

24
25
26

Octubre
2018

UDI UNIVERSIDAD
DE INVESTIGACIÓN
Y DESARROLLO

Informes e Inscripciones
Vicerrectoría Académica
Tel. (7) 6356332
e - mail: congreso@udi.edu.co

ILUSTRACIÓN URBANA: EL REGISTRO DE LO COTIDIANO

Absalón Rincón Muñoz
Corporación Educativa ITAE,
Bucaramanga, Colombia.
Abscisa27@gmail.com

RESEÑA ACADÉMICA

Absalón Rincón Muñoz Diseñador gráfico, Universidad de Investigación y Desarrollo, Especialista en Diseño Publicitario, Universidad de Investigación y Desarrollo, director del programa de Interiorismo y Decoración de Espacios de la Corporación Educativa ITAE, Docente Investigador Adscrito al grupo de Investigación GIACODI.

Hugo Gomez Cárdenas
Corporación Educativa ITAE,
Bucaramanga, Colombia.
Hugogomez95@gmail.com

RESEÑA ACADÉMICA

Hugo Gómez Cárdenas Arquitecto, Universidad Santo Tomas de Aquino, docente del programa de Interiorismo y Decoración de Espacios de la Corporación Educativa ITAE.

RESUMEN

La ilustración es un movimiento intelectual y cultural que surgió en Europa y poco a poco se fue expandiendo por el resto del mundo aplicado a diferentes formatos y técnicas, cuando hablamos del urbanismo o URBS del latín que significa ciudad empezamos a analizar los asentamientos humanos en los cuales se aplica la ilustración, actualmente conocida como GRAFITI, obra efímera o de corta duración que da indicios de ser su primera pintada en Filadelfia en 1965 surgiendo así el primer apodo con un mensaje específico “CornBread”, hay otros orígenes como el de TAKI183 a finales de los años 60 en New York, hay un origen incluso más remoto, un romántico austro-húngaro KYSELAK, escritor, funcionario, montañista quien a comienzos de 1800 comenzó a dejar su huella por todo Europa. Actualmente después de más de 180 años se conservan 16 firmas de este primer graffitero moderno y con este ejemplo podemos denotar el registro de lo cotidiano y como este registro nos ata a una historia y aun futuro con el diseño gráfico.

Palabras clave: Ilustración, Urbanismo, Ciudad, registro, Cotidianidad.

DESARROLLO DE LA PONENCIA

Naciendo en los años ochenta, el graffiti ha ido tomando fuerza estética y numeraria en cuanto a sus nuevos exponentes y técnicas en todo el mundo; desde hace no más de una década en Quito, los grupos de graffiti han ido mejorando el mensaje y la calidad gráfica con la influencia del diseño gráfico y tendencias artísticas contemporáneas y retroalimentando a las mismas con su presencia gráfica en la urbe. El graffiti artístico en la ciudad de Quito posee actualmente mayores posibilidades de explotación creativa y publicación por la cantidad de nuevos artistas, técnicas mejoradas, nuevos productos, tiendas especializadas, revistas y atención del público en general.

Partimos de que se puede crear imágenes que evoquen sentimientos y pensamientos a través del estudio de los signos, la teoría del color, los elementos del diseño gráfico, las leyes del diseño entre otros. La comunicación visual puede por lo tanto venir desde la naturaleza y estos ser mensajes casuales que el perceptor puede interpretarlos a su manera con diferencia de otro tipo de comunicación visual manipulada o creada por un emisor y esto es lo que se llama comunicación visual intencional la cual es entendida por la comunicación visual estética y la comunicación visual práctica, la primera es aquella que nace de la importancia de crear armonía y ritmo para embellecer y hacer agradable al mensaje, mientras que la segunda no toma en cuenta lo estético ni el ritmo ni la armonía visual sino lo funcional en términos comunicativos, es decir que su importancia radique en facilitar la lectura de dichos mensajes.

Calderón Rodríguez, J. (2013). El graffiti artístico en el diseño gráfico Quiteño Estudio de caso el Colectivo Master Funky Crew MFC. *Quito: Universidad Israel, 2013*. Retrieved from <http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/299>

Para abordar los interrogantes iniciales es necesario repasar una serie de discusiones que nos servirán de marco de análisis. Es desde tales debates que se pueden formular aquellas preguntas en torno a la posibilidad de analizar y estudiar las performances cuando su registro es efímero, instantáneo, y sobre la factibilidad de constitución de un archivo cuyo corpus está dado por la huella digital de su circulación a través de las redes sociales. El atravesar los debates actuales en torno a las performances permitirá, entonces, una dimensión más cabal de nuestros propósitos y nuestra línea de exploración.

Gonzalo Federico Zubia (2018). *Conti.derhuman.jus.gov.ar*. Retrieved 23 October 2018, from http://conti.derhuman.jus.gov.ar/2018/01/seminario/mesa_13/zubia_mesa_13.pdf

“El primer antecedente del graffiti moderno de que se tiene noticia es el trabajo del montañero y aventurero Josef Kyselak, que vivió en el imperio Austrohúngaro entre 1799 y 1831. Nacido en una familia acomodada y educado en la universidad, Kyselak trabajaba como funcionario e invertía sus dos meses anuales de vacaciones en viajes a lo largo y ancho de Europa central, caminando campo a través, escalando picos y visitando ruinas, llevando consigo siempre el mínimo material. Con poco más de veinte años, Kyselak hizo una apuesta con sus amigos por la que se daba un plazo de tres años para hacerse famoso en todo el imperio. Para conseguirlo se dedicó a viajar por Europa escribiendo su nombre en cada lugar visible que encontraba en su camino: castillos, iglesias, piedras, puentes u obeliscos, con pincel o con cincel. Ese mismo año era ya claro que había ganado la apuesta.

Pero eso al parecer no frenó la actividad de Kyselak, que siguió actuando y de manera cada vez más notoria. Comenzó a firmar en los edificios en cuanto se abrían al público. La policía llegó a solicitarle que respetara cierto puente y no lo firmara hasta unas semanas después de su inauguración, cosa que por cierto hizo. Kyselak era un montañero avezado y solía escribir en las cimas, donde sólo escaladores expertos podrían llegar. Todo esto le convirtió en un héroe popular sobre cuyas hazañas circulaban multitud de rumores y leyendas. Según una de éstas, tras haber firmado en un edificio de la corona, fue citado por el mismo emperador en su despacho para ser reprendido. Se dice que tras abandonar Kyselak la sala, el emperador levantó un documento en el que estaba trabajando y debajo, sobre su escritorio, actualmente se han conservado unas 16 firmas tras 180 años.

JOSEF KYSELAK, el primer antecedente de graffiti moderno.. (2014). Madrid me priva. Retrieved 23 October 2018, from <https://madridmepriva.wordpress.com/2014/02/27/josef-kyselak-el-primer-antecedente-de-graffiti-moderno/>

Si tomáramos el término “ilustrar”, en una de sus definiciones de la Real Academia española, “*aclarar un punto o materia con palabras, imágenes o de otro modo*”, probablemente podríamos asociarlo con algunas de las expresiones callejeras que encontramos plasmadas en las paredes y que conocemos con el nombre de graffiti o arte urbano, porque cuando vemos estos grandes dibujos o pinturas sobre los prolongados muros de las fachadas o de los cerramientos de algún lote o establecimiento, alcanzamos a percibir, en algunos casos, la manifestación gráfica del punto de vista de algunas colectividades y grupos culturales o tal vez las ideas que circundan nuestras propias mentes, en este caso expresadas de forma ingeniosa y con imágenes más contundentes que las que pensamos.

Es un fenómeno que data de hace mucho tiempo y que cobró una fuerza singular a partir de los movimientos de contracultura de los años sesenta con su respectivo carácter contestatario y revolucionario; en ese entonces surgió como una forma de comunicar la inconformidad con el régimen establecido o contra las medidas, que alguna administración déspota tomaba, atropellando los derechos básicos del individuo, en otras palabras tenía un propósito expresivo eficaz, beligerante y porque no decirlo estético en ocasiones.

Ha evolucionado tanto que hoy en día no solo ha trascendido su carácter clandestino y contestatario, sino que también se ha convertido en un elemento plástico que embellece el paisaje urbano y es inclusive propuesto muchas veces por las mismas autoridades administrativas.

Sin embargo, la presencia de estas expresiones urbanas siempre ha tenido un matiz polémico, ya sea que se interpreten como manifestaciones ofensivas, provocadoras, irreverentes y en el peor de los casos denigrantes, o por el contrario se consideren como aportes al ornato y embellecimiento de la ciudad, como lo dice el artículo “Bogotá arte urbano o graffiti. Entre la legalidad y la forma artística de expresión.”

“Es un hecho social que está asociado con la acción directa de generar una marca en la calle, esta acción puede ser una huella particular que representan una o varias personas, es una subcultura y un estilo de vida para quienes se dedican a él, que ven en esto un medio para buscar emociones y rebelarse de manera sutil, pero a la vez contundente ante una autoridad impuesta. Desde el 2007, en Bogotá, se empieza a presentar un incremento en el interés por el tema del graffiti, desde entonces muchos graffiteros o artistas callejeros han vinculado sus oficios con formas comerciales de producción transformándolo en un medio para diferentes propósitos.”

(2018). *Redalyc.org*. Retrieved 24 October 2018, from <http://www.redalyc.org/pdf/5135/5135544>

Para comprender un poco más este fenómeno podemos observar este fragmento del artículo de Liliana Mora titulado “El graffiti como cultura artística transfronteriza.”

Los escritores del graffiti

El personaje que realiza un graffiti percibe su entorno urbano como una sucesión de espacios y territorios imbricados (casa, calle, barrio, ciudad, clase social). Sin embargo, es importante preguntarse cómo se define un espacio o qué características tiene que tener para que un graffitero realice su primera pincelada. El ámbito de acción está comprendido en un primer momento de su conexión y desarrollo dentro del marco del barrio donde reside. Una lucha territorial que se forja desde cada individuo.

Alterar la especialidad circundante y hacerla a su propia semejanza gráfica parece ser el propósito primordial de un graffitero. De esta manera es importante resaltar que el primer entorno en el que un graffitero vive y desarrolla sus actividades es el de la calle y el de su barrio. Es allí donde deja sus primeras huellas. Pero esto da pie a que el graffiti se enmarque de una manera cronológica. El graffiti existe mientras dure en el tiempo, de tal manera que la existencia en una misma zona donde puede haber graffitis nuevos y graffitis viejos dan una muestra de su propio pasado estético y la evidencia de su evolución.

El personaje que se pone hacer el graffiti gana un reconocimiento público, bastante relativo, en su mayoría es conocido por su grupo de amigos, vecinos y hace parte de un conjunto social limitado al barrio. Por otro lado, su actividad es pública y cualquier ciudadano lo puede ver, el que pase por esa calle, no tiene que pertenecer precisamente a ese barrio, pero es el uso del alias (tag), lo que produce un efecto de clandestinidad, confusión. Es el resurgir de otra persona, siendo evidentemente la misma.

(2018). *Riunet.upv.es*. Retrieved 24 October 2018, from

<https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/11805/Tesis%20Liliana%20Mora.pdf?sequence=1&isAllowed=>

y

REFERENCIAS

Calderón Rodríguez, J. (2013). El graffiti artístico en el diseño gráfico Quiteño Estudio de caso el Colectivo Master Funky Crew MFC. *Quito: Universidad Israel, 2013*. Retrieved from <http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/299>

Cuadernos del Minotauro, 1, 2005 Fernando Figueroa. *Difusor.org*. Retrieved 20 October 2018, from <http://www.difusor.org/wp-content/uploads/2009/06/violencia-y-salud-mental.pdf#page=132>

Gonzalo Federico Zubia (2018). *Conti.derhuman.jus.gov.ar*. Retrieved 23 October 2018, from http://conti.derhuman.jus.gov.ar/2018/01/seminario/mesa_13/zubia_mesa_13.pdf

JOSEF KYSELAK, el primer antecedente de graffiti moderno.. (2014). Madrid me priva. Retrieved 23 October 2018, from <https://madridmepriva.wordpress.com/2014/02/27/josef-kyselak-el-primer-antecedente-de-graffiti-moderno/>

(2018). *Redalyc.org*. Retrieved 24 October 2018, from <http://www.redalyc.org/pdf/5135/5135544>

(2018). *Riunet.upv.es*. Retrieved 24 October 2018, from <https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/11805/Tesis%20Liliana%20Mora.pdf?sequence=1&isAllowed=y>