

Jędrzej Kotarski

Grafi ti en América Latina

Sztuka Ameryki Łacińskiej Arte de la América Latina 2, 215-236

2012

Artykuł został opracowany do udostępnienia w internecie przez Muzeum Historii Polski w ramach prac podejmowanych na rzecz zapewnienia otwartego, powszechnego i trwałego dostępu do polskiego dorobku naukowego i kulturalnego. Artykuł jest umieszczony w kolekcji cyfrowej bazhum.muzhp.pl, gromadzącej zawartość polskich czasopism humanistycznych i społecznych.

Tekst jest udostępniony do wykorzystania w ramach dozwolonego użytku.

Graffiti en América Latina

Jędrzej Kotarski
(Instituto de Estudios Internacionales de Universidad de Lodz,
Sociedad Polaca de Estudios Latinoamericanos)

PARTE I. EL CASO DE BRASIL.

DESDE LOS MURALES MEXICANOS HASTA LAS IMÁGENES DE REBELDÍA EN LAS FAVELAS DE BRASIL

INTRODUCCIÓN

Las calles y las paredes de todas las ciudades de América Latina están llenas de graffiti. Es difícil imaginar un paseo por São Paulo, Río de Janeiro o México DF sin encontrar por lo menos una docena de pinturas o inscripciones en los muros y las paredes de edificios, tanto en barrios ricos, como en los pobres, en los centros de ciudades grandes y en sus provincias.

¿Es una forma de vandalismo en los espacios urbanos, o más bien la voz desde el fondo de la sociedad, una alternativa a las declaraciones de los políticos y celebridades en los medios de comunicación, que muestra una realidad diferente a la oficial?

Parece que en el caso de América Latina el graffiti tiene una relación particularmente estrecha con la política. Esta relación no desaparece con el tiempo, al contrario, sigue creciendo con la globalización del siglo XXI. Precisamente las inscripciones e imágenes en los muros suelen ser el primer signo tangible de

los conflictos internos y revueltas (Oaxaca y Chiapas en México), pero también la expresión de la propaganda oficial del estado (La Habana, Cuba).

Al principio, es necesario establecer sus límites y características. El graffiti se clasifica como arte popular y arte callejero, que deriva de la cultura popular. Una de sus formas consiste en pintadas de diferente tamaño, inscripciones, símbolos o escenas completas en las paredes de los edificios, vallas o muros. A pesar del paso del tiempo, sigue levantando polémicas y provocando las mismas preguntas: cómo interpretar la presencia de graffiti— ¿Es un acto de vandalismo, como se lo interpretaba durante mucho tiempo, o una forma de arte?

¿Forma el graffiti parte de la iconosfera de la ciudad y así debe ser aceptado, o deteriora el orden estético y hay que luchar contra él?

¿Forma parte integral de la imagen en la mayoría de las ciudades y debe ser aprobado como una parte integral o rompe su estética y debe desaparecer? Cuando algunos con satisfacción observan como los guardias y los policías persiguen a los autores de graffiti, otros en el mismo tiempo están dispuestos a leer los mensajes y contenidos que transmiten estas pinturas. Hay también personas que admiran los graffiti como una forma poco convencional de expresión artística.

[Fig.1. Los personajes figurativos parecidos a los del cómic, hechos por Os Gémeos.]

Sin duda, el graffiti dice mucho no solamente sobre la identidad de sus autores y valores que representan. A través de esta forma, sus creadores hablan

y revelan al público el punto de vista de grupos más amplios, que a menudo no tienen otra forma de expresar su opinión. Los grafiteros ante todo, hablan de los actuales acontecimientos socio - políticos y culturales, problemas, hechos y conflictos, de los que los medios oficiales de comunicación no hablan, o lo hacen de mala gana. Esto provoca las siguientes preguntas: ¿Cómo se relacionan entre sí unos garabatos gráficos-señas de rivalidad entre los aficionados del fútbol, los eslóganes con contenido social importante y el graffiti que expresa propaganda política?

A estas preguntas sobre especificidad de graffiti en América Latina intentaré responder en este artículo.

1. EL ORIGEN MUNDIAL DE GRAFFITI

La mayoría de los investigadores sitúa el origen de los graffiti, en más antiguos relieves y pinturas rupestres de Lascaux¹ Altamira². Miles de años más tarde, viendo los graffiti modernos que cubren las paredes de muchas áreas urbanas del mundo, somos conscientes de la gran diversidad de sus contenidos y la polarización de su aceptación social – entre la crítica sobre unos garabatos censurables hasta considerarles un importante manifiesto de contestación, la voz de indignación o admiración (SWL 1999).

Las inscripciones en los muros existen desde que existen los muros y desde que alguien tenía para comunicar algo diferente de las opiniones comúnmente aceptadas. Aunque algunos mensajes expresan los deseos individuales, otros son de grupos grandes o pequeños, algunos son bien recibidos y otros no. Se puede llegar más lejos diciendo que los graffiti modernos sorprendentemente parecen similares en muchos aspectos a las pinturas de hace varios siglos relacionadas con los principios del arte, dibujos y pinturas de la Edad de Piedra³. La historia de la pintura moderna en las paredes está llena de contradicciones. Tomasz Sikorski escribe: “El graffiti no tiene una historia coherente y compacta, y no la puede tener, porque ya su término es demasiado ambiguo”.

Empezando por la etimología – del griego “grafos” [dibujo, imagen] o del término italiano “graffito”, que significa “sombreado”. Este término originalmente se relacionaba con las inscripciones o figuras simbólicas grabadas en las

---

¹ 150 dibujos y 15 000 grabados rupestres con siluetas de animales en las paredes de la cueva de Lascaux, (Aquitania, Francia) paleolítico, alrededor de 15 000–17 000 A.C.

² En la cueva de Altamira (España) longitud 270 metros, se encuentran las imágenes de animales, varios ritos antropomórficos, dibujos geométricos y huellas de manos en las paredes, se les data sobre 25 000 a 35 000 A.C.

³ KOWALSKI 1993; DYMNA, RUTKIEWICZ 2011.

vasijas antiguas, que fueron definidas por los arqueólogos como las firmas de sus creadores. El valor de los graffiti contemporáneos, dibujos e inscripciones pintadas o grabadas en muros y paredes, como primero apreció e introdujo dentro del mundo del arte el pintor francés Jean Dubuffet⁴ (1901–1985) a finales de los años cincuenta. Fue el creador del concepto de “l’art brut” – el arte simple, primitivo y espontáneo creado por los “outsiders” sin conocimientos de los cánones estéticos.

Dubuffet veía en graffiti el manifiesto de este tipo de arte. También fue él, quien editó el primer álbum con reproducciones de inscripciones y dibujos de las paredes. Pero como el país de origen del graffiti por su cantidad y calidad, se considera desde años sesenta y setenta los Estados Unidos. Desde ahí la creación de graffiti por los artistas anónimos encontró a los seguidores en otras partes del mundo.

[Fig. 2. Río de Janeiro; la pared con graffiti de una de las casas.

A la izquierda el autor anónimo, a la derecha graffiti pintado por Nina.]

Las paredes y los vagones del metro se han convertido en el fondo de los colores, formas y significados agresivos, las inscripciones ideológicas populares. Los primeros autores de estos graffiti fueron personas de origen étnico hispano y afroamericano, que rápido encontraron grupos de seguidores. Las primeras inscripciones aparecieron después de la muerte del popular músico de

⁴ JEAN PHILIPPE ARTHUR DUBUFFET.

jazz Charlie Parker en 1955. Este suceso provocó una explosión de inscripciones por todas partes; en las paredes del metro, edificios, oficinas, plazas y paradas de autobuses, tanto en los barrios pobres como en centros comerciales. Hay personas que retroceden incluso hasta los años 20 del siglo XX, considerando como el primer graffiti las inscripciones Texino, pintadas en las paredes de metro en Nueva York⁵.

Los graffiti desde principio provocaban fuertes y diferentes reacciones – la mayoría de personas sólo veían un acto peligroso de vandalismo que debería ser destruido –, y solo algunos los consideraban como interesantes formas de arte popular. Otros solamente se interesaban por los significados de estas pinturas. Así describió este fenómeno uno de los alcaldes de Nueva York en finales de años 80:

“el desarrollo y la presencia de los graffiti no es el símbolo de pérdida del control sobre los habitantes de las grandes ciudades sino una válvula de seguridad que permite a los descontentos expresar sus opiniones críticas – y las autoridades deben escucharlos. Si los políticos cuidan realmente de sus ciudadanos no tienen por que preocuparse por los graffiti.”

La forma y los contenidos de los graffiti estadounidense se desarrollaban muy rápido y durante algunas décadas (desde los años 60 hasta finales del siglo XX) fue un modelo a seguir para los autores de varios continentes. J. Basquiat⁶ con sus características formas cubistas se convirtió en un icono del graffiti. Fue él, el primero quien llegó desde la calle a los salones de arte contemporáneo y se ha convertido en un artista reconocido.

Los acontecimientos políticos y cambios sociales, aparición de unos nuevos héroes y motivos de la cultura popular (ciencia ficción, el desarrollo de la fotografía y cómic, la publicidad, el rock), nuevas ideologías y modas de la década de los 70 y 80 hicieron posible la introducción de nuevos temas y círculos temáticos dentro de las obras de graffiti.

A los graffiti los han clasificado como una parte de diferentes subculturas. La galería informal más famosa en Europa hasta la reunificación de Alemania ha sido la parte oeste del Muro de Berlín⁷.

---

⁵ STEPEN 1993; GANZ 2011: 19–20.

⁶ Jean-Michele Basquiat (1860–1980), representante del neoexpresionismo, combinaba diferentes tipos de pintura, precursor de graffiti.

⁷ THOMSON 2009: 41–59.

[Fig. 3. Fragmento de un muro en São Paulo; a la izquierda graffiti modelo hecho por el autor anónimo, en el centro composición figurativa de Vitche con el motivo de las máscaras. La inscripción se refiere a los comentarios de los políticos.]

2. EL ORIGEN DE LOS GRAFFITI DE AMÉRICA LATINA

En el caso de América Latina, hay que recordar que las tradiciones, influencias, motivaciones y etapas de desarrollo de sus formas y contenidos han sido diferentes.

Ahí en la fuerte inspiración, mucho más temprano que en Estados Unidos, se convirtieron los mejicanos murales del año 20 del siglo XX⁸.

2.1. LA FUNCIÓN DE LOS MURALES MEJICANOS EN EL PROCESO DE CREACIÓN DE LA IDENTIDAD NACIONAL

Encargados por las autoridades pretendían crear determinadas actitudes sociales e ideológicas. Tenían como objetivo despertar y fortalecer un sentido común e identidad nacional. La indicación de determinadas escenas figurativas,

⁸ GASTAMAN NEELSON 2011: 22.

motivos simbólicos de la época precolombina, colonial y guerras de independencia, sus tradiciones y símbolos, ha sido aceptada por la sociedad.

Curiosamente, esta tendencia, con las formas altamente simplificadas, creció continuamente hasta hoy. Como momentos de su crecimiento destacan los tiempos de rebeliones de los años 1968, 1978, 1992 y 1994 cuando la tradición de los murales mejicanos empezó a asociarse con las imágenes típicas de los graffiti norteamericanos⁹.

[Fig. 4. El graffiti anónimo de São Paulo; por su estilo hace la referencia a Prisco de Puerto Rico.]

2.2. LA SEGUNDA TENDENCIA DEL DESARROLLO DE GRAFITI EN AMÉRICA LATINA

Desde el principio los graffiti norteamericanos han tenido una importante función comunicativa y carácter político. Se han convertido en una forma de comunicación entre los grupos socialmente marginados y grupos de élite social-política, que funcionaban en dos mundos diferentes con dificultades en las relaciones entre ellos¹⁰.

Aunque como el primer graffiti de carácter político se considera las inscripciones e imágenes del movimiento estudiantil en mayo de 1968 (Mayo del 68), cuando por primera vez apareció la famosa imagen de Che Guevara (basa-

⁹ ROBINSON, JONES-REID, LOPEZ 1992: 122-127.

¹⁰ ŚNIADECKA-KOTARSKA 2010.

da en la foto de Korda¹¹, que con el tiempo para siempre se posicionó en el canon de las imágenes de contestación), los graffiti norteamericanos se posicionan como anteriores en forma de expresar los sentimientos revolucionarios. El graffiti latinoamericano sin razón está clasificado como secundario y un poco retrasado, lo que no es del todo cierto porque desde el principio expresaba los temores, frustraciones, deseos y sueños de las personas marginadas socialmente, quienes a través de estas forman deseaban ser escuchadas y conocidas. En realidad por medio de esta manera de expresión llegaban a un público más amplio que los grupos de contestación en Estados Unidos¹².

Las pinturas callejeras de São Paulo de los años 50 del siglo XX se consideran como el graffiti más antiguo de carácter político en América Latina. Hay que destacar que el graffiti latinoamericano ha tenido dos tendencias del desarrollo. Las creaciones de la segunda han sido más famosas gracias a sus conocidos autores, pero la primera ha tenido un carácter más personal y aunque sus pinturas eran menos conocidas, la tendencia se ha desarrollado continuamente hasta hoy desde los años 20¹³.

El graffiti como respuesta a las tendencias mundiales y sus diversas formas ha encontrado seguidores en Brasil, donde los autores empezaron a utilizar toda una gama de diferentes técnicas relacionadas con actuales tendencias globales. Ellos comenzaron a pintar los vagones de trenes con las escenas y protagonistas de juegos virtuales (Super Mario Bros, Sunshine, Bomb World). Allí, el arte del graffiti, por primera vez en este continente ha empezado ser más visible durante finales del siglo XX y principios del XXI (y por lo tanto con un retraso considerable).

La comercialización de graffiti ha empezado cuando las empresas de software empezaron a utilizar este tipo de imágenes en la publicidad de las empresas, grandes corporaciones y compañías, convirtiéndolo en un fenómeno social¹⁴.

---

¹¹ Alberto Korda [Alberto Diaz Gutierrez] (1828–2001), fotógrafo cubano, famoso por la foto de Che Guevara (1960), para el periódico “La Revolución” – curiosamente – nunca ha recibido ningún pago, ni beneficio por ella. Entonces en el año 2000, después de utilizar la imagen por una conocida marca de vodka recibió 50 mil \$, que donó al servicio de Salud cubano.

¹² GITHANY 1999: 27.

¹³ LEANDRO DEL MANTO 2011: 48.

¹⁴ SCHLECHT 1995: 19.

[Fig. 5. El imagen modelo con la referencia a la figura del Cristo de Corcovado.]

3. MORFOLOGÍA DE LOS GRAFFITI LATINOAMERICANOS

Lugar, tipo, composición, estructura y técnica determinan la especificidad del graffiti en América Latina.

3.1. LUGAR DE APARICIÓN

Los graffiti ocupan espacios muy diferentes, desde pequeños con dimensiones de menos de un metro, hasta grandes que pueden ocupar varios kilómetros de superficie. Mayormente aparecen en muros, paredes, partes de las construcciones industriales¹⁵.

Aparecen frecuentemente en muros, paredes de grandes edificios industriales (fabricas), naves industriales, postes de puentes y carreteras, cruces de varios niveles. Son los sitios perfectos para los grafiteros, alejados de las zonas residenciales, lo que facilita la realización de sus proyectos.

Los lugares así se encuentran en cualquier ciudad del mundo. En general, la realización de graffiti está prohibida en los edificios públicos y privados, pero

¹⁵ CREVEN 2002:32.

a veces las autoridades permiten su presencia y asignan las zonas donde pueden ser creados, por ejemplo viejas fábricas, también con el objetivo de organizar los concursos o festivales internacionales de graffiti. Los acontecimientos de este tipo cada vez son más populares, desde hace 3 años están organizados al nivel internacional. El primero tuvo lugar en 2010 en Caracas (Venezuela), segundo en 2011 en Quito (Ecuador), el tercero en 2012 en São Paulo (Brasil).

Cada vez más el graffiti aparece también en las partes frontales de edificios o algunas paredes en los centros de las ciudades. Es una forma de promocionar el arte de la calle. Uno de estos sitios es por ejemplo los alrededores del Jardín Botánico de Río de Janeiro. Esta idea puede crear una composición interesante, pero también ayudar a resolver problemas de ocupación ilegal de los edificios, como pasó en los casos de Santos Dumont¹⁶ y Prestes Maia¹⁷ – cuando 560 familias sin hogar en el primer caso y 480 en el segundo tomaron edificios abandonados –. El hecho de pintar estos edificios por unos grafiteros famosos dio un rango diferente al problema – primero señalaron los problemas del grupo socialmente marginado, segundo – los textos e imágenes de los graffiti llamaron la atención de la sociedad mucho más que cualquier protesta o disturbio. La visualización del problema se convirtió en un argumento clave¹⁸.

3.2. TÉCNICAS

Durante las últimas dos décadas se establecieron diferentes formas de hacer graffiti realizados a mano o con ayuda de una plantilla, con el uso de pintura en pistola, spray, brocha, rodillo de pintura. Los graffiti contemporáneos tienen sus códigos y significados internacionales, en inglés, a menudo relacionados con grupos de diferentes subculturas.

En América son frecuentes las imágenes en forma de tag (etiqueta) – estilizada firma de un color con un fondo, que puede ocupar toda la pared, – outline (el contorno y escenas figurativas), bombing (textos pintados ilegalmente).

- Las etiquetas (tags) – las más típicas, son las firmas de diferentes tamaños, colocadas por los autores en todos los sitios posibles, pueden

---

¹⁶ Hotel Santos Dumont en el barrio de Mauá, es uno de los mayores asentamientos ilegales en São Paulo. En el viejo edificio en ruinas, vive alrededor de 560 familias. Amenazados por un desalojo, reunieron 2000 firmas para la petición dirigida al presidente D. Rouseff.

¹⁷ Prestes Maia – edificio de 22 plantas en el centro de São Paulo, uno de los más altos en la ciudad, convertido en un alojamiento ilegal para 480 familias. Los habitantes han creado un sistema de ayuda (Movimento Sem Teto do Centro – [port.] Movimiento Sin Techo en Centro, durante años organizando la vida del edificio en ruinas.

¹⁸ BEDOINA, MENEZES 2008: 32–38.

tener picos afilados o contornos deformados, sin elementos figurativos, pueden formar grandes composiciones.

- Los graffiti de plantilla – siempre tienen contornos marcados, la imagen y las palabras forman una parte integral.
- Pinturas en muros – figurativas, inspirados en grandes murales, formados por manchas de colores¹⁹.

[Fig.6. Río de Janeiro; la pared en el centro de la ciudad con 3 graffi diferentes, en el centro un tag.]

3.3. LA FIRMA

Existen dos grupos de graffiti – los firmados y los anónimos. La firma está relacionada normalmente con un estilo propio, que distingue al autor de otros creadores. A menudo el trabajo no lleva un comunicado particular sino que el nombre o el apodo forma una composición. De este modo el autor expresa su identidad y autoestima, al público da la oportunidad de identificarse con un concreto barrio o grupo de personas.

Hay varias maneras de firmar los graffiti:

- 2–3 letras enredadas con un contorno marcado, formando un diseño gráfico, a veces repetido en distintas formas, a menudo difícil para descifrar para las personas ajenas. Este tipo de graffiti es común para los barrios pobres, favelas, transmite el mensaje de pertenecer a una comunidad o una zona determinada.

¹⁹ MANCO 2005: 10.

- La segunda forma consiste en proporcionar un nombre completo
- La tercera consiste en repetir en todas las creaciones alguna palabra en un estilo concreto, reconocible para un público determinado.

Los colores son generalmente simples y básicos, porque los autores de este tipo de trabajos tienen a menudo limitados fondos económicos. Para los grafiteros brasileños muy típico es el uso de colores vivos y brillantes, compuestos en la misma gama o contrastados²⁰.

[Fig.7. Os Gêmeos; “No creo en esto lo que me dice el futuro, porque siempre cambia su opinión” perfil figurativo típico para Os Gêmeos.]

[Fig.8. Os Gêmeos; “No creo en esto lo que me dice el futuro, porque siempre cambia su opinión” perfil figurativo típico para Os Gêmeos.]

²⁰ SCHLECHT 1995: 52–55.

4. FISIOLÓGIA DE LOS GRAFFITI LATINOAMERICANOS

La fisiología de estos graffiti depende de los temas, motivación de los autores y función que tiene prevista.

- **Temática** – en general socio-política. A menudo muestra los problemas actuales de grupos sociales a los cuales pertenecen los autores – dificultades económicas, violencia estatal, represiones o tráfico de drogas. Otro grupo lo forman las escenas e imágenes de personas con elementos simbólicos²¹.
- **Motivación** de los grafiteros de América Latina es distinta a la de los autores de otras partes del mundo. En general ellos no aspiran a la fama (como los grafiteros de EE.UU. o Europa), no eligen temas o comunicados populistas o comerciales para una recepción favorable, pocas veces también pintan solamente por razones puramente estéticas.

Por esta razón la mayoría de los grafiteros latinoamericanos sigue anónima y suele elegir temas controvertidos, no populares dentro de la conciencia social o conocidos pero incómodos para la sociedad. A veces la creación de sus obras se convierte en una especie de misión pública. En Venezuela, país famoso de la cantidad de intervenciones de cirugía plástica realizadas durante los últimos años, cada vez hay más graffiti que apoyan la belleza natural, burlándose de la moda del cuerpo artificial.

Los autores de graffiti, como admiten ellos mismos, quieren inspirar, motivar a la acción y reflexión, incluso tomar el diálogo o modificar las decisiones poco populares de las élites políticas. De esta forma los graffiti en determinadas áreas o periodos pueden influir o crear la opinión común. Pueden ser obra de personas individuales o de grupos informales de artistas [Fig. 1].

Para los artistas individuales, el graffiti es a menudo una actividad de tiempo libre, para otros un modo de relacionarse y conocer gente, a veces logran a una popularidad inesperada. Para otros, es un modo de encontrar trabajo y mejorar su situación económica, salir de la pobreza y cambiar su posición dentro de la sociedad.

Para un gran grupo de grafiteros lo más importante es la posibilidad de romper con la rutina cotidiana, despertar las fuerzas y curiosidad de otras personas, crear un sentimiento de identidad social, movilizar a los jóvenes para luchar y cumplir sus sueños, alcanzar los deseos y objetivos.

²¹ GANZ 2004: 31.

Algunos de ellos, la fuente de inspiración la encuentran en la rivalidad, donde el objetivo es llegar a la mejor manera de transmitir los contenidos. Esta motivación tiene sus consecuencias positivas, ya que despierta el entusiasmo, la creatividad y la energía. El trabajo en grupo también proporciona una mayor confianza y aumenta las acciones controvertidas. Pero hasta los grupos grandes funcionan en el anonimato²².

4.1. FUNCIONES DE GRAFFITI

El número de funciones de graffiti es muy amplio, me gustaría indicar los más importantes o dominantes entre los artistas latinoamericanos:

- **Funciones artísticas y estéticas** – muy importantes para los propios artistas – el graffiti no es una creación de impulso feroz, sino una composición bien pensada con un proyecto previo.
- **Funciones de integración** – reuniones de grupos de jóvenes que expresan puntos de vista similares, manifestando sus diferentes visiones de la realidad que les rodea crea una función del riesgo, aventura y está asociada a la función educativa.
- **Función educativa** – tiene un carácter doble. Primero para el público de los graffiti, por otro lado para los mismos autores, quienes creando y formando los grupos evitan ser miembros de pandillas de delincuencia juvenil.

Los grafiteros en general son muy jóvenes, tienen entre 11–18 años y así pueden evitar las multas y las sanciones por actos de vandalismo (como clasifica la ley la creación de los graffiti). El ámbito de grafiteros es un mundo masculino, raramente aparecen ahí las chicas como autoras de graffiti²³.

4.2. LA REBELIÓN O LA PRUEBA DE DIÁLOGO

El significado y el mensaje del graffiti suele ser bastante simple y claro. Mayormente expresan las opiniones de los grupos que cuestionan la realidad que les rodea, rebelándose contra ciertas acciones y órdenes. A menudo los autores a través de eslóganes y dibujos simples quieren manifestar su protesta sobre los acontecimientos de su alrededor a cuales no pueden cambiar ni tienen influencia sobre ellos²⁴.

²² GITAHY 1999: 20–29.

²³ (Bedoina op. cit.).

²⁴ ŚNIADECKA-KOTARSKA 2010.

Los graffiti forman una escena visual muy sugerente y sensible que refleja y documenta meticulosamente varios acontecimientos políticos, conflictos de carácter socio-cultural o étnico-racial.

El graffiti se ha convertido en una expresión de la comunicación cultural que abarca denuncias, manifestaciones, refleja la frustración y expresa puntos de vista alternativos, ideas y deseos de los cambios. El arte de la calle es una prueba de diálogo intercultural con el mundo alrededor, no siempre amistoso, a veces incluso hostil, a través de las imágenes, a lo que los representantes políticos durante mucho tiempo permanecían ciegos y sordos. Y cuando las paredes empiezan a “gritar” demasiado fuerte entonces aumenta la prohibición de pintar en los muros y a los autores se persigue y acusa de vandalismo.

[Fig. 9. Río de Janeiro; Un tag anónimo.]

5. CARACTERÍSTICAS DEL GRAFFITI EN BRASIL

La fascinación brasileña del graffiti, que continúa desde los años 60, especialmente en São Paulo, no tiene una clara explicación. Puede que provenga de la admiración nacional por el fútbol y el carnaval, la presencia de fuertes clubs de deporte y escuelas de samba, que mantienen el espíritu de rivalidad y siempre buscan nuevos símbolos, esperando que sus seguidores se identifiquen con ellos. Es posible que también la dictadura militar de año 1964, que provocó una protesta violenta de la clase pobre, también aumentara esta característica.

Los primeros artistas brasileños de graffiti de los años 60 seguían las técnicas y modelos de los graffiti norteamericanos. Sin embargo, rápidamente han

conseguido su propio, único estilo, caracterizado por unas innovaciones impactantes, ideas originales y fuerte gama de colores. Desde entonces se clasifica sus obras como la Escuela Brasileña de graffiti, que tiene sus seguidores y cada vez más grafiteros de Europa busca la inspiración en las creaciones de autores brasileños²⁵.

5.1. LAS TENDENCIAS Y LOS ARTISTAS BRASILEÑOS MÁS DESTACADOS

5.1.1 Etiquetas (Tags)

Los primeros graffiti brasileños tenían la forma de etiquetas, pintadas por todas partes y percibidas como acto de vandalismo. Empezaron a aparecer a mediados de años 60 (antes de la muerte del Che), y estaban formados no solamente por las letras enredadas de nombres o apodos, sino también por palabras en contexto de protesta política como “no es no”, “siempre no”, “bien significa no”, etc. En general estaban pintadas de un color, con bordes marcados con el fondo relleno con rodillos de pintura (siguiendo el ejemplo de Prisco, Puerto Rico), [Fig. 9].

5.1.2 Pichação

Es un graffiti característico de São Paulo – enormes (pueden tener varios metros) letras con un diseño geométrico, fáciles de realizar con rapidez, pero con cada centímetro de superficie cubierto por pintura. Aparecen en las zonas de difícil acceso, a menudo en paredes con mucha altura, en las plantas altas de rascacielos o autopistas. Son visibles desde grandes distancias, a menudo cubren toda la superficie y sus mensajes políticos hacen que sus autores suelen ser especialmente perseguidos. Uno de los representantes más populares de este estilo fue Juneca.²⁶

5.1.3. Alex Vallauri

Uno de los primeros reconocidos artistas de graffiti en São Paulo era un inmigrante de Etiopía Alex Vallauri. Introdujo en Brasil la pintura de plantillas con motivos simbólicos- guantes, cupidos y demonios²⁷. Era famoso al nivel nacional e internacional. Se convirtió en el primer brasileño invitado a los festivales y concursos de graffiti en Nueva York en los años 80 del siglo XX,

²⁵ VALLAURI 2011: 2011.

²⁶ COSTA, KLANTEN, VAZQUEZ 2003:19.

²⁷ GITAHY 1999: 11.

donde todavía se encuentran muchos de sus trabajos. El día de su muerte (murió de SIDA) 27 de marzo 1987 se proclamó como el día de graffiti en Brasil²⁸.

5.1.4 Rui Amaral

El pionero de pintar graffiti a mano fue John Howard – un americano de San Francisco que se trasladó a São Paulo en años 80. Pintaba sus “cuadros” en pequeñas cabinas telefónicas, kioscos con bebidas, paradas de autobuses y postes, ofreciendo a los pobres un sustituto del arte. De este modo, todos los días, también ellos podían ver cuadros como otros en las galerías de arte.

Rui Amaral de São Paulo, era su seguidor y con el tiempo se convirtió en un gran artista de graffiti. En principio pintaba grandes cabezas de colores fuertes (un poco como obras cubistas de Picasso) integradas en grandes composiciones de color. Con el tiempo empezó a introducir escenas figurativas de grandes dimensiones. Amaral se convirtió en otro artista brasileño frecuentemente invitado a los Estados Unidos²⁹. [Fig. 6].

5.1.5 Artistas de São Paulo: Binho, Does, Herbert, Nina, Vitche

- Binho fue el primero en pintar las etiquetas (tags) encima de los autobuses y vagones de trenes. En principio lo hacía de manera ilegal, pero cuando sus obras han logrado gran simpatía del público, recibió un permiso de las autoridades municipales.
- Does empezó a pintar en 1988 con una plantilla de pulverización. Luego creó su propio estilo combinando elementos característicos para el artesano de Brasil (con motivos de arte africano, criollo, mestizo e indio) tags trenzados con ornamentación árabe [Fig. 6].
- Nina (desde 1990), crea fantásticas obras llenas de colores, expresamente de carácter infantil. La mayoría son las composiciones de figuras con destacados atributos femeninos y grandes ojos almendrados o escenas con míticos animales e insectos junto con elementos de naturaleza [Fig. 2].
- Herbert desde 1992, experimenta en la dirección opuesta, reduciendo al mínimo las formas de siluetas, crea unas composiciones simples, claras y gráficas.
- Vitche trabaja de manera activa desde 1987, crea sus graffiti con aerosol, utilizando colores simples, reduciendo las siluetas a máscaras o a las formas cerradas, que simbolizan superficialidad de las personas [Fig. 3].

²⁸ En esta fecha a menudo empiezan o terminan los festivales y concursos de graffiti.

²⁹ COSTA, CLANTESN, VAZQUEZ 2003: 23.

5.2. HERMANOS GEMELOS – *Os GÉMEOS*³⁰

Son famosos desde 1984, sus obras caracterizan las escenas con expresivas siluetas, composiciones que transmiten emociones de los personajes. Sus obras recuerdan al estilo de caricatura y cómic. Sus graffiti están pintados con colores fuertes y destacan con el fondo gris de los muros. La técnica de los hermanos combina elementos de graffiti de plantilla y la de cuadros pintados con irreales imágenes, como ilustraciones de libros infantiles³¹, [Fig 1, 6, 7]. En la relación con estos artistas aparece un acento polaco, *Os Gémeos* realizaron uno de sus proyectos en la pared de un edificio en la calle Roosevelt en Łódź [Fig. 12].³²

5.3. BAGLIONE, OLINADA, TINHO, SPETO I ONESTO

Pintan inspirándose en el estilo musical de hip-hop, creando sus composiciones en las fachadas de los edificios. Sus obras son de grandes dimensiones, con elementos figurativos o solo motivos de las caras, dentro de sus creaciones introducen los elementos arquitectónicos de los edificios; ventanas, puertas, balcones [Fig. 9].

[Fig.10. El Graffiti en la pared – favela Rocinha.]

³⁰ Gustavo Pandolfo y Potavio Pandolfo.

³¹ MANCO 2005: 89–99.

³² Es una parte del proyecto de *Urban Forms Foundation* (Fundación de Formas Urbanas) creada en 2008 en Łódź – www.galeriaurbanforms.org.

5.4. PERSONIFICACIÓN DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE.

La tendencia de pintar los vagones de trenes, autobuses y coches llegó a Brasil relativamente tarde, en 1990. Es más popular en São Paulo, pero también en Río de Janeiro y Belo Horizonte. En principio ilegal desde una década está permitido por las autoridades locales. Casi todos los famosos grafiteros han pintado los trenes, entre otros Nina ha creado vagones con imagen de cocodrilo, lagarto, tortuga, acorde con su convención de animales míticos. *Os Gémeos* han decorado los vagones con siluetas de hombres, mujeres y niños en colores pastel típicos para su arte.

[Fig.11. Una de las calles en Río de Janeiro; fragmento del muro pintado por tres autores diferentes.]

CONCLUSIONES

Sin lugar a dudas, el graffiti forma actualmente una parte integral de las ciudades de América Latina y en la conciencia social de sus habitantes. Muy importante es, que las funciones de graffiti tienen dos aspectos:

- como una creación visualmente llamativa, apreciada por los artistas y turistas de todas partes del mundo,
- como la voz, el manifiesto de los grupos marginados, reflejando los problemas e inquietudes de la sociedad local.

Aunque en general se cree que el graffiti llegó a Brasil relativamente tarde, los artistas latinos rápidamente adaptaron este arte callejero a la realidad local, combinando la técnica con su propia tradición de murales, creando de esta ma-

nera un estilo único, por ejemplo el graffiti *pichação*. El graffiti de Nuevo Mundo hace muchas referencias a actuales acontecimientos políticos y sociales, así su carácter se puede definir como especialmente útil. Su función se puede comparar con la de una cinta transportadora, en este caso trasmite la información y refleja el estado de animo de la sociedad, como en ninguna parte del mundo.

Por otra parte, al contrario del graffiti de los Estados Unidos y Europa, en America Latina no se ha convertido en una herramienta comercial y sigue relacionado con la tradición y los diseños originales del siglo pasado. La pregunta más frecuente – es el graffiti arte o vandalismo – en el caso de América Latina tiene un significado especial.

Frente a unas condiciones extremadamente difíciles y traumáticas de la vida de gran parte de la población en los barrios pobres, el graffiti se ha convertido para ellos en una forma de comunicarse con el mundo, de donde les han excluido. Poniendo sus graffiti en sitios públicos, accesibles socialmente, han encontrado el modo de expresar problemas cotidianos que les atormentan y opiniones de grupos marginados, que no tienen posibilidad de establecer las relaciones con el resto de la sociedad. Para la población local los grafiteros son como corifeos, no vándalos. Sus creaciones no solamente introducen a los barrios pobres un poco de arte y un toque de color, pero expresan la necesidad de un diálogo social.

[Fig.10. Os Gémeos, Calle Roosvelta, Łódź, Polonia]

BIBLIOGRAFÍA:

- BEDOINA, MENEZES 2008 – K. Bedoina, K. Menezes, *Por tras dos muros: horizontes sociais do Graffiti*, Fundação Persepolis, Brasilia 2008.
- COSTA, KLANTES, VAZQUEZ 2003 – M. Costa, R. Klanten, C. Vazquez (ed.), *Brasil inspired, Die Gestalten*, Berlin 2003.
- CRAVEN 2002 – D. Creven, *Art and Revolution in Latin America 1910 – 1990*, London 2002.
- DYMNA, RUTKIEWICZ 2011 – E. Dymna, M. Rutkiewicz, *Polski Street – Art*, Warszawa 2011.
- GANZ 2011 – N. Ganz, *O mundo do grafite: arte urbana dos cinco continentes*, São Paulo 2011.
- GASTMAN, NEELSON 2011 – R. Gastaman, C. Neelson, *History of American Graffiti*, London 2011.
- GAZDA 2012 – G. Gazda (coord.), *Słownik rodzajów i gatunków literackich*, Warszawa 2012.
- GITAHY 1999 – C. Gitahy, *O que e graffiti*, Rio de Janeiro 1999.
- KOWALSKI 1993 – P. Kowalski, *Samotność i wspólnota. Inskrypcje w przestrzeniach współczesnego życia*, Opole 1993.
- LEANDRO DEL MANTO 2011 – L. Leandro del Manto, *Gaffiti: um conto urbano*, São Paulo 2011.
- MANCO 2005 – T. Manco, *Graffiti Brasil*, London 2005.
- POLSKIE MURY 1991 – *Polskie Mury*, Toruń 1991.
- ROBINSON, JONES-REID, LOPEZ 1992 – L.H. Robinson, M. F. Jones- Reid, C. Lopez, *Mexican Sland plus graffiti*, New York 1992.
- SCHLECHT 1995 – N. E. Schlecht, *Resistance and Appropriation in Brazil: How the Media and Official Culture Institutionalized São Paulo's grafite*, "Studies in Latin American Popular Culture", vol. 14, 1995, pp.37–67.
- ŚNIADECKA-KOTARSKA 2010 – M. Śniadecka Kotarska, *Antropologia Ameryki Łacińskiej – el curso de profesora Magdalena Śniadecka-Kotarska durante el año académico 2010/2011 en Centrum Studiów Latinoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego (Centro de los Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Varsovia)*.
- STĘPIEŃ 1993 – T. Stępień, *Napis na murze*. En: *Leksykon szkolny. Gatunki paraliterackie, publicystyczne i użytkowe*, M. Pytasz (coord.), Gorzów Wielkopolski 1993, pp.20–32.
- THOMPSON 2009 – M. Thompson, *American Graffiti*, New York 2009.
- VALLAURI 2011 – A. Vallauri, *Graffiti: Fundamentos esteticos do pioneiro do grafite no Brasil*, São Paulo 2011.

Summary

GRAFFITI IN LATIN AMERICA

The article concerns the outline of the history of graffiti in Latin America. In the first part the author discusses the general genesis of graffiti and its development in the New World, and in the second part focuses on the example of Brazil. Characterizing a complex phenomenon of graffiti, the author shows its specific character in the metropolitan realities of São Paulo and Rio de Janeiro. The morphological analysis (techniques, compositions, divisions) and the analysis of the physiology of functioning (theme, motivation, perception) allow the reader to discover the specific character of graffiti and to understand why Brazil on the South American continent, just like the United States in the world, has become a leading place of the development of a subculture which stands for graffiti. The street painting also in this region is placed between vandalism and art. The Brazilian specific character of graffiti is its expression and meaning of communication, showing serious social-political problems troubling the inhabitants of districts, who have no other opportunities to express their often right, full of rebellion opinions.

Streszczenie

GRAFFITI W AMERYCE ŁACIŃSKIEJ

Artykuł dotyczy zarysu historii graffiti w Ameryce Łacińskiej. W części pierwszej autor omawia ogólną genezę i jego rozwój w Nowym Świecie, a w drugiej koncentruje się na przykładzie Brazylii. Charakteryzując złożony fenomen, jakim jest graffiti, ukazuje jego specyfikę w realiach wielkomiejskich São Paulo i Rio de Janeiro. Analiza morfologiczna (techniki, kompozycje, podziały) i fizjologii funkcjonowania (tematyka, motywacja, percepcja) pozwalają odkryć ich specyfikę i zrozumieć, dlaczego to Brazylią na kontynencie południowoamerykańskim, tak jak w skali światowej Stany Zjednoczone, stała się miejscem wiodącym w zakresie rozwoju subkultury, jaką jest graffiti. Malarstwo ulicy i w tym regionie sytuowane jest pomiędzy wandalizmem a sztuką. Specyfiką brazylijską są ich ekspresja i sens komunikacyjny wyrażający poważne problemy społeczne – polityczne gnębiące mieszkańców dzielnic, którzy nie mają innych możliwości wyrażenia swoich, nierzadko bardzo celnych, pełnych buntu opinii.

[13] Rio de Janeiro; la pared con graffiti de una de las casas.
A la izquierda el autor anónimo, a la derecha graffiti pintado por Nina.

[14] Fragmento de un muro en São Paulo; a la izquierda graffiti modelo hecho por el autor anónimo, en el centro composición figurativa de Vitche con el motivo de las mascararas. La inscripción se refiere a los comentarios de los políticos.

[15] Os Gémeos; „No creo en esto lo que me dice el futuro, porque siempre cambia su opinión” perfil figurativo típico para Os Gémeos.

[16] Una de las calles en Rio de Janeiro; fragmento del muro pintado por tres autores diferentes.