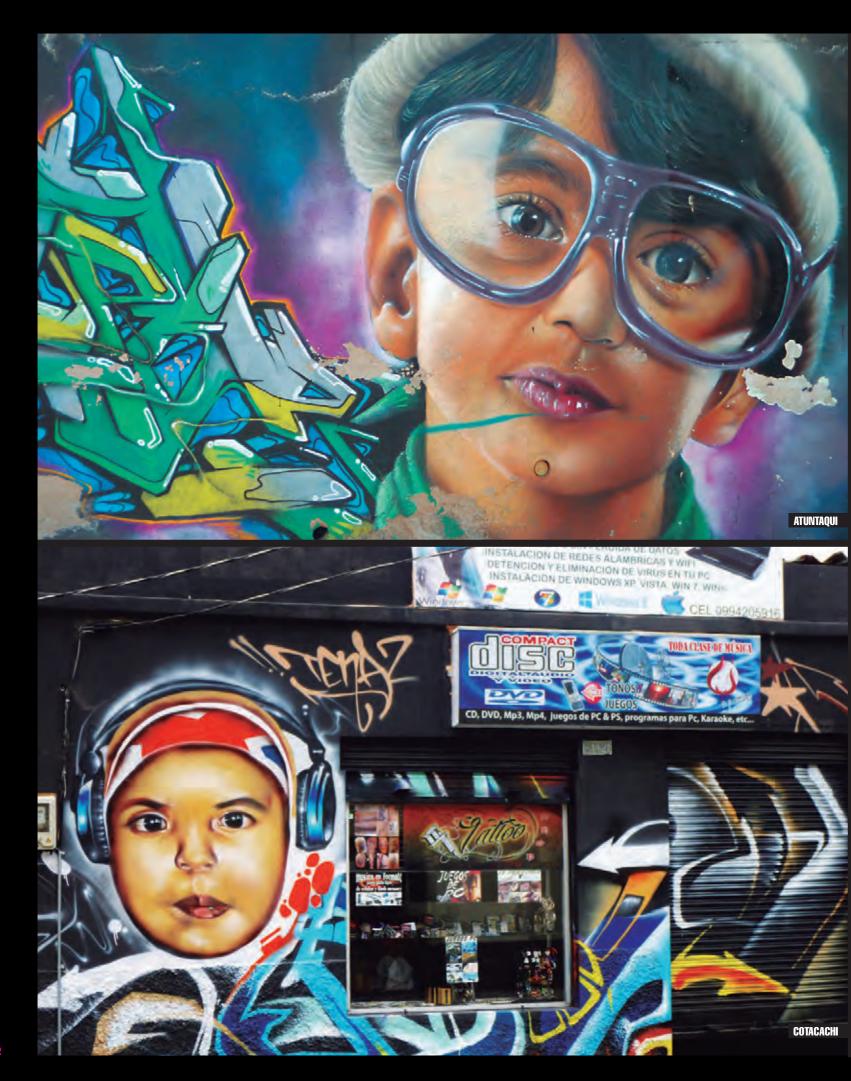

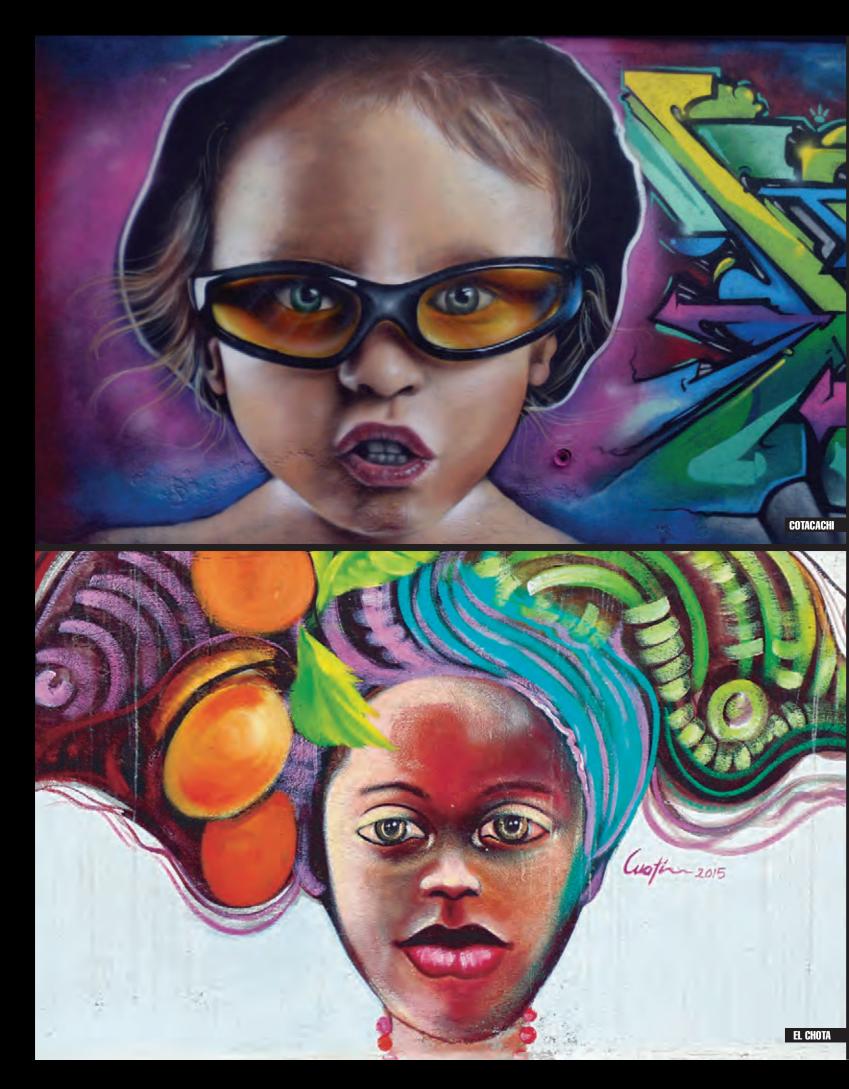

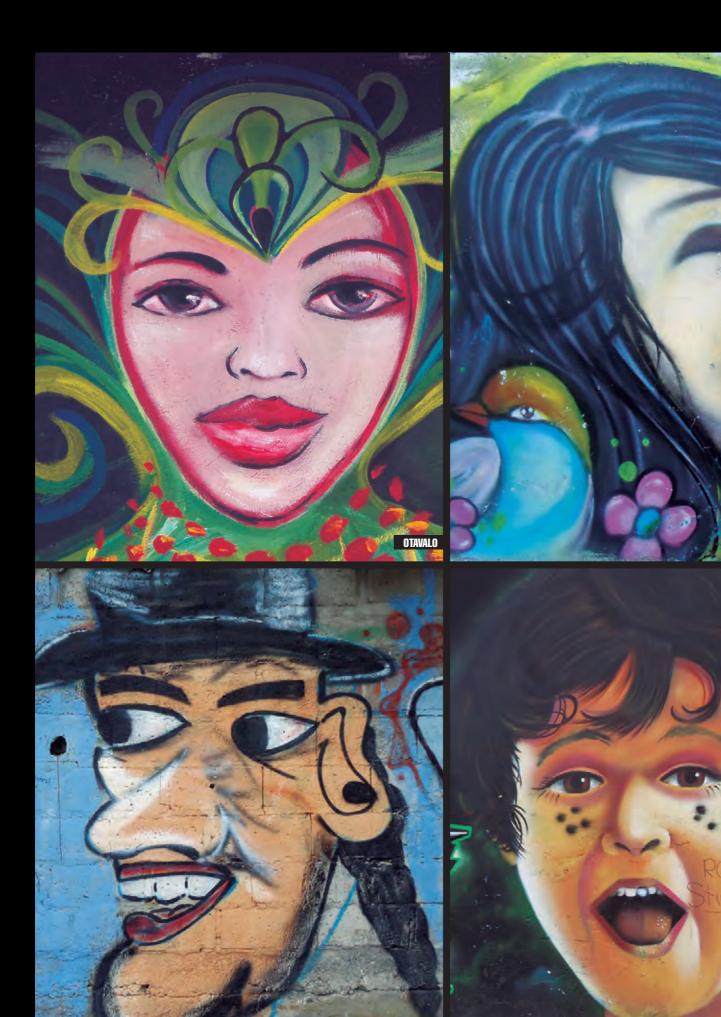

ANTONIO ANTE

COTACACHI

"976"

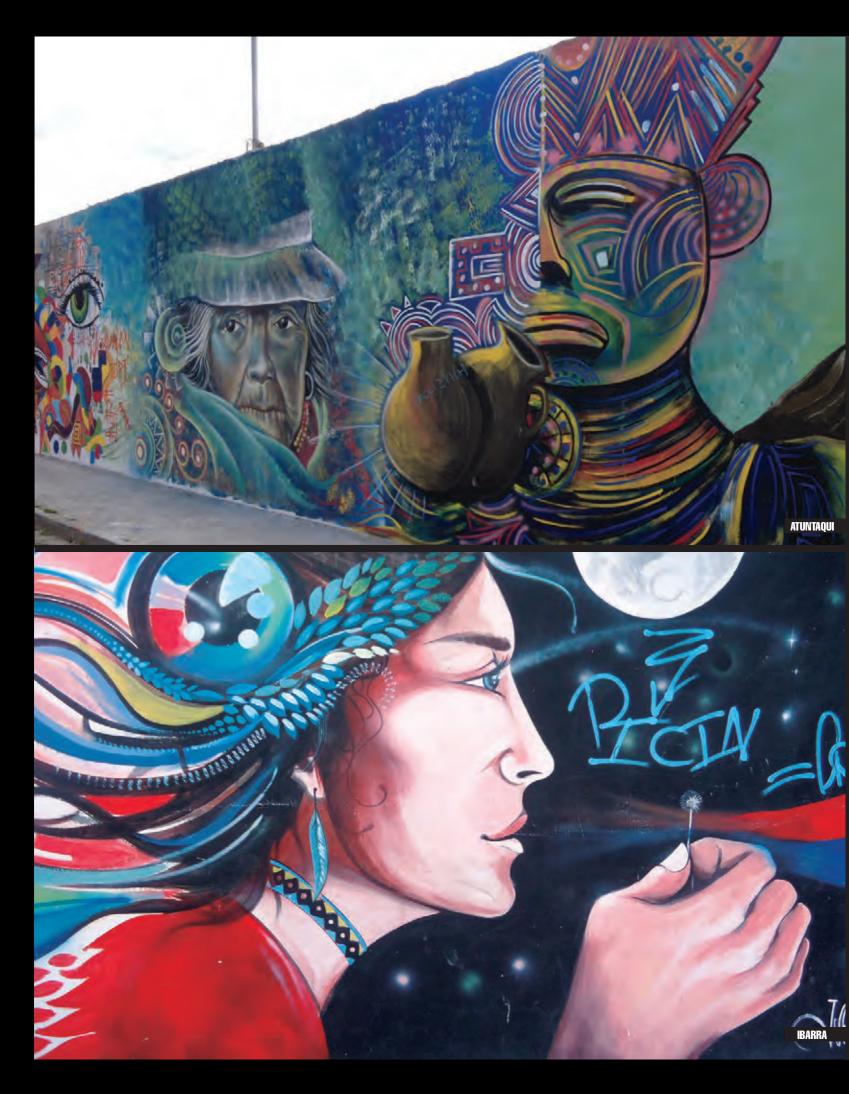
ANTONIO ANTE

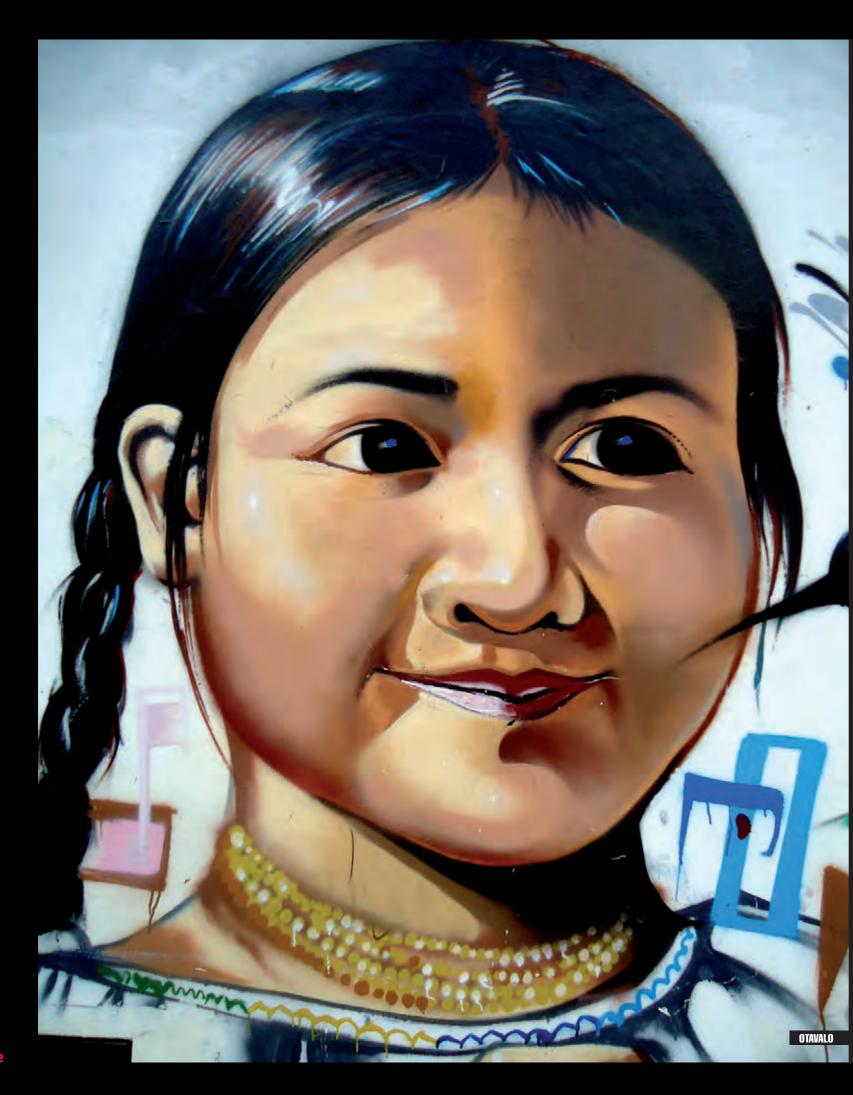

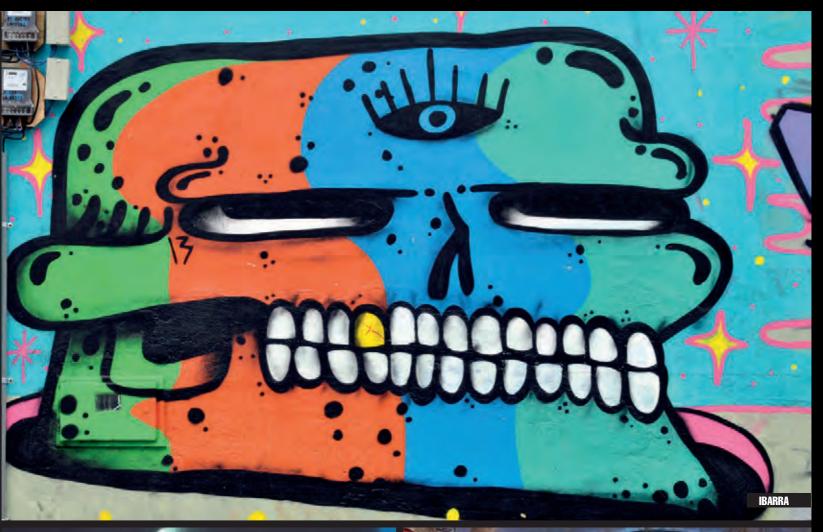

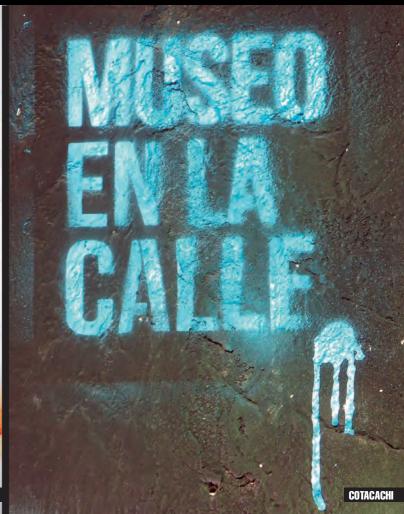

LOVE THE WAY

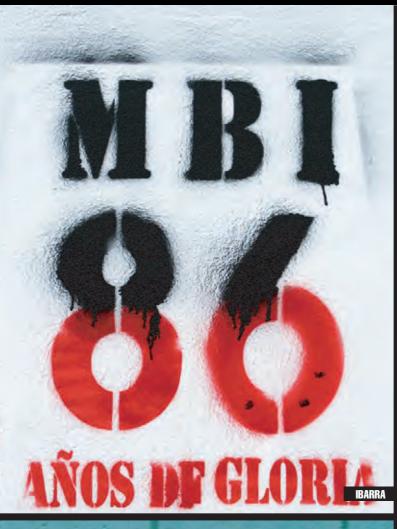

Bibliografía y fuentes Bibliography & sources

Bibliografía

- AMORÓS, X. [2004]: "En la pared, escrito con...", en DD.AA.: Parets que parlen. Graffitis a Catalunya. Reus: Pragma edicions.
- ARNAVAT, A. (dir.) (2016): *Imbabura Gráfica*. Ibarra: Editorial Universidad Técnica del Norte.
- BANSKY (2005): Wall and Piece, Londres: The Random House.
- BARZUNA, G. (2005): *Grafitti: la voz ante el silencio.* Costa Rica: Universidad Nacional de Costa Rica.
- BELTING, H. (2007): Antropología de la imagen, Madrid: Katz.
- BENJAMÍN, W. (2010). Ensayos Estéticos y Literarios. Madrid: ABADA.
- BERGER, J. (2003): Mirar, Barcelona: Gustavo Gili.
- BERGER, J., MOHR, J. (2008): Otra manera de contar, Barcelona: Gustavo Gili.
- BERTI, G. (2009): *Pioneros del Graffiti en España*, Valencia: UPV.
- BOU, L. (2010): *Barcelona street art*. Sant Adrià de Besòs: Instituto Monsa de Ediciones.
- CABRERA, M. S. (2015): "Urbanismo y Arte no Convencional: El Grafiti en Cuenca-Ecuador". Cuenca, Universidad de Cuenca. Tesis de grado inédita.
- CAMPOS, C. et al. (2015): *Grafiti y Arte Urbano. Letras, Tags, Murales y Arte Urbano.* S.I.: Lexus Editores.
- CARLSSON, B.; HOP, L. (2013): Street Art. Recetario de técnicas y materiales del arte urbano. Barcelona: Gustavo Gili.
- CASAS, M. [2014]: Del graffiti a l'street art. Estudi dels espais d'intervenció: l'àmbit públic i la institucionalització. Girona: Unibversitat de Girona. Accesible en http://dugi-doc.udg.edu//handle/10256/10050
- CASTLEMAN, C. (1987): Los Graffiti. Madrid: Blume.
- CERDA, J. (2012). "Arte". En *Diccionario Ilustrado*, Vigo: Universidad de Vigo.
- CERECEDO, M. M. (2004): "El Grafiti", en DD.AA.: Parets que parlen. Graffitis a Catalunya. Reus: Pragma edicions.
- CIUDAD, C. (2011): "Fotografiar graffiti: siguiendo el rastro de "los otros" a través de sus huellas en la ciu-

- dad". Quaderns-e de l'Institut Català d'Antropología. Núm.16 (1-2)
- DELGADO, M. (1992): La ciutat tatuada. El "graffiti" i la insubmissió sígnica. *Barcelona metròpolis mediterrània*, Núm. 21, p. 95-97.
 - (2002): "Estética e infamia. De la distinción al estigma en los marcajes culturales de los jóvenes urbanos", en Feixa, C. et al. (eds): *Movimientos juveniles en la península Ibérica. Graffitis, grifotas, ocupas.* Barcelona: Ariel, pp. 115-143.
- DD.AA. (2002): Los Graffiti: un patrimonio inédito para el análisis de la historia de las mentalidades. Alcañiz: Taller de Arqueología.
- DD.AA. (2010): Graffiti, from A to Z = Graffiti, de A à Z = Graffiti, von A bis Z = Graffiti, van A tot Z. Antwerp: Boogs, cop.
- DIEGO, J. de (1997): La estética del graffiti en la sociodinámica del espacio urbano. Orientaciones para un estudio de las culturas urbanas en el fin de siglo. En http://sunsite.icm.edu.pl/graffiti/faq/diego.html
 - (2000): Graffiti la palabra y la imagen: un estudio de la expresión en las culturas urbanas en el fin del siglo XX. Barcelona: Los Libros de la Frontera.
- DUEÑAS, J.M. (2015): "Uso del Grafitti como herramienta para la comunicación publicitaria en la ciudad de Otavalo". Otavalo: Universidad de Otavalo.
- FEIJOO, S. (2013): "Manifestaciones simbólicas en los graffitis del sur de Quito". Quito. Universidad Central del Ecuador. Tesis de grado inédita.
- FIGUEROA-SAAVEDRA, F. (2006): Graphitfragen. Una mirada reflexiva sobre el Graffiti, Madrid: Minotauro D.
 - (2007): "Estética popular y espacio urbano: el papel del graffiti, la gráfica y las intervenciones de calle en la configuración de la personalidad de barrio", Revista de Dialectología y Tradiciones Populares, vol. 62, Cuaderno 1, pp.111-144.
- GAD IBARRA (2015): Ordenanza de regulación de manifestaciones artisticas y grafitis en el canton Ibarra.
- GANZ, N. (2004): *Graffiti. Arte Urbano de los cinco conti*nentes. Barcelona: Gustavo Gili.
 - (2006): Graffiti Mujer. Arte Urbano de los cinco continentes. Barcelona: Gustavo Gili.

- GARÍ, J. (1995): La conversación mural: ensayo para una lectura del graffiti, Madrid: Fundesco.
- GILBERTO, G. (1983). Los fenómenos del poder, en Poder, estado y discurso. México: UNAM.
- GODFREY, T. (2010). *La pintura de hoy*, Barcelona: Phaidos. GUBERN, R. (1996): *Del Bisonte a la realidad virtual*, Barcelona: Anagrama.
- GUTIERREZ, A. (2004): "Escribir imágenes. la ciudad tatuada" en DD.AA.: *Parets que parlen. Graffitis a Catalunya*. Reus: Pragma edicions.
- ISAACS, M. [1986]: "Sobre el graffiti", en https://publicaciones.banrepcultural.org/index.php/boletin_cultural/article/download/2959/3042.
- LELIA, G. (2002). Graffiti. Buenos Aires: Eudeba.
- MANCO, T. (2005): *Graffiti Brasil.* London: Thames & Hudson. MARTIN-BARBERO, J. (1989). *Procesos de comunicación y matrices de cultura.* México: Gustavo Gili.
- MAVIZU, M. (2015): El crecimiento del arte urbano ecuatoriano en 15 imágenes: entre la autonomía y las regulaciones, en https://matadornetwork.com/es/arte-urbano-en-ecuador/
- MINGUET, J. M. (ed.) (2012): *Cute graffiti.* Sant Adrià del Besòs: Monsa, cop.
- MORALES, J. C. (2002): *Graffiti: en clave azul.* Quito: Astrolabio. MUÑOZ, K. (2012): *Steep (Ecuador),* disponible en http://www.graficamestiza.com/index.php/artistas/ecuador/95-steep
- PUIG, R. (2005): Barcelona 1000 graffiti. Barcelona: GG. (2012). Barcelona graffiti. Barcelona: Gustavo Gili.
- RAMÍREZ, J.A. (1992): "¿Arte o delito? Los graffiti, entre la comisaría y la galería", Arte y arquitectura en la época del capitalismo triunfante, Madrid: Visor.
- RANDRUP, M., & FEDERICO, F. (2009). El grafitti tiene palabra. Buenos Aires: Universidad Nacional de la Plata.
- RAYMOND, W. (2000). *Marxismo y literatura.* Barcelona: Ediciones Península.
- RIVERA, M. (2004): "De homo sapiens a homo ludens. Misteriosos palimpsestos", en DD.AA.: *Parets que parlen. Graffitis a Catalunya.* Reus: Pragma.
- ROMANÍ, O. (2002): "Grifotas, contraculturales, pastilleros. Juventud, drogas y cambio social en España", en FEIXA, C. et al. (eds): Movimientos juveniles en la península Ibérica. Graffitis, grifotas, ocupas, Barcelona: Ariel, pp. 47-67.
- SCHACTER, R. (2013): The World Atlas of street art and graffiti. New Haven: Yale University Press.
- SILVA, A. (1986): Una ciudad imaginada. Graffiti, expresión urbana. Bogotá: UNC.
 - (1987): *Punto de vista ciudadano.* Bogotá: Instituto Caro y Cuervo.
 - (2006, 5ª ed): *Imaginarios urbanos.* Bogotá: Arango.
- STREET LIVE, revista disponible en https://issuu.com/danilodo/docs/street_life_magazine_2/54

- TIJOUX, M. E., FACUSE, M., y URRUTIA, M. (2012): El Hip Hop: ¿Arte popular de lo cotidiano o resistencia táctica a la marginación?. *Polis*, Revista de la Universidad Bolivariana, Vol. 11, Nº 33.
- VICTRIX, M. [2014]: Descubre a los mejores y más célebres artistas grafiteros del mundo ¿Estás de acuerdo o añadirías alguno más?, en http://tallersmariavictrix.blogspot.com/2014/05/mejores-artistas-grafiteros-del-mundo.html
- VIGARA, A. M.; REYES, P. [1996]: Graffiti y pintadas en Madrid: Arte, lenguaje, comunicación. En http://pendientedemigracion.ucm.es/info/especulo/numero4/graffiti.htm
- WACLAWEK, A. [2011]: Graffiti and street art. London-New York: Merrell.
- WALDE, C. (2011): Alfabeto Graffiti. Barcelona: Gustavo Gili. YÉPEZ, M. (2015): "Diagnóstico del arte urbano en Ibarra como medio de expresión cultural para el desarrollo de un producto edu-comunicacional". Tesi de grado. Ibarra: FECYT-Universidad Técnica del Norte.

Videografía ecuatoriana

- 1r. FESTIVAL DEL GRAFFITI ATUNTAQUI 2013. José Flores: https://www.youtube.com/watch?v=tiwKMPRgvi8
- III FESTIVAL GRAFFITI ATUNTAQUI 2015. https://www. youtube.com/watch?v=IKI_tTYQm10&index=10&list=PL2795B524D57989EE
- III FESTIVAL GRAFFITI ATUNTAQUI 2015. https://www.youtube.com/watch?v=IKI_tTYQm10
- Álvaro Córdova "Tenaz" (EXPRESARTE Entrevista y Música). https://www.youtube.com/watch?v=kvF3JyhKqpY
- Apitatan: https://youtu.be/Twpyx3IUeK4
- Apitatan: https://youtu.be/RmMPpoulRzc
- Apitatán, Graffitero: https://youtu.be/QGI6F-kTrEE
- Apitatan Adidas Originals: https://youtu.be/091uf41n_m4
- ARTE URBANO UIO Ecuador: https://www.youtube.com/watch?v=3eKzal2kJXA
- Avance del Documental DETONARTE Arte Urbano en el Ecuador:https://www.voutube.com/watch?v=PHzxmBV4W U
- Bombing show Quito: https://www.youtube.com/watch?v=m-6nyKKwOxVVw
- Ecuador: Primer Festival de Arte Urbano liderado por mujeres: https://www.youtube.com/watch?v=DqqhbUwedYc
- Ecuador Graffiti: Street Art Expressions: https://www.travelad-dicts.net/2015/04/street-art-ecuador-graffiti.
- Enaone Graffiti Organico: https://www.youtube.com/watch?v=JKTOzEE7A4
- El arte urbano se tomó espacio público en Alpachaca: https://www.youtube.com/watch?v=rWtnVbqJ4pk
- Evento de graffiti atuntaqui Ecuador 2009. https://www.youtu-be.com/watch?v=1bkwD_y8ecA
- Graffitis en la ciudad de Atuntaqui. https://www.youtube.com/

watch?v=S1lx82 iOXY

GRAFFITI DEALERS - Quito Ecuador: https://www.youtube.com/watch?v=dPWJ-eBlk7c

Graffitis: arte urbano en cemento. Cuenca - Ecuador: https://www.youtube.com/watch?v=e1qlWv1gpCw

Graffiti, realismo by:TEXON - Quito: https://www.youtube.com/watch?v=QHTX5BO3SKY

GRAFFITY (AFAN MARKEZ, POST MORTEN): https://www. youtube.com/watch?v=Hnos85P-KC8

Graffiti on wheels Guayaquil Hip-Hop Skate show en "SkateHouse": https://www.youtube.com/watch?v=KD4BQ4AkFnI

IZ REAL gráfica popular: https://www.youtube.com/watch?v=_31_7iFSVX8

JASON - MUSEO EN LA CALLE. https://www.youtube.com/watch?v=hCbeL-A_Qtl

Paquete Express Ecuador - Arte Urbano: https://www.youtube.com/watch?v=VptBjO_njll

Steep Art: https://youtu.be/qCH7UoFplbM

Steep: https://www.youtube.com/watch?v=FZG6YP37GxQ

Steep: https://youtu.be/FZG6YP37GxQ

Patrimonio Callejero "Intervención Centro Cívico" Street Art Guayaquil Ecuador: https://www.youtube.com/watch?v=3JkoiwD3YEM

Pincelazo de aerosol (ENCUÉNTRATE) Reportaje: https://www.youtube.com/watch?v=n7sH1l3r4nl

REGISTRO DETONARTE 2014: https://www.youtube.com/watch?v=flCwUncEKgE

SKIPER en Atuntaqui 2015. https://www.youtube.com/wat-ch?v=kk44Uk+5tY

Tenaz graffiti -SBRNS runas de Peguche -Otavalo Ecuador. https://www.youtube.com/watch?v=jjxH-ROTqeo

TNAZ y LOS NIN secuencia del documental RUNAS. https://www.youtube.com/watch?v=XZVEI_Xvb3g

Tributo a Uquigol Barcelona idolo del Ecuador: https://www.youtube.com/watch?v=WqldigpuLwE

ULTRAVANDAL \ EPISODIO #1: https://www.youtube.com/watch?v=mMCEeLdOI44

ULTRAVANDAL (PRE ESTRENO 2016) \ REVISTA DE GRAFFI-TI:https://www.youtube.com/watch?v=K2kLy_a5ril YÉPEZ, M. (2015): *Urbano. Arte en la calle.* Ibarra: UTN.

Linkografía

http://www.culturallmind.com/2011/el-arte-urbano/

https://sinalefa1.wordpress.com/¿que-es-el-graffiti/leyen-das-del-graffiti/taki-183/

http://tallersmariavictrix.blogspot.com/2014/05/mejores-artistas-grafiteros-del-mundo.html

http://www.graficamestiza.com/index.php/artistas/ecuador/187-apitatan

http://culturainquieta.com/es/inspiring/item/8551-las-mejores-frases-de-accion-poetica-y-una-breve-explicacion-sobre-el-movimiento.html http://lahora.com.ec/index.php/noticias/ show/1101877380/-1/El_hip_hop_y_sus_cuatro_ elementos_en_un_festival_.html#.WPZ20Y5Fci9

http://lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1102011766/-1/%E2%80%98Suena_Hip_Hop%E2%80%99,_un_festival_dedicado_a_esta_cultura_.html#.WPZ5Pl5Fci-

http://lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101552366/-1/Se_aprueba_ordenanza_de_%C2%B4graffitis%C2%B4_con_reparos.html#. WN6eeSqqSZ4

http://lahora.com.ec/index.php/noticias show/1101885935/-1/Desde_diciembre_se_sancionar%C3%A1_a_quienes_%E2%80%98grafiteen%E2%8099_en_lbarra.html#.WN6Q0SgqSZ7

https://www.ibarra.gob.ec/web/index.php/informativo/ noticiasactualidad/2538-municipio-de-ibarra-inauguro-taller-de-arte-y-dibujo

Wynwood Arts District, Miami - Unravel Travel TV: https://youtu.be/5Fe7bgSWjbo

Los más buscados / Graffiti ilegal (Siler, Dunk y Syko del HCNK Crew)_HD: https://youtu.be/WmJHZtX4MX0

Miami Art Basel 2012: Graffiti Artist Painting the Streets of Wynwood!: https://youtu.be/mufqZk-COUs

Wynwood Walls Art Basel Miami 2013: Women on the Walls: https://youtu.be/2PLlkQzXUpM

Miami Travel Guide | Wynwood Arts District & The Design District: https://www.youtube.com/watch?v=6QWce-dii1qk&feature=youtu.be

Wild Street 3 parte 3 I México Graffiti video: https://www.youtube.com/watch?v=PN5A501PfqY

Keith Haring en Barcelona 1989: https://www.youtube.com/watch?v=T-sEg_b3Fic

Documentales y películas

Wild Style (1983)

Style Wars (1983)

Just to Get a Rep (2004)

The graffiti artist (2004)

Piece by Piece (2005)

Graffiti Infamy (2005)

Next: A Primer on Urban Painting (2005)

Bomb It (2007)

Wild Street 2 (2008)

Beautiful Losers (2008)

Stencil Buenos Aires (2008)

Dirty Hands: The Art and Crimes of David Choe (2008)

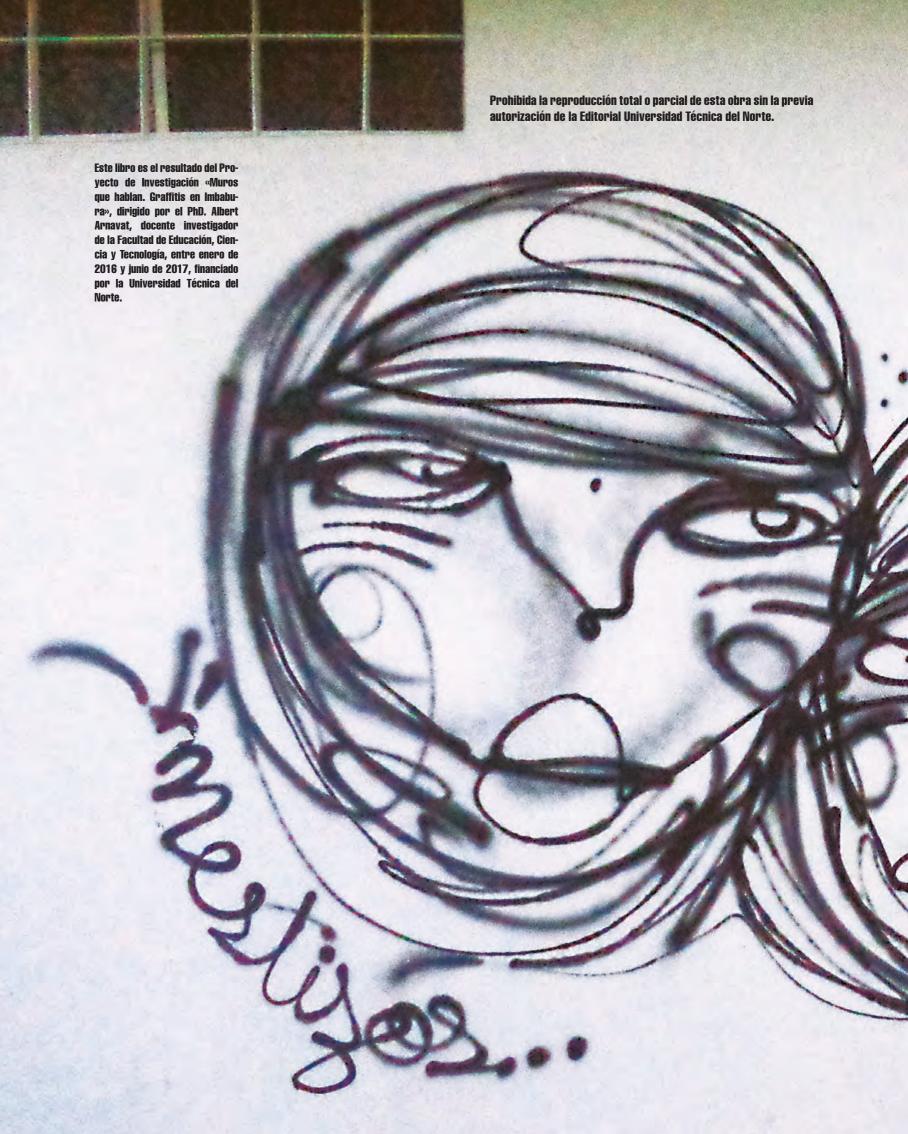
Exit Through The Gift Shop (2010)

Jean-Michel Basquiat: The Radiant Child (2010)

Pinto con Lata (2011)

Vigilante Vigilante: The Battle for Expression (2011)

Bomb It II (2013)

Albert Arnavat

Docente investigador titular en la Universidad Técnica del Norte, en Ibarra, Imbabura, Ecuador. Doctorado en historia contemporánea por la Universitat de Barcelona (Catalunya), ha sido profesor en la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. Con amplia experiencia en investigación y en comisariado de exposiciones, sus lineas de investigación abarcan las relaciones de la imagen y la historia, la publicidad, la comunicación visual y el diseño gráfico. Los resultados de sus proyectos de investigación han sido editados en libros y revistas. Ha formado parte de equipos interdisciplinarios de investigación de diversas universidades y ha sido investigador del Proyecto Prometeo de la SENESCYT, en la República del Ecuador. Ha ejercido de diseñador, publicista y asesor de comunicación especializado en proyectos editoriales, durante mas de 25 años. Ha escrito y publicado más de 50 libros, artículos y ponencias y ha diseñado campañas, marcas y carteles para empresas privadas e instituciones públicas.

Mariuxi Yépez

Licenciada en Diseño Gráfico por la UTN (2013). En su tesis de grado propone la valoración del arte urbano como medio de expresión cultural, después de haber compartido críticas, charlas y tertulia con expertos grafiteros que alimentan su conocimiento sobre el tema. Contribuye en el evento "Torre de Babel" y otros, como la feria del diseño en la UTN, y expone trabajos en el Centro de Gráfica Integral. Realiza diseños para empresas y ha creado en Ibarra su propia empresa de diseño gráfico y publicidad "ÑAWI".

Claudia Ruiz

Licenciada en Comunicación Social para el desarrollo. Posgrado en Comunicación Corporativa. Magíster en Dirección de comunicación empresarial e institucional. Asesora en Comunicación Política y campañas electorales. Consultora en Comunicación Estratégica. DirCom en la Prefectura de Imbabura. DirCom de la Universidad Técnica del Norte. Docente de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y Docente Titular de la Universidad Técnica del Norte, Ha publicado diversos libros y artículos especializados.

Vinicio Echeverría

Licenciado en Ciencias de la Educación, especialidad Artesanías Artísticas, en la UTN. Diplomado Superior en Docencia Universitaria, PUCE. Especialista en Gestión Cultural con Mención en Patrimonio. Universidad Andina Simón Bolívar. Máster en Arte Contemporáneo, Creación e Investigación, Universidad de Vigo-España. Ha sidi docente en la PUCESI y titular en la UTN, en la Carrera de Artes Plásticas. Coordinador Artístico en la III Bienal Nacional de Escultura de San Antonio de Ibarra. Ha realizado diversas Exposiciones.

MUROS QUE HABLAN. GRAFFITIS EN IMBABURA

Fdita

Editorial Universidad Técnica del Norte

Av. 17 de Julio, 5-21. IBARRA - IMBABURA - ECUADOR Tel. +593 (6) 2997800 / editorial@utn.edu.ec / www.utn.edu.ec

Proyecto y dirección

PhD. Albert Arnavat

Docente investigador en la Universidad Técnica del Norte

Presentación

PhD. Marcelo Cevallos, Rector de la Universidad Técnica del Norte

Prólogo

Msc. José Echeverría, Instituto de Altos Estudios de la UTN

Autores

PhD. Albert Arnavat, Msc. Vinicio Echeverría, Msc. Claudia Ruiz Docentes investigadores de la Universidad Técnica del Norte Lic. Mariuxi Yépez, Licenciada en Diseño Gráfico por la UTN

Fotografias

Albert Arnavat, Mariuxi Yépez, Bolívar Vega, Richard Santacruz, Rosalba Martínez, Marcelo Manosalvas, Marialina Mavizu y los alumnos de: Fundamentos del Diseño, 4º: Wladimir Andino , Karina Andrade, Daniel Anrango, Guido Arias, Jenny Diaz, Rodney Garcia, Jazmin Guerra, Jairo Jacome, Antony Lopez, Paul Mafla, Saya Males, Stalin Martinez, Javier Moran, Fernanda Moreno, Jorge Oña, Margoth Paez, Steven Pallasco, Andrea Pupiales, Felipe Suquillo, Juan tugumbango, Evelin Valencia, Pedro Valencia y Santiago Villa. Medios Publicitarios, 5º: Gissela Cadena, Freddy Calapaqui, Evelyn Chicaiza, Darwin Flores, Adrian Garzón, Christian Jaramillo, Ivan Muenala, Valeria Muñoz, Franklin Portilla, Dario Ruiz, Henry Sanchez, Andrea Sanchez, Xavier Santacruz, Jenny Saransig, Elvis Sisa, Jonathan Terreros, Wilson Torres, Lisseth Valencia, Paul Velez. Marketing, 6º: Michael Alobuela, Jorge Benalcazar, Ronald Caicedo, Diego Campo, Diego Carvajal, Carlos Chavez, Elvis Chiza, Carlos Churaco, Fabricio Encalada, Andres Estrella, Johnny Guerra, Bryan Lima, Jhony Lopez, Estefany Perez, Katerin Perez, Jasmin Pinchao, Byron Quishpe, Pedro Rosero, Carolina Ruales, Carla Simbaña, Juan Pablo Torres, Jose Luis Túquerres, Johanna Vaca, Óscar Yazan.

Colaboradores

Bolívar Vega, Mafo López, Germán Quilumbango, Álvaro Córdova, Marcelo Manosalvas, Álvaro Loyo y Rosalba Martínez

> Dirección de Arte y Diseño Gráfico Albert Arnavat

> > Revisor académico interno Dr.C. Eugenio Doria

Revisores académicos externos

PhD. Montserrat Corretger Sáez y PhD. Xavier Ferré Trill Profesores de la Universitat Rovira i Virgili. Catalunya. Europa

Coordinación comunicacional, Mgs. Claudia Ruiz Edición digital fotográfica, Johanna Vaca y Fernanda Aracely Moreno Revisión de estilo, Msc. Sandra Guevara Betancourt

> © de los textos e imágenes: sus respectivos autores, 2017 © de esta edición: Editorial Universidad Técnica del Norte, 2017 1º edición, digital: julio de 2017. ISBN: 978-9942-984-53-1

Este libro, *Muros que hablan, Graffitis en Imbabura*, dirigido por Albert Arnavat, y editado por la Editorial Universidad Técnica del Norte, se acabó de editar, el 29 de junio de 2017.

