

**XIII Foro Académico de Diseño
XV Festival Internacional de la Imagen
Cinetismo, pinturas transformables en el graffiti y
street art en Bogotá.**

Lic. María Martha Gama Castro M.C.E. , Ing. Nicolás de Jesús Bustos Barón

Lic. Bellas Artes, Universidad de La Sabana, Bogotá-Colombia.
Altos Estudios en Animación, Escuela Internacional de Cine y Televisión, San Antonio de los Baños-Cuba.
Magister en Comunicación-Educación, Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá-Colombia.
Docente Asistente Investigadora. Universidad Militar Nueva Granada.
Bogotá-Colombia.
maria.gama@unimilitar.edu.co ,

Ingeniero en Multimedia, Universidad Militar Nueva Granada. Bogotá - Colombia
Multimedia Developer - Lead 3D Developer, SwissVBS. Toronto - Canadá
Web Manager, Perle System. Markham - Canadá
Joven Investigador, Universidad Militar Nueva Granada
Bogotá - Colombia
nicolasb.baron@gmail.com

Resumen

El graffiti en las grandes ciudades ha sido uno de los sistemas de comunicación y expresión más popular y masivo; inclusive se puede afirmar que, para comunicar, el ser humano acudió a la práctica de la escritura en las paredes antes que a la expresión oral, “la práctica de la comunicación gráfico-visual ocurrió incluso antes que la verbal” [1].

El graffiti concentra diversas opiniones en cuanto a su validación al relacionarse con diferentes aspectos como el arte urbano, el diseño y la comunicación visual, la sociedad, y la política. Las opiniones de artistas, autoridades y sociedad civil reflejan el enfrentamiento radical que existe y el rango de posturas, que llegan a ser diametralmente opuestas entre sí.

Los espacios públicos de la ciudad han dado paso a paredes que como lienzos se convierten en lugares apropiados para los artistas que en la calle dejan su comentario y crítica social como enfrentamiento y burla a quienes constantemente los rechazan, o entablan conversaciones urbanas que durante un gran tiempo han sido ignoradas y subvaloradas. Para muchos, este tipo de expresión los aleja de lo que cualquier exposición de arte tradicional debería ser. Sin embargo esto, y el reciente auge, ha permitido que la ciudadanía se involucre más en la discusión, dado que gracias a la mayor exposición y difusión se están desarrollando posturas novedosas y un ojo más abierto y crítico.

Por esta razón se concibe una exposición itinerante de arte callejero, con sus autores como recurso para poder conocer su obra. Este trabajo consiste en una práctica social y equilibrada para todas las partes involucradas. Video Mapping de arte callejero, es el objetivo que se postula, como una puesta en escena en tiempo real en las paredes del centro de Bogotá que permita a una audiencia abierta el contemplar y acercarse aún más a la obra de los artistas callejeros, a través de una proyección que es en sí misma trabajo de divulgación, educación, y proyecto artístico. Una obra inspirada en la historia y actual estado del street art en la ciudad, que presenta un juego de ilusiones ópticas y visuales, “cuando los principios de la perspectiva se invierten y se solidifican en pinturas esculpidas ocurre algo extraordinario; la mente es engañada haciéndole creer lo imposible, que un cuadro estático puede mover por sí misma” [2]. Lo cinético: movimiento y transformación presente en tiempo real, llevadas al graffiti y street art por medio de obras tridimensionales bidimensionalizadas con combinaciones espaciales de la pintura compuestas a

partir de elementos que forman un espacio tridimensional que valorizan el lugar. Esos elementos tridimensionales se encuentran unidos al plano bidimensional o “tercera dimensión bidimensionalizada” [3].

Palabras clave

Arte, Bidimensional, cinetismo, ciudad, graffiti, mapping, proyección, sociedad, streetart, tridimensional, proyección.

El muro, el lienzo.

Para comenzar se postula lo que legalmente ha sido en la ciudad de Bogotá y el Plan de Ordenamiento Territorial, lo que es el Espacio Público: “El Espacio Público de una ciudad comprende las áreas requeridas para la circulación peatonal, vehicular, la recreación pública (activa o pasiva), para la seguridad y tranquilidad ciudadana. También son aquellas franjas de retiro de las edificaciones sobre las vías, fuentes de agua, parques, plazas, zonas verdes y las necesarias para la instalación y mantenimiento de los servicios públicos básicos, para la instalación y uso de los elementos constitutivos, del amoblamiento urbano en todas sus expresiones. Por otro lado, estos espacios preservan las obras de interés público y de los elementos históricos, culturales, religiosos, recreativos, artísticos. En términos generales, Espacio Público son todas las zonas existentes, debidamente proyectadas, en las que se pone de manifiesto el interés colectivo, y, por tanto, se constituyen en zonas para uso y/o disfrute colectivo”. [4]

De acuerdo con esto, y sin transgredir la ley, preservar los espacios artísticos que menciona la ley, hace parte de esa norma que establece un ambiente más amable en la ciudad. Que se establezcan lugares para el deleite visual que no solo lo debe dar la arquitectura, sino el mantenimiento visual a través de obras de arte de gran formato y cuyo lienzo ha sido reemplazado por cualquier pared del centro de la ciudad. Bogotá, es hoy en día un centro de atractivo visual que ha ganado un lugar importante a nivel internacional en cuanto a la validez que ha tenido el Arte Callejero y la expresión que, a través del Graffiti y el Street Art, le han dado a la ciudad un carácter y una expresión independientes, que aunque para algunos sigue siendo una invasión del espacio público, para otros es una bella forma de modificar el paisaje lúgubre, sombrío y algunas veces vandálico que por mucho tiempo tuvo la ciudad, específicamente el centro de Bogotá.

En algunas ciudades del mundo el arte callejero se fue fundiendo en una oportunidad de manifestar por medio de cada imagen una postura social que casi siempre era simplemente eso, una postura; y que más allá de eso no lograba calar, ni mimetizar en los ciudadanos lo que realmente se decía a través de ella. En Bogotá, las cosas no cambian. Como se dijo anteriormente para algunos siguen siendo actos vandálicos, para otros es todo lo contrario. Entonces, son los artistas callejeros delincuentes o artistas.

Pero más allá de cualquier realidad, lo que sí es cierto es que el aspecto de la ciudad ha cambiado. En este sentido, este proyecto comenzó a justificar su validez en ese principio de permisividad ciudadana y encontró en esto

una propuesta apta para designar un tipo de obra cinética que sin ser pintura ni escultura combina las características espaciales de ambas. Una especie de “objeto plástico tridimensional” [3], es el término que parece convenir al proyecto por su extensión denotativa, este puede aplicarse a un conjunto de obras que escapan a clasificaciones demasiado rígidas, y conseguir de otra forma las obras juego.

Cinetismo, pinturas transformables en el grafiti y street art en Bogotá, fue proponiendo una instalación inmersiva, casi como un juego de imágenes en las que el público en la calle interactúa en la obra, con un simple desplazamiento o por manipulación, logrando así transformaciones posibles de acuerdo a su postura frente a la obra.

La Pintura, y todo objeto espacial en general, posee un carácter desbordante, siempre hay algo más que podemos agregar a lo percibido inmediatamente. Para agotar las riquezas de mi percepción presente, se necesitaría un tiempo infinito¹.

La puta se respeta.

El primer paso del desarrollo del proyecto fue abordar el grafiti en Bogotá y su postura frente al arte callejero, esto llevó a hacer un recorrido por la ciudad que obviamente deja claro que el manejo del tema grafitero está en lo ilegal. El grafiti tiene como principio conceptual el estar basado en eso, en la transgresión y la invasión del espacio. (Figura 1), para el grafitero tomarse una pared no implica pedir permiso, ni ajustarse a las leyes, todo lo contrario, es para ellos el paroxismo de su pensamiento y su crítica social y política.

Posterior a esto y desde el proceder cualitativo, se utiliza el método de interpretación de las obras, grafitis, grafiteros y artistas consultados; es decir, la búsqueda de sentido y significado a las unidades gráficas y así, establecer categorías emergentes que permitan complementar el análisis dispuesto para comprender los referentes inductivos de los espacios seleccionados, abordando el objeto de estudio a profundidad.

Para dar cumplimiento a los objetivos propuestos, se plantea el siguiente aspecto metódico: A partir de los preceptos teóricos analizados en la primera parte del desarrollo del proyecto, se busca validar los hallazgos a través de procesos de trabajo de campo asociado a la exposición, discusión y validación de categorías y resultados

¹ Jean-Paul Charles Aymard Sartre, conocido comúnmente como Jean-Paul Sartre, fue un filósofo, escritor, novelista, dramaturgo, activista político, biógrafo y crítico literario francés, exponente del existencialismo y del marxismo humanista. (www.google.com.co)

parciales. En ese orden de ideas, se plantea el trabajar con un universo enmarcado en grupos de investigación (líderes de grupo, docentes-investigadores, asistentes de investigación y semilleros) que trabajen líneas de investigación o proyectos sobre virtualidad, que permitan dar cuenta de una validación desde su experiencia y trabajo investigativo sobre el objeto de estudio analizado. Esto con el fin de logra integrar a la obra con el público que la va a ver y sumergirla en la interpretación que da el artista a su espacio.

Figura 1. Grafiti en el centro de la ciudad. Cualquier muro es una buena excusa. Fotografía tomada por los autores.

Seguido a esto, la intención es crear por medio de software especializado el diseño, entorno 3D, y posterior proyección de obras de arte sobre espacios públicos que se conviertan en proyecciones a corto plazo sin interrumpir lo cotidiano de la ciudad. Exposiciones y proyecciones itinerantes dentro de la ciudad de Bogotá con el fin de darle una visión diferente al público que ha considerado este arte, un arte delincuencial y de poco valor estético.

La idea es ir diferenciando entre grafiti y Street Art. El primero es una intervención rápida con pintura de latas de aerosol, mientras que el segundo es una intervención de un espacio urbano en la que se utiliza una técnica y materiales más profesionales. De hecho, para algunos, el Street Art se puede considerar como el ‘post-grafiti’. Hoy el arte callejero se exhibe incluso en museos y galerías. [5]

Un aspecto importante a considerar fue la ubicación, que finalmente también es determinante y que tiene además una connotación muy importante, porque no es lo mismo un grafiti en el centro que en el barrio de cualquier

localidad con poca circulación de peatones.

Los espacios físicos en el que se han realizado los grafitis deben determinar el aspecto sociológico, pues su análisis permitiría contextualizar el tipo de contestación del propio mensaje, y, por lo tanto, el citado deseo de individuación dentro de la colectividad. Pero, evidentemente, y si bien es importante esta información, su estudio caería más dentro de la sociología y la antropología, y, de forma complementaria, de la psicosociología, entroncando, de este modo, también con la sociografía. (Palliser, 2007)

Ahora, entender si el grafitero es un artista queda en el cuestionamiento de quienes aprecian o subvaloran este tipo de expresión, quien elabora el grafiti es un artista al que le interesa su obra y que continuamente intenta perfeccionarla, tanto para él como para sus compañeros. Podría relacionarse, de alguna manera, con los artistas del Quattrocento, (Bourdieu, 1999) ya que los artistas para esta época mantenían en disputas por el derecho que pedían por darle o simplemente poner su firma en su obra. Un simple derecho de autor que les era vulnerado.

No se les atribuye el título de artistas, pero usan sus firmas y ya no están en el anonimato, inclusive hacen de esas firmas una identidad y sin ningún código establecido, es decir, cualquiera puede escribir un mensaje. *“los artistas callejeros, los que pintan imágenes propias de un experto nos dicen que somos las putas de la plástica, pero ojo: “a la puta se respeta” ”* afirma Inmigrante (Figura 2) grafitero que fue abordado mientras “cumplía” con su trabajo.

Figura 2. “La calle es nuestro mundo, compartimos, representamos, criticamos. A la gente no le gusta pero eso no nos importa. No somos ladrones somos artistas de la calle” Inmigrante.

El concepto es crear una alternativa didáctica sobre el concepto del grafiti para que las personas conozcan sobre este “arte” y se reconozca la diferencia entre arte callejero y grafiti; sus movimientos, tendencias y obras de

diferentes artistas. El objetivo es, que además de la inmersión cinética del público, se haga parte de una obra colaborativa de entornos interactivos, de audio y video, y de instalaciones que influyan en el estado emocional de los participantes (Figura 3). Contar con la presencia de los autores es muy importante para que haya más comprensión hacia la obra y que el mismo autor exponga su trabajo.

Como se dijo anteriormente la obra contará con un elemento muy importante, el sonido dentro de la instalación que se dará de acuerdo al movimiento a través de un espacio cuyas dimensiones serán limitadas con el fin de no salir del área y los sonidos son los que marcarán el límite en ese espacio. Viéndolo de esta forma El espectador no sólo ocupa este espacio, sino que su propia condición de inmerso le hace interactuar con él, pero interactúa sensorialmente: toca, escucha, respira,... y cada una de estas sensaciones son reales, son una realidad para el propio sujeto inmerso. Visto de esta forma, se ha recuperado la realidad. (Avila. 2003)

Figura 3. Maqueta para prueba de inmersión.

Referencias

- [1] Berger, J. (2002) Modos de ver. Barcelona. Ed. Gustavo Gilli
- [2] Hughes, P. (2011) Paradoxymoron: necia sabiduría en palabras e imágenes
- [3] Bertola, E. (1973). El Arte Cinético. Ediciones nueva visión. Buenos Aire
- [4] Artículo 5, Ley 9 de 1989.
- [5]<http://www.semana.com/cultura/articulo/el-street-art-duenos-calle>.

Bibliografía

Avila, N., (2003). *Interactividad y arte interactivo. La Realidad Virtual Inmersiva*. Revista Arte, Individuo y Sociedad. Universidad Complutense de Madrid

Candia, P. Rodriguez, A. (2011). *Graffiti como manifestación de disidencia en América Latina*. Universidad Iberoamericana

Castro, S., Vásquez, R., Fajardo, E., Mojica, S., Arbeláez, V., García, S. (2012). *Diagnóstico Graffiti Bogotá 2012*. Graffiti Bogotá 2012

Castro, S. (2012). Diagnóstico Graffiti Bogotá 2012. Graffiti Bogotá 2012. PDF. p. 25

Bourdieu, P., (1999). *La miseria del mundo*. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, (primera edición en francés: 1993).

Baudrillard, J., (1997). *Illusion, désillusion esthétique*. París: Sens&Tonka.

Gubern, R., (1996). *Del bisonte a la realidad virtual. La escena y el laberinto*. Barcelona: Editorial Anagrama.

Lévy, P., *¿Qué es lo virtual?*, Barcelona, Ediciones Paidós Ibérica, 1999.

Palliser, A., (2007). *Los Graffiti*

Peredo, P. (2009). *El Graffiti: su evolución y percepción social a favor o detrimento de una ciudad*. Topofilia. Revista de Arquitectura, Urbanismo y Ciencias Sociales.

Uribe, C. (2011). *El arte urbano y la producción de sentidos políticos juveniles*. VI Jornadas de Jóvenes Investigadores. Instituto de Investigaciones Gino Germani.

Vega, B. (2012). *Lenguaje visual publicitario como sistema de comunicación en el Street Art: creación y difusión*. Universidad Autónoma de Barcelona.

Walls, E. (2009). *Graffiti, Hip-Hop, Rap, Breakdance. Las nuevas expresiones artísticas*.

Weibel, P., (2007), "Cine expandido, video y Ambientes Virtuales" , en *El Medio es el Diseño Audiovisual*, Manizales, Editorial Universidad de Caldas.

Biografía de los Autores

Lic. Bellas Artes, Universidad de La Sabana, Bogotá-Colombia. Altos Estudios en Animación, Escuela Internacional de Cine y Televisión, San Antonio de los Baños-Cuba. Magister en Comunicación-Educación, Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá-Colombia.

Docente Asistente Investigadora. Universidad Militar Nueva Granada. Bogotá-Colombia.

CvLac: http://190.242.114.26:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000002060

Nicolás de Jesus Bustos Barón

Ingeniero en Multimedia, Universidad Militar Nueva Granada, Bogotá-Colombia.

Joven Investigador. Universidad Militar Nueva Granada. Bogotá-Colombia.

CvLac: http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001631190

Reconocimientos

A la Universidad Militar Nueva Granada, por su financiación en el proyecto de investigación INV. ING-1813, titulado “Resignificación de Street art o (in) cultura ciudadana. Bogotá un gran lienzo para la anamorfosis.”