

Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Artes y Diseño

Técnicas y materiales del graffiti: Un diálogo con las artes visuales.

T E S I N A

Que para obtener el título de:

Licenciada en Artes Visuales

Presenta: Jessica Berenice Pelcastre González

Director de Tesina: Maestra Karina Erika Rojas Calderón

CDMX, 2016

Universidad Nacional
Autónoma de México

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

Agradecimientos

A mis sinodales, por su tiempo, dedicación y ayuda.

A mi directora de tesina, Maestra Karina Erika Rojas Calderón, por su asesoría, dedicación, comprensión, por guiarme en el camino correcto.

Al Maestro Fernando Ramírez, por siempre exigir más de mí porque sabe cuáles son mis capacidades, por su consejo y ayuda.

A mi Papá, que aunque no estás conmigo físicamente en este momento, lo estas espiritualmente, siempre a mi lado, orgulloso de mis logros y ayudando a levantarme en mis caídas. El esfuerzo y sacrificios que hicieron tu y mamá hoy rinden frutos. Te amo para siempre.

A mi Mamá, por soportar todo este tiempo mi inconstancia, mi carácter; pero sobre todo por apoyarme, por todo lo que has hecho para que la familia Pelcastre González saliera adelante, por toda la ayuda que me has brindado toda la vida, y sobre todo por tu amor. Hoy por fin puedes ver una parte de lo que has logrado en mi persona. Te amo mami.

A mi hermana, mi ejemplo a seguir, porque tú marcaste mi camino universitario, aunque no siempre estamos de acuerdo siempre nos apoyamos, por acompañarme a todos lados y ser partícipe de mis locuras, por hacerme feliz toda la vida, por ser mi amiga y compañera. Te amo nena!

A mi compañero de vida, Alberto Perrusquia, por tu apoyo, paciencia, ayuda, amistad y amor, por siempre hacerme recordar que yo puedo lograr lo que me proponga. Te amo. Ever thine, Ever mine, Ever ours.

A la familia Ramos Aldana y Sanginez Ramos, por todo el apoyo y amor que siempre me han brindado, porque son parte de mis logros y me ayudan a crecer.

A mis amigos y compañeros de la universidad, a Alma Guillen, Alejandro Araujo, Leobardo Albarran, Ximena Alonso, Leonardo Gómez, por su amistad, por todas las vivencias que hemos pasado juntos, por los días y horas libres, por las risas; porque cada uno de ustedes me enseñó algo importante que marco y marcará mi vida. En especial a mi alma viejita Alma Guillen, simplemente por todo!! Te amo.

A los amigos de la secundaria, Marise Trejo, mi primer mejor amiga (a.k.a la Diosa Universal) y su increíble talento desperdiciado (you know), Nayely Tenorio la más pequeñita y noble de todas, Karina Paredes y sus miles de nombres, Oscar Muñoz y sus bromas (por fin termine los agradecimientos), Mayra Guerrero y su discreta manera de hablar, Karla Montañó y la seguridad que siempre contagia, a mis amigos del Colegio de Ciencias y Humanidades Itzia Petriz mi primer amiga en esta etapa y el odio hacia el resto que nos unió, Claudia Galindo y esa fortaleza que hace que el resto tema (jaja), Landy Reyes y su efusividad (Hola Miss!!!), Jorge Contreras y Alan Medina y su claro ejemplo de lo que no se debe hacer (jaja mentirilla). Por compartir conmigo un pedacito de su vida, por todo el amor que me dan, por el apoyo en los tiempos difíciles y que más los necesité, por sus llamadas, mensajes y visitas. Por las fiestas, los cafés y reuniones. Por su amistad. Los amo.

Gracias a las personas que apoyaron con su conocimiento y experiencia la elaboración de esta tesina, en especial a Suep; por contestar mis mensajes a media noche, tienes mi respeto y admiración.

Gracias publico maravilloso!!

Índice

1. Introducción	5
2. Capítulo 1 Breve Historia del Graffiti	7
1.1 Una visión de la historia del graffiti en Estados Unidos a través de la experiencia personal de algunos <i>escritores</i>	8
1.2 Historia del graffiti en México	19
3. Capítulo 2 Estilo y Forma	28
2.1 Estilo.....	29
2.2 La Forma.....	31
2.3 Nuevas tendencias: Street Art.....	42
4. Capítulo 3 Manual.....	47
3.1 ¿Qué es un manual?.....	47
3.2 Bases para Diseño de manuales.....	48
3.2.1 Estructuración de contenidos en un guión.....	49
3.2.2 Redacción de contenidos.....	50
3.2.3 Tipos de contenidos.....	50
3.3 Diseño.....	52

5. Capítulo 4 Propuesta: Manual de técnicas y materiales del graffiti	54
6. Conclusiones.....	55
7. Glosario	58
8. Fuentes bibliográficas.....	60

Introducción

Este documento está dirigido al análisis y la explicación del fenómeno del graffiti a través de las técnicas, materiales y códigos de comunicación; condiciones formales que conforman implícitamente elementos estructurales definidos tales como la forma y el estilo. El graffiti satisface una necesidad comunicacional de un mensaje con características específicas que lo convierten en un mensaje codificado dirigido a un público específico, los *escritores*; creando así una verdadera unidad de creación artística en lo que a sus valores expresivos y técnicos se refiere. Siendo el graffiti un claro exponente de nuevas estrategias de producción.

Con este escrito se pretende dar a conocer las técnicas y materiales con las cuales se lleva a cabo el graffiti, esta búsqueda promueve una reflexión sobre la versatilidad, manejo y cualidades de dichos materiales, en torno a la investigación estética de los *escritores* de graffiti. Siendo un documento valioso de referencia para investigaciones posteriores, por su contenido, la selección de temas específicos y breve perfil histórico del graffiti contemporáneo.

El presente documento cuenta con una investigación, sobre la historia, conceptos y términos del graffiti aplicándolos a un análisis y reflexión estética actual en México; que deriva en un compendio ilustrativo de técnicas y materiales del graffiti, cuyo conocimiento permitirá percibir y adentrarse a este fenómeno estético para el

uso didáctico de una posible labor docente a niveles básicos de educación e información de apoyo en el taller de pintura.

Capítulo 1 Breve Historia del Graffiti

“Lo que nació como una tímida tentativa de unos cuantos adolescentes se ha convertido en un movimiento que integra miles de jóvenes, cuyas pintadas constituyen en muchas ocasiones murales inmensos y llenos de colorido”

Craig Castleman

Este manual está dirigido al análisis y la explicación del fenómeno del graffiti a través de las técnicas, materiales y códigos de comunicación. El graffiti posee rasgos constantes, en la definición de sus condiciones de producción, satisface una necesidad comunicacional de un mensaje codificado dirigido a un público específico, los *escritores*¹; Formando así una verdadera unidad de creación artística en lo que a sus valores expresivos y técnicos se refiere. Siendo el graffiti un claro exponente de nuevas estrategias de producción artística.

El graffiti presenta características y modos de operación distintos a los impulsos creativos, ideológicos con los que se le asocia. Una de las cualidades más importantes del graffiti radica en su capacidad para comunicarse consigo mismo a simple vista de un público en general que no puede y quizá no esté interesado en descifrar, que lo lleva a preservar su estatus independiente de cualquier manifestación artística.

1 Nombre que se le da al ejecutor de graffiti, haciendo una relación a la escritura, que mediante signos gráficos nos permite desarrollar un tipo de comunicación.

Sin referir a una etimología incierta de la palabra graffiti, se utilizara el término para referir a cierto tipo de escritura mural contemporánea con un fin específico: el reconocimiento (con un proceso de construcción identidad) entre el grupo de los *escritores*.

1.1 Una visión de la historia del graffiti en Estados Unidos a través de la experiencia personal de algunos escritores.

Para una comprensión clara sobre este movimiento más social que artístico debemos referir un marco histórico; a finales de la década de 1950, dentro de un contexto de manifestaciones, exigencias de igualdad, discriminación de vivienda, derechos civiles, abolición de la segregación afroamericana y latina, cambio de la Ley de Votantes, en cuestiones generales; una sociedad en crisis, en Estados Unidos de Norte América; surge el graffiti; vagabundos escribiendo nombres, “pachucos” en California haciendo notar su presencia, bandas de Chicago dejando “placas” territoriales, radicales políticos proclamando sus causas o creyentes anunciando profecías de su Señor, aun sin un lenguaje o propósito específico.

A menudo se olvida la importancia histórica de graffiti en las estrechas calles de Filadelfia, que han servido como un lienzo para los escritores a finales de 1960. El progenitor del graffiti moderno, *Corn Bread* (Darryl Alexander McCray), comenzó a escribir en 1965 en un reformatorio llamado el Centro de Desarrollo de la Juventud. Una vez allí, la falta de comida sureña casera de su abuela, le llevo a preguntar en varias ocasiones al cocinero si podría hacerle pan de maíz (Corn Bread). Un día, harto de ser molestado, el cocinero tomo a Darryl por la camisa, lo

Corn Bread (Darryl Alexander McCray)

llevó ante el consejero, y le dijo: " Mantén a este Pan de maíz (Corn Bread) fuera de mi cocina!" Al oír esto, algunos de sus compañeros comenzaron a burlarse de él con el nombre. Darryl adoptó el nombre, y lo escribió en la parte posterior de su camiseta. " *Así que todo el mundo me llama Corn Bread* ", dice. " *No fue más una broma*".²

En el Centro de Desarrollo Juvenil, las pandillas escribieron sus nombres en las paredes de la escuela. Pandillas en Filadelfia había estado utilizando el graffiti para marcar su territorio desde hace muchos años, en los periódicos cuentan que las bandas escribían sus nombres en las paredes con tiza o pintura ya en 1850 para delimitar territorios.

Las bandas de la década de 1960 continuaron la tradición, escribiendo sus nombres, y los nombres de sus miembros, en paredes para su reconocimiento. *Corn Bread* buscaba el reconocimiento, así que escribió su nuevo apodo, en la misma pared que las pandillas, en la sala de visitas, pasillo, cuarto de baño, y la iglesia. Al salir del confinamiento, comenzó a escribir en su Norte de Filadelfia y a continuación, a lo largo de toda la ciudad, cambiar rotuladores para rociar pintura. Fue así como el graffiti comenzó a adquirir un propósito y se definió el papel del *escritor* del graffiti; el reconocimiento y la autopromoción.

Posteriormente surgieron otros *escritores*, que al igual que *Corn Bread* elegían un sobrenombre, una variación de su nombre real o bien uno inventado por ellos añadiendo el número de su calle o elegir números al azar, algo que les diera

² Daryl Alexander McCray, *The history of American Graffiti*, 2012, Gastman Roger, p.46

individualidad, un reconocimiento, el lenguaje y los códigos del graffiti aun no estaban concretamente establecidos por lo que el sentido de identidad se valía de un sobrenombre, corto, fácil de escribir y a veces con un número de identificación. Wicked Gary, integrante de la primera generación de escritores refiere al tema:

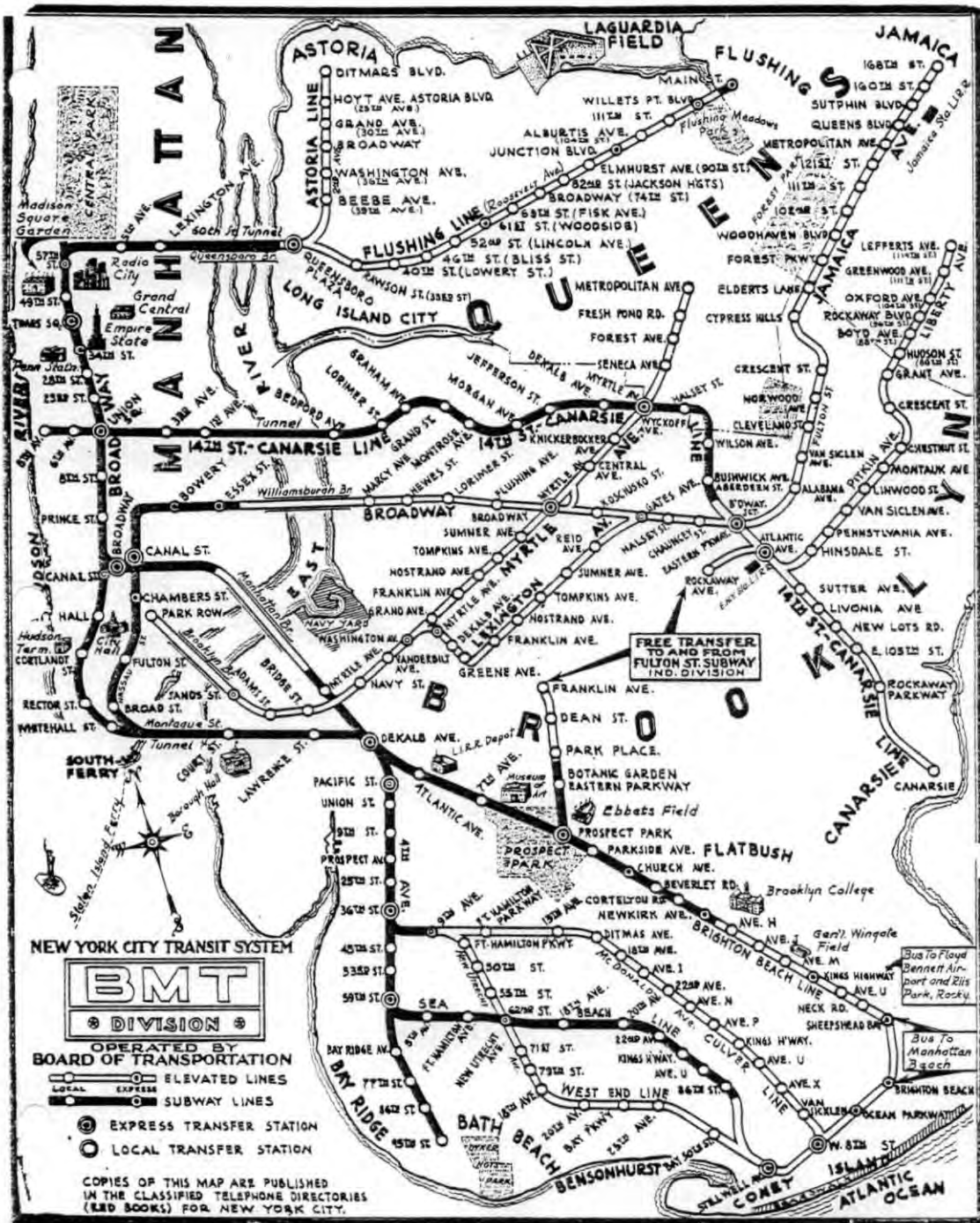
“Mucha gente se encuentra segura y a gusto cuando escribe su nombre. Tiene la sensación de afianzarse, de identificarse con ellos mismos. Cuando más escribes tu nombre, más piensas en ti y comprendes cómo eres. En cuanto empiezas a hacerlo te afirmas como individuo, tienes una identidad.”³

Una vez hecha la elección del nombre del *escritor* procedía a escribirlo por todas partes; se comprendió desde el principio que el reconocimiento y aceptación de su obra dependía de cuan prolífica era su producción sin importar el estilo o calidad, lo importante era la cantidad de estos por las calles.

Sin embargo el auge del graffiti remite a la ciudad de Nueva York en la década de 1960 donde comenzó la competición, que tuvo lugar en los vagones de las líneas del metro ya que este conecta el Bronx, Manhattan y Brooklyn, era de fácil acceso y miles de personas viajan en el todos los días quebrantando las fronteras de los barrios, ideologías, creencias, razas y culturas que son limitantes para los medios de expresión. Un sin número de sobre nombres comenzaron a saturar las líneas del metro.⁴

³ Craig Castleman, *Los Graffiti, Barcelona, Hermann Blume, 1982, p.88*

⁴ TAKI 183, 207 FRANK, 181 EDDIE ,LEE 163, Undertaker ASH , COCO144 , SNAKE1 , PHIL T GRIEGO , SJK 171 , MIKE 171 , WICKED GARY , ROCKY 184 , HENRY 161 ,THE JOKER , LAZAR , BAMA, algunos de los pioneros de graffiti en Nueva York.

Líneas del metro de New York en los años 60.

Iniciando así con la forma más básica, común y menos arriesgada del graffiti, el *tag*; con líneas estilizadas, a manera de logotipos o monogramas, su escritura es rápida a menudo de un único trazo, en la mayoría de las veces de un solo color de tinta o pintura.

Aunque los *escritores* se las ingeniaban para resaltar su *tag* de los demás con marcadores más grandes, delineando los contornos los llamados *tags outline*, letras más gordas perfiladas y coloreadas *bubble letters*, añadiendo colores, ilustraciones, lo cual se hizo insuficiente debido a que la popularidad de esta práctica pronto saturó los interiores llevo al graffiti, haciendo inútiles los intentos de los escritores por destacar. Lo que llevó al graffiti a su siguiente faceta, pintar los exteriores.

Esta práctica requería nuevas técnicas, materiales y formas, concentrarse en el tamaño y color de las letras. Los *escritores* comenzaron a hacer mejoras a sus diseños básicos, a medida que mejoraban de calidad técnica y de diseño, las obras empezaron también a aumentar de tamaño. Antes de pintar en los exteriores los *escritores* desarrollaban estilos, bocetos en cuadernos que llamaban *black books*⁵, una vez practicado el diseño se planeaba la ejecución. A finales de 1973 se pinto el primer vagón completo.

5 Cuadernos negros de pasta gruesa, todos los escritores llevaban uno consigo, *Craig Castleman, los Graffiti, Barcelona*

Hermann Blum, 1987 p.32

Interiores del Metro de New York *década de 1960*

“Flint 707, superó a todo el mundo. Hizo una obra de letras tridimensionales, que ocupaba todo el lateral de un vagón, de arriba debajo de un extremo al otro. Estaba pintada a rayas como si fuera caramelo, en color negro y plata con una línea azul y una nube blanca, como las letras eran en tres dimensiones daba la impresión de que salían del vagón. Hasta entonces no se le había ocurrido a nadie pintar así.”

Pronto los vagones se popularizaron, al mismo tiempo se perfeccionaron estrategias y formas lo que llevó a algunos *escritores* a no conformarse con el espacio reducido de un vagón, a si que realizaban obras de dos vagones a los que llamaban *gusanos*: en esa época surgió una nueva forma de graffiti, diferente a lo ya mencionado: *throw-up*⁶; este término había servido para describir obras carentes de diseño y ejecución, hasta que los escritores encontraron la manera de convertir todos los defectos en algo positivo; la rapidez de ejecución. Esta práctica generalizada pronto causó escasez de vagones y trenes.

Cuando los vagones fueron insuficientes los escritores se concentraron en piezas más grandes en muros de la ciudad, sin abandonar la práctica del *tag* ya que de eso dependía el reconocimiento y respeto del resto de los escritores.

Paredes, banquetas, estaciones telefónicas, cercas, postes, propiedades abandonadas, marquesinas, cualquier superficie era la indicada, algunos escritores consideran que la mejor manera de sobresalir era escribir en lugares extraños y de difícil alcance sin olvidar la cantidad de *tags*.

⁶ Throw-up/ vomitados

Saturación de tags en interiores y exteriores de Metro de New York

Trasladarse de un sitio a otro no era algo sencillo, la violencia de las bandas callejeras se convirtió en una auténtica plaga para las grandes ciudades; un *escritor* necesitaba libertad para moverse de un lugar a otro, sin involucrarse con bandas y su ya conocida restricción de territorios.

Los *escritores* solucionaron el problema de la inseguridad individual creando alianzas, quipos de trabajo llamados *crew*, dejando en claro su objetivo general; el graffiti. A finales de 1971 aparecieron los *Ex Vandals*⁷, el primer *crew* de *escritores*; generalmente cuando formaban parte de un *crew* escribían las iniciales después de su *tag* o *pieza*.

Nueva York seguía siendo el punto de partida, el graffiti se popularizaba, grandes medios de comunicación como el New York Times abordaron el tema, en el verano de 1971 aparece un artículo sobre TAKI 183, creando así una leyenda, llegando a más rincones donde no solo su nombre aparecía en forma de *tag*, sino también en los medios impresos. Artistas, directores, escritores, historiadores estaban más interesados que nunca, publicaciones de libros como *Subway Art*, documentales como *Style Wars* y películas como *Wild Style* le dieron al graffiti la popularidad de la que hoy en día goza a nivel mundial.

7 Dino Nod, Wicked Gary, Flin, King of Kools, Wicked Wesley, Big Time, Glass Top y Conrad Is Bad, "Los siete éramos alumnos del Instituto Erasmus (Brooklyn) y decidimos unirnos porque todos nos dedicábamos a escribir graffiti. Pensábamos en que pasaría si en lugar de andar por ahí cada uno por separado pintando su nombre por todo el distrito, escribiéramos solo uno por todas partes." Palabras de Wicked Gary, Craig Castleman, Los Graffiti, Barcelona, Hermann Blume, 1987, p 100.

Tag, Crew Ex Vandals

Tag, Taki 183

1.2 Historia del graffiti en México

La historia del graffiti en México se desarrollo de manera similar, sin embargo, es importante mencionar los antecedentes artísticos que acompañaron a los movimientos sociales en México como la gráfica y el muralismo, que favorecieron al graffiti, en este país, a iniciar una adquisición de identidad, técnica y estilo propio.

En el año 1923; David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera, Xavier Guerrero, Fermín Revueltas, José Clemente Orozco, Ramón Alva Guadarrama, Germán Cueto y Carlos Mérida constituyeron el Sindicato de Obreros Técnicos, Pintores y Escultores, cuyo manifiesto fue publicado en su propio órgano de expresión, El Machete⁸, en el cual se repudiaba a la burguesía armada, jefes militares y políticos, llamando a una revolución social ideológicamente organizada y a una lucha estético-educativa.

“Repudiamos la pintura llamada de caballete y todo el arte de cenáculo ultra intelectual por aristocrático, y exaltamos las manifestaciones de arte monumental por ser de utilidad pública. Proclamamos que toda manifestación estética ajena o contraria al sentimiento popular es burguesa y debe desaparecer porque contribuye a pervertir el gusto de nuestra raza, ya casi completamente pervertido en las ciudades.

Proclamamos que siendo nuestro momento social de transición entre el aniquilamiento de un orden envejecido y la implantación de un orden nuevo,

⁸ El Machete, periódico de izquierda fundado en 1924 como órgano del Sindicato de Obreros Técnicos

los creadores de belleza deben esforzarse porque su labor presente un aspecto claro de propaganda ideológica en bien del pueblo, haciendo del arte, que actualmente es una manifestación de masturbación individualista, una finalidad de belleza para todos, de educación y de combate.⁹

El auge de la pintura de caballete de los artistas de la Escuela Mexicana, que corre paralelo al movimiento de pintura mural, determinó una herencia de ideologías que se impuso sobre la subsistente, gestando un cambio, instaurando modelos que permanecerían en la conciencia de las sucesivas generaciones.

En 1947 se forma El Taller de Gráfica Popular: Centro de trabajo colectivo para la producción funcional y el estudio de las diferentes ramas del grabado, la pintura y todos los diferentes medios de reproducción, realizando un esfuerzo constante para que su producción beneficie a los intereses progresistas y democráticos del pueblo mexicano, se estableció desde sus inicios la cooperación profesional con otros talleres, instituciones culturales, organizaciones de trabajadores y a todos los movimientos e instituciones progresistas en general, defendiendo antes que todo los intereses profesionales de los artistas.¹⁰

9 Alberto Hajar Serrano, *Frentes, Coaliciones y Talleres, Grupos Visuales en México en el siglo XX*, México, Casa Juan Pablos, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, INBA, Cenediap, 2007, p.49

10 Alberto Hajar Serrano, *Frentes, Coaliciones y Talleres, Grupos Visuales en México en el siglo XX*, México, Casa Juan Pablos, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, INBA, Cenediap, 2007, p.117

Sindicato de Obreros Técnicos, Pintores y Escultores

El llamado de la Libertad 1922-1924, David Alfaro Siqueiros

El Taller de Gráfica Popular

EN BELISARIO DOMINGUEZ 69 INT. 1

Que está formado por un grupo de pintores que son maestros como tu, en el campo y en la ciudad y conocedores de tus problemas.

TE OFRECE SU COLABORACION EN FORMA DE

LA HOJA EDUCATIVA ILUSTRADA

volantes que publicaremos mensualmente y que tratarán temas de interés inmediato para ti y para tu comunidad.

Esta te ayudará a formar conciencia en el pueblo y alegrará el ambiente en tu escuela.

SUSCRIBETE A ELLA SOLO CUESTA \$ 1.00 MENSUAL

100 HOJAS CON 4 TEMAS Y DIBUJOS DIFERENTES

TE LA ENVIAREMOS A DONDE ESTES

Propaganda gráfica, con distintos propósitos, promoción, educación o información.

Corrido del Congreso de la Paz, Alberto Beltrán 1949

Siendo estas las bases de los movimientos sociales y artísticos posteriores, de gran influencia poblacional debido las temáticas populares que fueron utilizadas, un claro ejemplo de esta influencia fue el grupo MIRA, un referente de la práctica subversiva de la gráfica en Movimiento Estudiantil de 1968¹¹; integrado por Melecio Galván, Arnulfo Aquino, Jorge Perezvega y Rebeca Hidalgo, constituido formalmente a partir de 1977. Formaron parte de las brigadas estudiantiles que elaboraron de gráfica en 1968, produciendo carteles desmontables denominados “comunicados gráficos”, los cuales eran instalados en colonias populares, escuelas o sindicatos. En ellos se trataban diferentes temas como la pobreza, la represión, el poder y la violencia en México; participando constantemente en diferentes movimientos vecinales y sindicales. Es importante mencionar el carácter ilegal de esta práctica debido a la represión de la época.

Estas influencias no solo se presentan en el mundo del arte profesional, académico e institucional, si no en movimientos contemporáneos carentes de preparación académica como el graffiti.

11 Movimiento social integrado por distintos sindicatos obreros, docentes y ciudadanos, siendo la UNAM y el IPN el núcleo del movimiento en medio de la inconformidad social en México. *“El movimiento estudiantil se inició como una querrela callejera entre bandas rivales de adolescentes. La brutalidad policiaca unió a los muchachos. Después, a medida que aumentaban los rigores de la represión y crecía la hostilidad de la prensa, la radio y la televisión, en su casi totalidad entregadas al gobierno, el movimiento se robusteció, se extendió y adquirió conciencia de sí... Los estudiantes eran los voceros del pueblo... de la conciencia general.”* Octavio Paz; Postdata; Obras Completas; Tomo 8; México, FCE. 1993.

p.278

El graffiti llega a México, por su carácter fronterizo con Estados Unidos, lo que facilitó la recepción de esta práctica como una primicia, la migración y los medios de comunicación fueron cruciales para su desarrollo, ciudades fronterizas como Tijuana, Ciudad Juárez, esbozaron las puertas de la globalización juvenil; pronto inicio la adopción de términos en inglés y la mexicanización de las técnicas, siendo parte de una especie de “resistencia” cultural propia, de tal forma que el graffiti como forma de expresión podrían ser considerada una producción objetual.

Fue principalmente en la ciudad de Tijuana a finales de la década de 1980, donde se presentaron las primeras manifestaciones del graffiti debido a que existe un constante flujo de personas e información, donde se da un intercambio cultural entre los migrantes procedentes del centro del país, con los mexicanos residentes en el otro lado de la frontera, siendo los *Cholos* quienes llegaron a hacer suya esta forma de expresión. Considerada la *old school*¹¹ en México, el denominado *Cholo Style*¹², eran grupos formados por mexicanos con tendencias americanas, constituida por una cuestión de orgullo de la cultura hispana, congregados en pandillas barriales con territorios delimitados. La filosofía *Chola* tiene como identidad al hombre mexicano, sus raíces prehispánicas, la religión católica y una fuerte pertenencia a lo territorial¹³.

11 Vieja escuela, término utilizado para referirse a los orígenes del graffiti.

12 Carlos Alberto Pacini El graffiti. Historia social, origen y desarrollo en América. Cuatro casos en Mendoza, Carlos Alberto Pacini, Argentina. 2010, http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/39176/Documento_completo.pdf?sequence=1

13 Reynaldo Berrios, Cholo Style: Homies, Homegirls & la Raza, Feral House, 2007,

Fue en Guadalajara, donde más tarde se desarrolló con mayor intensidad, en esta ciudad comenzaron a figurar los primeros estilos de *tags*. Las principales ciudades mexicanas fueron industrializadas a gran escala, con el proceso de urbanización y modernización. Como consecuencia de ello, estos grupos, incorporaron en sus trabajos, los elementos tecnológicos del aerógrafo y mezcladores. Algunos de ellos emigraron al extranjero, para buscar nuevos estilos e innovadoras tendencias artísticas, pintura mural, y otras tendencias modernas.

En la Ciudad de México se desarrolló; sobre todo en los barrios marginales y periféricos de la capital, donde el proceso de urbanización y creciente crisis económica empujó al surgimiento de pandillas delictivas, con quienes se dio la primera oleada de *escritores*; el estilo de graffiti que llegaron a desarrollar estos colectivos marginales era más de carácter territorial, al delimitar su accionar a un espacio urbano específico; con ello se asumía el compromiso de no pintar otro barrio al que perteneciera otro grupo, de hacerlo significaba asumir una actitud invasora y de provocación.

Al mismo tiempo el graffiti se adoptaba como un medio para expresar la forma de vida, necesidades, tradiciones e identidades de la sociedad y subculturas¹⁴, excluyéndolo pero a la vez unificando a los jóvenes marginados de los grandes sectores de la comunidad humana.

14 Grupo diferenciado dentro de una sociedad. Sus miembros pueden reunirse por diversos motivos, como la edad, la etnia, la identidad sexual, los gustos musicales o la estética, entre otros. Es usual que una subcultura se define a sí misma por oposición a la cultura dominante.

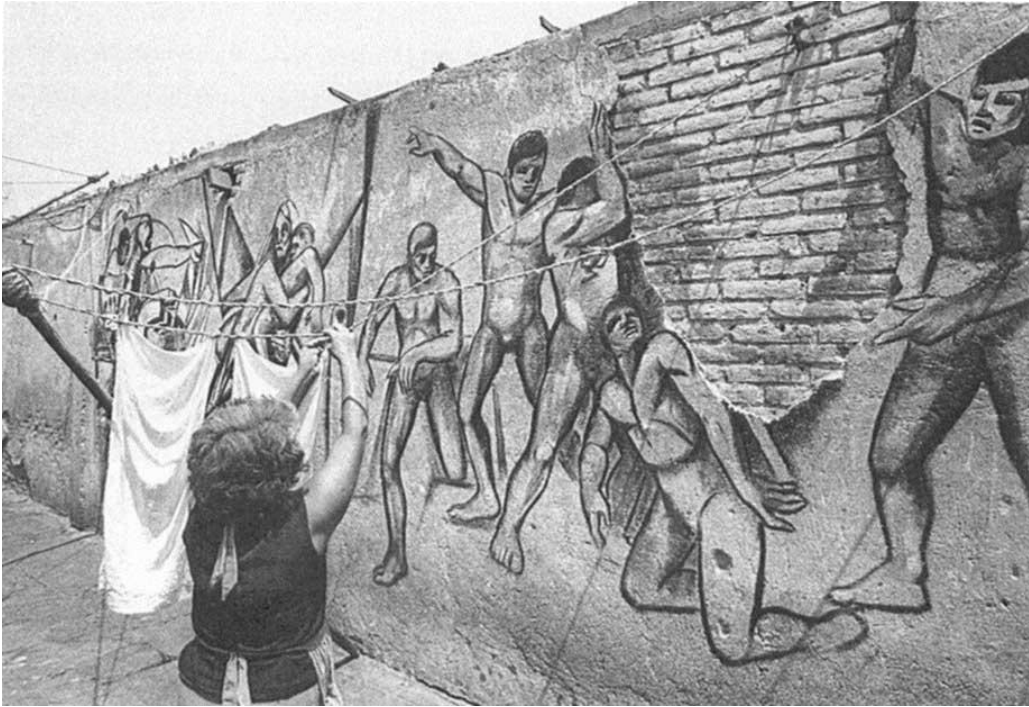
Tepito Arte Acá¹⁵, siendo más un concepto que un grupo es un claro ejemplo, fundado en 1973, busca integrar en diferentes momentos, personas de diversos perfiles e intereses profesionales con un objetivo en común, la necesidad de modificar su medio el barrio de Tepito a través del arte y la cultura, recordando su estilo de vida y tradiciones en todo momento, se pronuncian en contra de una posición política e ideológica que rebase el compromiso con su barrio.

Posteriormente en 1990 en Neza Arte Nel, desde su formación convocó a artistas visuales para modernizar la imagen del municipio y exteriorizar sus costumbres a nivel internacional. Netzahualcóyotl es considerado un municipio de frecuente tradición revolucionaria; con su obra pretendía reflejar el paisaje local, historias de lucha de sus habitantes, sintetizar el alma del trabajador revolucionario, haciendo alusión en esta síntesis a la comunidad marginal global, partiendo de la idea básica de homenajear la cultura del municipio.

Aunque estas prácticas no son consideradas graffiti, es de suma importancia la influencia que generaron en el desarrollo de este en México; que evolucionó de manera similar que en Nueva York, sin centrar en un solo lugar su progreso, la única constante eran los barrios marginados; las pequeñas ciudades de un país en vías de desarrollo fueron testigos de los primeros trazos, de *tag* a *pieza*, de plumones a aerosoles, de un sólo *escritor* a *crews* organizados.

15 Alberto Hajar Serrano, *Frentes, Coaliciones y Talleres, Grupos Visuales en México en el siglo XX*, México, Casa Juan

Pablos, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, INBA, Cenediap, 2007 p.231

Mural Tepito Arte Acá

Detalle mural Neza Arte Nel

Capítulo 2 Estilo y Forma

“Todos los artistas están dispuestos a sufrir por su trabajo, pero ¿Por qué son tan pocos dispuestos a aprender a dibujar?”

Banksy

Antes de inferir en los términos de estilo y forma en la práctica del graffiti, es necesario hacer referencia a sus definiciones en las arte visuales

“Estilo: Principio Organizador, forma, expresión, cualidad, relaciones o elementos que se mantienen constantes a través de las manifestaciones del arte, de un individuo, grupo, sociedad o cultura. Cualidad inherente a la obra de arte que permite su ubicación histórica en el espacio y en el tiempo. Rasgos comunes a través de los cuales se hace visible una unidad.

Forma: Características estructurales de los objetos sin tener en cuenta su orientación ni ubicación en el espacio; alude también a sus límites que pueden ser lineales, de contornos o de superficies y a la correspondencia de interiores y exterior... El concepto de forma en al arte indica que la obra avanza y se desarrolla hacia una configuración según pautas que le son propias y que concurren a su unidad. La forma en el arte es, por ende, el producto de la acción e intención del hombre sobre la materia.”¹⁶

¹⁶ Irene Crespi, Jorge Ferrario, *Léxico Técnico de las artes plásticas*, 6ª.ed. Buenos Aires, EUDEBA, 1995,p. 41 Estilo. p.

El estilo y la forma constituyen las más grandes preocupaciones de los *escritores*, debido a su creciente número de ejecutores, era preciso generar un estilo propio donde no solo el nombre debía ser reconocido si no también la forma de hacerlo.

2.1 Estilo

El estilo es de suma importancia; el *escritor* que demuestra un buen sentido del diseño y una habilidad en el uso de las herramientas puede ganarse rápidamente la estima de sus compañeros e incluso de los espectadores; sin embargo el estilo debe estar acompañado de la frecuencia y número de *tags* o *piezas*.

La naturaleza dual del graffiti vinculada a la escritura y pintura, es la clave de su riqueza expresiva, esta definición puede apreciarse claramente en su forma más básica, *el tag*; En este la escritura se deforma volviéndose ilegible, sus trazos distintivos se enlazan, se desvanecen o se convierten en dibujos extraños y de este modo la palabra se transforma en un signo asociado a un concepto, en este caso a un nombre. Una preocupación estética, manifestando una intención lúdica que se regodea con la forma.

Para Lelia Gándara, el tag es un proceso de desconstrucción de la escritura, ya que resulta de la desestructuración de la transcripción mediante grafemas (letras) de una palabra o un nombre dando origen a la representación de una unidad de la lengua que cede el paso a un signo de otra naturaleza ¹⁷

17 Lelia Gándara, *Graffiti*, Buenos Aires, Universidad de Buenos Aires, 2002, p. 34

Es notable la creatividad desplegada en el graffiti en la búsqueda de recursos connotativos y la utilización elementos icónicos; mediante el uso de volumen, sombra, brillo o matices con las que se dotan a la escritura, dan una elaboración formal. La alteración de la ortografía es frecuente en el graffiti, si bien en algunos casos pueden tratarse de errores de ortografía, en otros resulta evidente la trasgresión voluntaria de la norma. En algunos casos se remite a la escritura de otra lengua con esto se busca captar rasgos esenciales de la escritura para deformarlos en la exageración.

Estos son algunos aspectos que todo *escritor* analiza de forma involuntaria, para el desarrollo de un estilo propio; al mismo tiempo que prioriza el reconocimiento. Los *escritores* recurren a la práctica de la observación en estaciones del metro y calles, donde se encuentran la concentración más grande de *tags* o *piezas* de otros *escritores* a modo de educación visual, enriqueciendo así su conocimiento que ayudará posteriormente a la creación de *piezas* propias. Sin embargo, cualquier escritor con un mínimo de experiencia es capaz de realizar un buen diseño es papel, los retos de este inician en trasladarlo de manera lateral ya sea en un vagón o pared. La capacidad de prosperar de un estilo depende de la aptitud del *escritor* para trabajar con delicadeza y rapidez en intrincadas condiciones.

En ocasiones los *escritores* no logran dominar la creación de un estilo propio, lo que los lleva al fracaso; algunos optan por apropiarse del estilo de otros, este acto es considerado como hurto y es repudiado por los *escritores* de graffiti. Estos juzgaran la *pieza* con altos estándares como la originalidad del diseño, trazos

delicados o torpes de las letras, llamado *flujo*, en el uso del color, el modo en el que esta aplicada la pintura, salpicaduras o puntos a menos que esa sea la intención o el estilo del escritor, la precisión y definición de contornos y el uso efectivo de los detalles, los *escritores* realizan un análisis detallado de las fallas y se define si una *pieza* carece de diseño y técnica.

2.2 La Forma

Lo que nos lleva a otro punto trascendente, la forma: cuyos nombres son muy conocidos por los por todos los escritores se distinguen generalmente por el tamaño, su situación, la complejidad de su ejecución y por los materiales utilizados para su realización. Aunque hay cientos de estilos individuales, las formas básicas en los que estas pueden expresarse y utilizarse de manera general son:

a) Firmas/tag

La forma más sencilla y básica del graffiti. Consiste en el nombre del escritor elaborada con letras estilizadas y enlazadas de manera que recuerda a logotipos o monogramas. Se escriben muy rápidamente a menudo de un único y ágil trazo en cuanto al estilo, las firmas son tan personales como la propia letra del escritor. Las similitudes derivan en los materiales utilizados; considerado común, adocenado y menos arriesgado, el *tag* tiene un bajo estatus.

Tag, Nueva York 1978

Ciudad de México, 2016

b) *Bubble letters /bomba*

Letras abultadas, gruesas, redondeadas y perfiladas; relativamente sencillas, constan de color de relleno y borde. Su precursor original fue *Phase II*¹⁸, que decidió explotar este estilo creando un amplio número de variantes del mismo:

- *Phasemagotical* fantástica: Letras pompa rodeadas por estrellas.
- *Pompa nublado*: Letras pompa envueltas en una forma a modo de nubes.
- *Tablero de ajedrez*: Letras pompa sombreadas.
- Pompa gigante: Letras pompa desproporcionadamente más grandes en su parte superior.
- *El chorro exquisito*: Letras pompa torcidas y rayadas.

c) *Throw-Ups*

La manera más rápida y sencilla de graffiti a gran formato en exterior. Consiste en trazos, lo más cortos posibles creando, una unidad; puede elaborarse con aerosol rápidamente y utilizando un mínimo de pintura. Suele hacerse en un tipo modificado de letra pompa, letras gruesas, simples, incompletamente pintadas, letras con poco diseño; en un solo color y contorneadas sin mucha precisión.

18 Uno de los escritores más activos e influyentes durante la década de 1970, se convirtió en fundador de United Graffiti Artist en 1972, llevando el graffiti a galerías.

En este caso es poco común que se plantee una cuestión de estilo, sin embargo su versatilidad hizo que esta forma de graffiti ganara numerosos adeptos; Algunos los perfeccionaron llegando a conseguir diseños impactantes con un tiempo de ejecución mínimo, incluso usándolos a modo de icono. *Cope 2*¹⁹ fue uno de los escritores que consiguió dominar el *throw-up*; esta forma fue empleada de manera popular en la década de 1980 en el metro neoyorkino, donde la tensión del momento obligaba a realizar *piezas* de gran rapidez.

d) Block Letters

Letras simples, generalmente gruesas con rellenos sencillos, legibles y de gran tamaño. Su cualidad principal es la legibilidad, están diseñadas para ser leídas fácilmente y a distancia. No hay ningún escritor a priori que desarrolle esta forma.

e) Wild Style/ estilo salvaje

La escala de dificultad que esta forma posee tiene un grado bastante alto dentro del graffiti, siendo el resultado de la búsqueda de piezas más complejas, donde los trazos no son siempre parte de las letras. Conexiones círculos, espirales, puntas y el elemento característico e icono universal del graffiti; las flechas, proporcionan dinamismo total en la pieza. *Kase 2*²⁰ es considerado el pionero y el red del estilo del *Wild Style*.

19 Escritor originario del Bronx, inicio en el graffiti a finales de los años 70's, escritor reconocido y aun activo.
<http://cope2.net>

20 Jeffery Brown, nombrado "Rey del Estilo", inicio en el graffiti a principios de 1973, 1958- 2011 Q.D.E.P

Bubble Letters

Nueva York, 1970

Ciudad de México, 2016

Throw-Ups

IOU one, Nueva York 1980

Ciudad de México, 2016

Block Letters

Nueva York 1980

México, 2015

Wild Style

México, 2014

f) 3D

Letras mayúsculas, como su nombre indica poseen un aspecto tridimensional, en esta forma incluso el diseño es pasado por alto y cobra importancia el tratamiento del interior de estas. Los efectos de 3D se consiguen por el uso del color, la perspectiva o ángulo de las letras, uso de sombras, luces, degradados, selección y planos de color. El tiempo de realización es prolongado y requiere de una planeación ardua.

g) *Whole trains* /trenes

Esta forma como su nombre lo indica, es ejecutada de extremo a extremo de uno o en su totalidad de vagones de un tren; suelen pintarse por grupos que comparten materiales y técnicas, lo habitual es trabajar conforme a un boceto previo. *The Fabolous Five*²¹, fue el primer *crew* en crear esta forma de graffiti.

21 Miembros: DIRTY SLUG, MONO 105.2, DOC109, PROF 165, OG 2, BLUD, SONY, BOB, SLAVE, DEL, LEE, Los Graffiti, Castleman Craig, 1982. | Entrevista con Lee: Componente de Los Fabolous Five, p. 1

Nueva York, 1981

México, 2016

Whole trains /trenes

Nueva York, 1980.

Ciudad de México, 2013

2.3 Nuevas tendencias: *Street Art*

El afán competitivo de los escritores es complejo, la obsesión por conseguir popularidad y reconocimiento los hace buscar formas, técnicas y prácticas diferentes llevándolos a experimentar en áreas desconocidas en las que carecen de conocimiento:

a) Personajes

Surgieron por la necesidad de acompañar a las letras, hacerse identificables o por resaltar entre otras; con el paso del tiempo algunos escritores comenzaron a basar su producción en la creación de personajes. Los personajes surgieron en el metro de Nueva York a finales en a finales de la década de 1970; los *escritores* los plasmaban influenciados por personajes mediáticos de dibujos animados o del cómic. Estos personajes daban riqueza a las obras y permitían expresar mejor una idea o mensaje. La inclusión de personajes populares impulsó a otros escritores a la creación de personajes a estilo único de cada escritor. *Lee*²² es considerado un pionero en el uso de personajes en las piezas de vagones completos.

b) *Stickers*

El uso de *stickers* es considerado por los escritores como un soporte rápido y efectivo; permite una mayor producción y una difusión poco riesgosa.

22 Lee pintó su primera obra de metro en 1974, A finales de 1975, Lee fue invitado a unirse al fabuloso Five, un quinteto de élite de escritores de graffiti.

Los *stickers* más populares son los impresos a modo de tarjeta de visita, en la parte superior se cita: "*Hello, mi name is* (Hola, mi nombre es)" bajo esta se encuentra un espacio en blanco que permite plasmar el *tag* del escritor. El uso de los *stickers* ha evolucionado con rapidez debido a las diversas técnicas de impresión, que permite a los autores el uso de varias tintas o colores, tamaños y diseños personalizados, permitiendo destacar. No se tiene un dato exacto de cuando inicio el uso de los *stickers*.

c) Esténcil

Consta en un dibujo con cortes a modo de plantilla la cual se coloca sobre una superficie y se asperge de pintura. El principio básico de esténcil es una de las técnicas más antiguas de las que se tenga registro, el estarcido. *Blek Le Rat*²³ es considerado el precursor del uso del esténcil como forma del graffiti.

23 Artista de graffiti, sus influencias el esténcil propagandístico de Mussolini y el graffiti de Nueva York, inicio su trabajo en las calles de Francia en 1983.

Personajes

Nueva York, 1980

Ciudad de México, 2015

Stickers

"Hello my name is"

Ciudad de México, 2016

Estencil

Blek Le Rat

Ciudad de México, 2015

Capítulo 3 Manual

3.1 ¿Qué es un manual?

Un manual es un documento que forma parte del grupo de los materiales didácticos, es utilizado como instrumento, recurso o medio para ayudar en el aprendizaje de contenidos y la consecución de objetivos, como apoyos de carácter técnico que facilitan de forma directa la comunicación y la transmisión de conocimientos. En la elaboración de material didáctico el diseño y sus contenidos deben tener coherencia, lenguaje adecuado, tener secuencia lógica y así lograr su objetivo.

Clasificándolos de manera sencilla:

- Material didáctico impreso: corresponde al material escrito a forma de manual, posteriormente impreso.
- Material didáctico concreto: construido de distintos materiales, interactivo con el sujeto de manera física.

Un manual es un documento que integra de manera general un tema de estudio; proporcionando información básica y concisa sobre la materia, constituyendo una fuente formal y permanente de información acerca de las características y manera de ejecutar un trabajo determinado. Su elaboración debe tomar en cuenta los principios pedagógicos de la simplicidad de escritura, didáctica enfocada al

aprendizaje, legibilidad, motivacional e independencia donde no será necesario recurrir a complementos.²⁴

La elaboración de un manual deriva de un análisis pormenorizado de las dificultades a las que tendrá que hacer frente el sujeto no iniciado en el objeto de estudio favoreciendo el aprendizaje, adquiriendo conocimiento y habilidades.

Es fundamental enfatizar la importancia de conocer el perfil de los destinatarios a la hora de diseñar y proponer acciones formativas:

- Edad
- Formación académica previa (características socioculturales)
- Necesidades formativas.

Una vez identificado el perfil del destinatario es necesario realizar un primer trabajo de análisis que permita establecer el diseño de este.

3.2 Bases para Diseño de manuales

El concepto de diseño implica la determinación de los contenidos para lo cual es necesario saber qué áreas temáticas serán abordadas, forma de agrupamiento y nivel de lenguaje, estructuración y presentación de la información.

24 García Aretio, *Comunidades de aprendizaje en entornos virtuales. La tecnología educativa en la enseñanza superior*, 200, Revista electrónica de Tecnología Educativa <http://edutec.rediris.es/Revelec2/Revelec20/cabero20.htm> junio 2015

Para la elaboración del diseño del material escrito se deben tomar la cantidad de información, es decir el análisis de la documentación del documento:

- Título (determinante para establecer el contenido)
- Introducción general
- Niveles de clasificación
- Familiarización con el concepto, identificación
- Construcción del índice de clasificación ²⁵

Posteriormente se procede a la elaboración de contenidos que conlleva a la guionización y redacción de contenidos.

3.2.1 Estructuración de contenidos en un guión

Para facilitar el proceso de redacción se aportan una serie de modelos de teoría que permiten exponer el contenido teórico de forma variada:

- Modelo de texto
- Modelo de tabla
- Modelo de mapa conceptual

25 Manual del Docente para la Producción de Material Didáctico
http://intranet.uvp.edu.mx/aspaa/Portal/reglamentospdf/Prod_Material_Didactico.pdf junio 2015.

3.2.2 Redacción de contenidos

Elegido el modelo de guión, se utilizara el título y la descripción como base para la redacción; recurriendo a la distribución de texto en párrafos cortos, donde se trasmita una sola idea resaltando palabras claves o utilizando recuadros haciendo uso de ejemplos visuales en contexto, estas deben incluir una nota de pie o texto explicativo si es necesario.

Los contenidos deben ser elegidos en función de los objetivos fijados y no dependiendo de la información disponible. La selección de los contenidos ha de ser lógica y coherente, respecto a otros contenidos del mismo ámbito de conocimiento, los cuales deben adecuarse al nivel del sujeto relacionando los contenidos nuevos con los conocimientos previos, siendo relevantes, significativos así como actuales .

3.2.3 Tipos de contenidos²⁶

Los contenidos constituyen la base sobre la cual se programan las actividades de enseñanza. Al elegir el contenido para elaborar los materiales didácticos, ha de tenerse en cuenta los tres tipos de contenido:

²⁶ <http://unesdoc.unesco.org/images/0009/000919/091954SB.pdf> junio 2015

a) Conceptuales

Los contenidos conceptuales se componen de hechos (datos) y conceptos. Los hechos (datos) se caracterizan porque su aprendizaje es literal en sí mismo y contienen información descriptiva, que contribuye al logro de objetivos relacionados con conceptos. Los conceptos, por el contrario, requieren comprensión gradual. Contribuyen a dar significado a datos o informaciones ayudando a entender hechos específicos.

b) Procedimentales

Estos contenidos se definen como el conjunto de acciones ordenadas y orientadas a la consecución de un objetivo. Los contenidos procedimentales requieren de la reiteración de una serie de acciones que contribuyan a que el sujeto domine las técnicas, habilidades o estrategias que estén establecidas en el objeto del aprendizaje.

c) Elementos didácticos de refuerzo

De manera complementaria se podrá ofrecer información complementaria y recursos adicionales a los contenidos definidos, tales como glosarios de términos clave, resumen de ideas principales, lecturas de interés recomendadas o esquemas aclaratorios.

3.3 Diseño

El diseño del manual debe atender a las necesidades y características del sujeto; es de suma importancia tomar en cuenta que el aspecto tiene una repercusión directa sobre el aprendizaje, ya que afecta a la percepción visual y por lo tanto a la comprensión. Se entiende por aspecto estético la forma en la que se presenta la información para organizar los contenidos haciendo uso de tipografías claras, gamas de colores, cantidad de texto, uso de imágenes, gráficos e ilustraciones.

La apariencia general de cualquier contenido ha de diseñarse en función del propósito del documento; El estilo de cada material varía, dependiente de la información a mostrar y del tipo de formato de dicho documento.

Para la elaboración de materiales de este tipo debe tomarse en cuenta las siguientes normas básicas:

- En la presentación los contenidos tiene una repercusión directa sobre el aprendizaje, afectando la percepción visual del sujeto y por lo tanto la comprensión de la información.
- Un diseño y estructura adecuados del contenido captarán la atención del sujeto, fomentando la lectura del documento.
- Una estructura clara y jerarquizada ayuda a la comprensión de la información, evitando la confusión.
- Lingüísticamente, los contenidos han de ser claros, directos, concisos y objetivos, Las frases deben ser estructuradas sintácticamente, empleando un lenguaje formal evitando ambigüedades.

- El tamaño de fuente empleado en los contenidos ha de ser adecuada.
- Es conveniente resaltar palabras o frases dentro de un texto para enfatizar la importancia de una idea o concepto; Facilitando la lectura y asimilación.
- La inclusión de ilustraciones mejora la transmisión de información, aludiendo a la memoria visual²⁷.

²⁷ <http://www.edukanda.es/mediatecaweb/ayuda/NormasEstilo.pdf;jsessionid=AE31553A6B6A7E2973B06017D40E4012>

Capítulo 4 Propuesta: Manual de técnicas y materiales del graffiti

Anexo 1: Manual práctico de técnicas y materiales del graffiti

Conclusiones

Con el presente documento sobre la historia, conceptos y términos del graffiti se realizó un análisis y reflexión estética describiendo al graffiti como un movimiento social, así como una base para la creación artística, ya que posee rasgos constantes en la definición de sus condiciones de producción y en las características de las técnicas y materiales, que conforman una unidad en cuanto a sus valores expresivos y técnicos.

Al analizar el perfil histórico, el proceso técnico para la producción de los *escritores*, se pudo elaborar una recopilación sobre las técnicas y materiales del graffiti, que si bien no es tan extensa, se puede lograr una comprensión sobre el uso de los materiales más utilizados por los *escritores* en la Ciudad de México en la actualidad.

A partir de los conceptos encontrados y analizados, se realizó el compendio ilustrativo de técnicas y materiales del graffiti, resultado de la evidencia de las calles, experiencia de algunos escritores oriundos de la Ciudad de México y experimentación propia. Siendo este material de utilidad para aquellos que conozcan o se interesen en el fenómeno del graffiti y así poder utilizarlo en su producción plástica o comprender el proceso creativo y de producción de algunos artistas.

La naturaleza dual de graffiti vinculada con la escritura y la pintura, es la clave de su riqueza expresiva y la intención lúdica; como fenómeno social el graffiti se convirtió en un reflejo de las condiciones sociales de las zonas marginadas de las grandes ciudades, un medio de expresión alternativo. Favorecido por la globalización mediática, el graffiti cuenta con una gran riqueza de estilos y distintos valores estéticos unificados. El perfil estético del graffiti ha sido adoptado por el arte contemporáneo, generando un híbrido en la producción artística.

El conocimiento de las técnicas y materiales del graffiti ha de permitir al lector percibir y adentrarse a este fenómeno estético, exponente de nuevas estrategias de producción artística y el desarrollo de nuevas técnicas abiertas a la experimentación, debido a que no siguen un canon estético específico o una tradición plástica como algunas otras técnicas pictóricas. Sin embargo poseen en común, como se establece en el manual, el dominio de estos materiales depende de la práctica y constancia del ejecutante, y así lograr el aprovechamiento del potencial que este material posee para la experimentación pictórica.

Como estudiante de artes visuales, a lo largo de la carrera surgieron dudas sobre la utilización de los materiales del graffiti, así como la experimentación de los mismos en el área de pintura. Debido a la experiencia propia en el graffiti, fue más sencillo adentrarme al mundo de las técnicas y materiales del graffiti, sin embargo, en algunos compañeros también surgían dudas e inquietudes respecto al tema.

En respuesta, considere necesaria la elaboración de un material impreso, como apoyo al artista plástico en el taller; si bien, el dominio de estas técnicas y materiales sólo se alcanza con la experimentación y utilización recurrente, hay datos e información importantes dentro de este documento, que permitirán un acercamiento rápido y elemental a las herramientas de aprendizaje en cuanto a técnicas y materiales del graffiti se refiere.

Esta investigación me permitió experimentar y conocer nuevos materiales y técnicas dentro del fenómeno del graffiti en la Ciudad de México, excediendo a información que se guarda celosamente entre los ejecutores del graffiti con un cierto carácter elitista que me gustaría relacionar con el mundo de las artes visuales.

Esta recopilación de datos, por medio de un perfil histórico y contexto en el cual surgió el graffiti; permite establecer cuáles fueron los medios en los que se desarrolló este modo de expresión, los criterios estéticos, técnicos y finalmente los materiales con los cuales se ejecuta.

Glosario

Black Book: Cuadernos de bocetos.

Bubble Letters: también llamada bomba, tipo de letra redondeada

Crew: Grupo o colectivo de escritores de graffiti.

Graffiti: Escrito o dibujo hecho a mano por los antiguos en monumentos, también como letrero o dibujo circunstanciales, de estética peculiar, realizados con aerosoles sobre una pared u otra superficie.

Escritor: Nombre que se le da al ejecutor de graffiti, haciendo una relación a la escritura, que mediante signos gráficos nos permite desarrollar un tipo de comunicación.

Outline: Todo tipo de delineado o corte en el trazo.

Stickers: Pegatina o calcomanía, realizada en papel auto adherible.

Tag: forma más básica del graffiti, líneas estilizadas a manera de logotipos o monogramas.

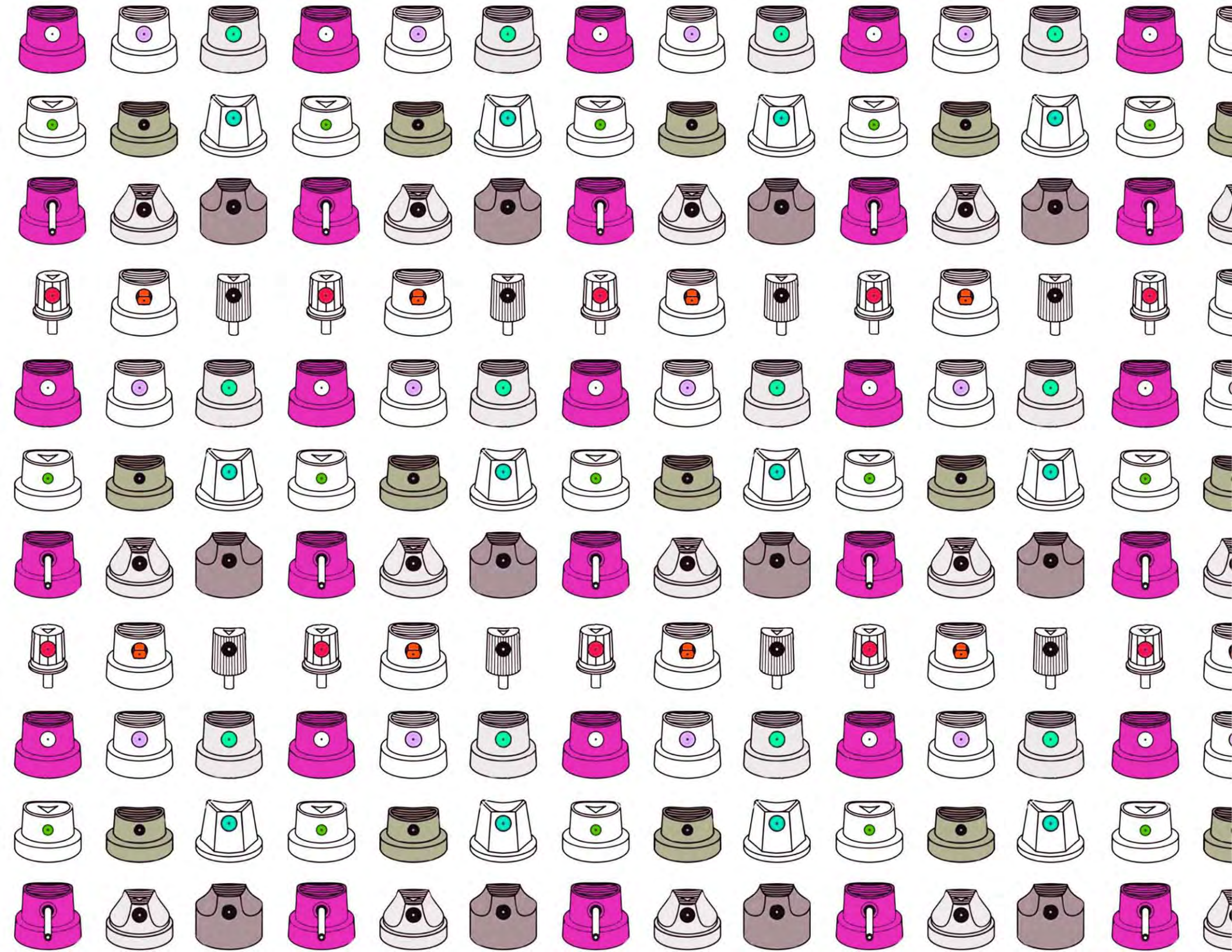
Throw- up: adj. Se utiliza para describir obras carentes de diseño y ejecución.

Underground: Lugar oculto.

Fuentes Bibliográficas

- Anaya Cortes, Ricardo. El Graffiti en México: Arte o Desastre? Universidad Autónoma de Querétaro. Querétaro, México. 2002. 226P.
-
- Berrios Reynaldo, Cholo Style: Homies, Homegirls & la Raza, Feral House, 2007, 223P
- Buil Rios, Ricardo. Graffiti, Arte Urbano: Educacion, Cultura e Identidad en la Modernidad, Universidad Nacional Pedagógica de México, México. 2005. 190P.
- Candara, Leila. Graffiti. Editorial Univesitaria de Buenos Aires. Argentina. 2002. 60P.
- Castelman, Craig. Los Graffiti. Hermann Blume. España. 1987. 191P.
- Crespi Irene, Ferrario Jorge, Léxico Técnico de las artes plásticas, 6ª.ed. Buenos Aires, EUDEBA, 1995, 113P
- Fuga, Antonella. Técnicas y Materiales del Arte. Electa. Madrid. 2004, 384P.
- Ganz, Nicolas. Gaffiti Woman. Thames and Hudson. USA. 2006. 232P.
- Gastman, Roger. Neelon, Caleb. The History of American Graffiti. Harpercollins. USA. 2011. 400P.
- Hajar Serrano Alberto, Frentes, Coaliciones y Talleres, Grupos Visuales en México en el siglo XX, México, Casa Juan Pablos, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, INBA, Cenidiap, 2007, 543P.
- Huertas Torrejon, Manuel. Materiales, Procedimientos y Técnicas Pictóricas I. AKAL. Madrid, 2010, 320P.

- Marc. Shiller, Mc Cormick, Sara. Seno, Ethel. Wooster Collective. TresPass, Historia del Arte Urbano No Oficial. Taschen. China. 2010. 308P.
- Naar, Jon. The Birth Of Graffiti. Prestel, USA. 2007. 176P.
- Pacini Carlos Arlberto, El graffiti. Historia social, origen y desarrollo en América. Cuatro casos en Mendoza, Argentina. 2010,
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/39176/Documento_completo.pdf?sequence=1
- Robinson, David. Soho Walls, Beyond graffiti. Thames and Hudson. New York. 1990. 96P.
- <http://www.widewalls.ch/graffiti-history-10-important-moments/>
- <http://www.nyctsubway.org>
- <http://www.theepochtimes.com/n3/1951601-travel-through-time-on-nyc-subway-with-these-historical-photos/>
- <http://basquiat.guggenheim-bilbao.es/img/>
- http://nyctsubway.org.s3.amazonaws.com/images/icon/title_ny_recent.jpg
- <http://www.at149st.com/xvandals.html>
- <http://d2jv9003bew7ag.cloudfront.net/uploads/Taki183-Graffiti-Tag.jpg>
- <http://chidoychale.mx/wp-content/uploads/2015/07/tepito-arte-ac%C3%A1.jpg>
- <http://www.eluniversaledomex.mx/fotos/Neza06-EnsambleMuralGraffiti26-11-04.jpg>
- <http://www.lectrics.fr/blog/interview-phase-2/>
- <http://puregraffiti.com/art/wp-content/uploads/2010/02/seenblock.jpg>

MANUAL PRÁCTICO DE
TÉCNICAS Y MATERIALES
DEL GRAFFITI

ÍNDICE

Introducción	3
Historia del graffiti	4
Aerosoles y difusores	7
Anatomía del aerosol	8
Características	9
Ejercicios	10
Difusores/Caps/Válvulas.....	15
Ejercicios con difusores	18
Suep.....	20
Rotuladores/Goteros	22
Goteros.....	25
Ejercicios	27
Muerterio	29
Glosario	32

INTRODUCCIÓN

Este manual nace del deseo de transmitir al lector los conocimientos más básicos sobre las técnicas y materiales del graffiti.

El graffiti posee rasgos constantes, tanto en la definición de sus condiciones de producción como en las características de los materiales con los que se ejecuta, creando una verdadera unidad de creación artística en cuanto a sus valores expresivos y técnicos.

Siendo el graffiti un claro exponente de nuevas estrategias de producción.

El graffiti es un fenómeno popular al que todos hemos sido expuestos a su influencia; sin embargo la escasez de información sobre sus técnicas y materiales, limita su comprensión, siendo estos versátiles de fácil portabilidad, limpieza y ejecución, su uso requiere de práctica y asimilación debido a que sus técnicas son muy distintas a cualquier otra.

Este manual es una guía práctica, recordando al lector que el uso de los materiales dependerá de su dedicación y constante ejecución.

HISTORIA DEL GRAFFITI

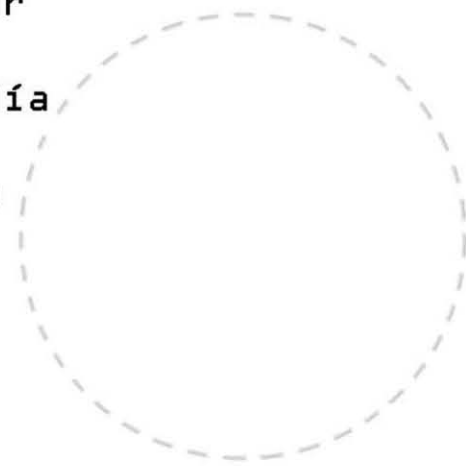
A menudo se olvida la importancia histórica de las calles de Filadelfia, Estados Unidos, en la historia del graffiti, sin embargo fue en este lugar donde se surge; el progenitor del graffiti moderno, Corn Bread, comenzó a escribir en 1965, opteniendo su nombre de escritor en el reformatorio Centro de Desarrollo de la Juventud.

Las bandas de esta decada continuaron la tradición, escribiendo sus nombres, y los nombres de sus miembros, en paredes para su reconocimiento.

Fue así como el graffiti comenzó a adquirir un propósito y se definió el papel del escritor del graffiti; reconocimiento y la autopromoción.

Sin embargo el auge del graffiti remite a la ciudad de Nueva York donde comenzó la competición, que tuvo lugar en los vagones de las líneas del metro ya que este conecta el Bronx, Manhattan y Brooklyn, era de fácil acceso y miles de personas viajan en el todos los días quebrantando las fronteras de los barrios, ideologías, creencias, razas y culturas que son limitantes para los medios de expresión.

Un sinnúmero de sobre nombres comenzaron a saturar las líneas del metro. Pronto los vagones fueron insuficientes los escritores se concentraron en piezas más grandes en muros de la ciudad, sin abandonar la práctica del tag ya que de eso dependía el reconocimiento y respeto del resto de los escritores.

Paredes, banquetas, cercas, postes, estaciones telefónicas, propiedades abandonadas, marquesinas, cualquier superficie era la indicada, algunos escritores consideran que la mejor manera de sobresalir era escribir en lugares extraños y de difícil alcance sin olvidar la cantidad de tags.

Nueva York seguía siendo el punto de partida, el graffiti se popularizaba, grandes medios de comunicación como el New York Times en 1971 aparece un artículo sobre TAKI 183, creando así una leyenda.

Artistas, directores, escritores, historiadores estaban más interesados que nunca, publicaciones de libros como Subway Art, documentales como

Style Wars y películas como Wild Style le dieron al graffiti la popularidad de la que hoy en día goza a nivel mundial.

Por su carácter fronterizo México recibió como primicia esta práctica, la migración y los medios de comunicación fueron cruciales para su desarrollo, ciudades fronterizas como Tijuana, Ciudad Juárez, a finales de la década de 1980, esbozaron las puertas de la globalización juvenil; Pronto inicio la adopción de términos en inglés y la mexicanización de las técnicas, siendo parte de una especie de "resistencia" cultural propia.

Fue principalmente en la ciudad de Tijuana donde se presentaron las primeras manifestaciones del graffiti debido a que existe un constante flujo de personas e información, donde se da un intercambio cultural entre los migrantes procedentes del centro del país, con los mexicanos residentes en el otro lado de la frontera.

Fue en Guadalajara, donde más tarde se desarrolló con mayor intensidad, en esta ciudad comenzaron a figurar los primeros estilos de tags.

Las principales ciudades mexicanas fueron industrializadas a gran escala, con el proceso de urbanización y modernización.

En la Ciudad de México se desarrolló sobretodo en los barrios marginales y periféricos de la capital, donde el proceso de urbanización y creciente crisis económica empujó al surgimiento de pandillas delictivas, con quienes se dio la primera oleada de escritores.

Al mismo tiempo el graffiti se adoptaba como un medio para expresar la forma de vida, necesidades, tradiciones e identidades de la sociedad y subculturas, excluyéndolo pero a la vez unificando a los jóvenes marginados de los grandes sectores de la comunidad humana.

En México el graffiti evolucionó de manera similar que en Nueva York, sin centrar en un solo lugar su progreso, la única constante eran los barrios marginados; las pequeñas ciudades de un país en vías de desarrollo fueron testigos de los primeros trazos, de tag a pieza, de plumones a aerosoles, de un solo escritor a crews organizados.

AEROSOL Y DIFUSORES

El aerosol fue la primera herramienta utilizada en la modalidad del tag en exteriores a finales de los años sesenta.

En un inicio, la pintura en aerosol no tenía diferencias significativas en la calidad del pigmento, entre diferentes marcas.

En el mercado se establecieron Oleum, Krylon y Red Devil, en la ciudad de Nueva York; Marcas surgidas de la necesidad de pintar de manera sencilla, rápida y con un acabado industrial, metales para distintos fines y más tarde para la decoración.

Oleum tenía la cualidad del espesor de pigmento y su capacidad para cubrir grandes áreas, Red Devil proporcionó un control muy preciso de la pintura con goteos mínimos en cuanto a Krylon contaba con amplia gama de colores. Los fabricantes se negaban a expandir el mercado, las gamas de colores y difusores no se actualizaban; sin embargo los escritores, experimentaron con herramientas distintas, cambiando las válvulas de los aerosoles de pintura por otras válvulas, como las de lacas para el cabello, almidón, desodorantes de ambiente etc., consiguiendo acabados distintos, trazos delgados o anchos con apariencias diversas que no ofrecían las válvulas comunes.

Más tarde empresas europeas desarrollaron pintura en aerosol que ofrecía mejoras, no solo en el pigmento si no en las gamas de colores.

Así a principios de 1993 se desarrolla la idea, de crear una pintura en aerosol cuyo propósito es cumplir con las expectativas de los escritores de graffiti, Montana Colors. Contando con 16 tipos de aerosol, tamaños, tipo de pintura, acabados, se forjan como los preferidos por los escritores.

ANATOMÍA DEL AEROSOL

Este invento creado alrededor de la Segunda Guerra Mundial, ha sufrido grandes cambios y diferentes usos, en un inicio este funcionaba de forma mecánica y contenía aire presurizado.

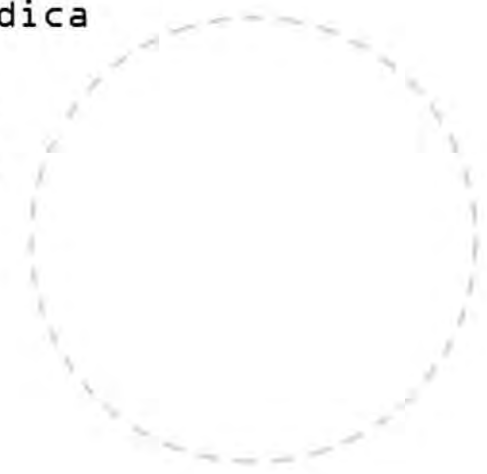
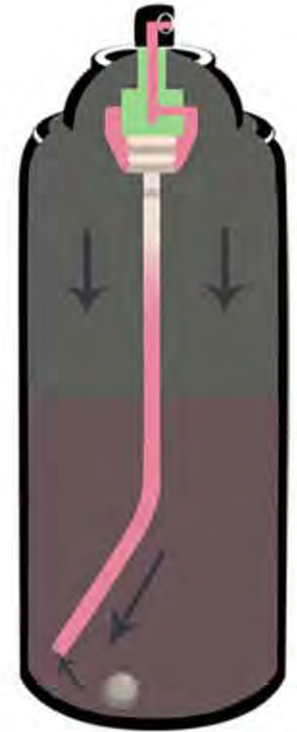
Más tarde se desarrolla un gas que bajo condiciones atmosféricas normales se transforma en liquido ocupando menos espacio, este liquido es mezclado con la sustancia (según sea

su propósito) en este caso pintura, se introduce en una lata cuyo fondo está diseñado para resistir la presión interna

Antes de ser utilizado debe ser agitado, este procedimiento mezcla sus componentes.

Como recomendaciones se debe utilizar máscara o cubre boca debido a que los líquidos son esparcidos en un volumen mínimo, con grandes posibilidades de ser aspirados, aun en aerosoles no tóxicos.

Su peligrosidad radica en la capacidad de algunas sustancias de impedir que el oxígeno penetre en los pulmones.

CARACTERÍSTICAS

El aerosol permite hacer trazos grandes y continuos cuando la técnica es dominada, no es muy recomendable para el uso en interiores, si se utiliza en un espacio limitado, tiende a correrse lo que no beneficia si el escritor quiere mostrar una técnica limpia y controlada.

En este caso se tomará en cuenta sólo 2 tipos de aerosoles, más utilizados por los escritores y se explicarán, a grandes rasgos, las cualidades de cada uno.

Montana Colors Hardcore, insignia de la marca, La opacidad y brillo de los 109 colores que componen su carta, lo hace un aerosol sumamente versátil.

Como características encontramos que contiene 400 ml de pintura lo que permite una gran durabilidad, con un acabado brillante en alta presión.

RV 252 / Amarillo Unicornio
RV 222 / Amarillo Playa
RV 20 / Amarillo Fiesta
RV 1021 / Amarillo Claro
RV 11 / Amarillo Ganges
RV 17 / Arena Tenere
RV 246 / Marrón Druida
RV 247 / Marrón Tepuy
RV 248 / Marrón Baobab
RV 249 / Marrón Galgo
RV 8002 / Marrón Tostado
RV 35 / Marrón Chocolate
RV 235 / Verde Veneno
RV 236 / Verde Mojito
RV 16 / Verde Pistacho
RV 34 / Verde Guacamole
RV 237 / Verde Cologno N.
RV 5 / Verde Lutecia
RV 253 / Verde Elemento
RV 15 / Verde Manzana
RV 250 / Verde Rambo
RV 6013 / Verde Caqui
RV 251 / Verde Bosque
RV 6003 / Verde Olivo
RV 254 / Verde Max
RV 219 / Verde Paris
RV 220 / Verde UFO
RV 21 / Verde Quirúrgico
RV 6016 / Verde Oscuro
RV 221 / Verde Persefone
RV 255 / Azul Patagonia
RV 231 / Azul Cousteau
RV 232 / Azul Glaciar
RV 14 / Azul Planeta
RV 233 / Azul Christiania
RV 234 / Azul Índigo

RV 29 / Azul Artico
RV 8 / Azul Claro
RV 217 / Azul Avatar
RV 30 / Azul Eléctrico
RV 6005 / Azul Oscuro
RV 218 / Azul Neptuno
RV 227 / Azul Waimea
RV 228 / Azul Zeppelin
RV 229 / Azul Andrómeda
RV 6002 / Azul Ultramar
RV 230 / Azul Leviatán
RV 75 / Azul Nostromo
RV 256 / Malva
RV 2 / Violeta
RV 215 / Violeta Profeta
RV 3 / Violeta Azulado
RV 216 / Violeta Anonymous
RV 264 / Azul Galaxia
RV 257 / Violeta Princesa
RV 224 / Violeta Bruja
RV 225 / Violeta Geisha
RV 4006 / Púrpura
RV 226 / Violeta Tube
RV 4007 / Cereza
RV 258 / Rosa Manga
RV 211 / Rosa Amor
RV 4003 / Erika
RV 4010 / Magenta
RV 212 / Rojo Akari
RV 213 / Rojo Merlot
RV 259 / Flamíngo
RV 223 / Rojo Buda
RV 33 / Rojo Colorado
RV 3020 / Rojo Claro
RV 3001 / Rojo Vivo
RV 3004 / Rojo Burdeos

RV 206 / Amarillo Atacama
RV 1017 / Meiocotón
RV 1028 / Amarillo Medio
RV 207 / Mango
RV 8023 / Mostaza
RV 261 / Marrón Pangea
RV 208 / Calabaza
RV 2003 / Naranja Pastel
RV 2004 / Naranja
RV 209 / Naranja Calcuta
RV 210 / Naranja Prometeo
RV 260 / Rojo Iroko
R 9010 / Blanco Divinidad
RV 6 / Gris Claro
RV 262 / Gris Materia
RV 7040 / Gris Perla
RV 7031 / Gris Oscuro
RV 263 / Gris Sputnik
RV 7016 / Gris Antracita
R 9011 / Negro
/ Plata
/ Oro
/ Cobre
RV 238 / Amarillo Gigante
RV 239 / Amarillo Luxor
RV 240 / Naranja Kerrya
RV 244 / Rosa Miami
RV 241 / Rojo Madrid
RV 242 / Rojo Soviet
RV 6018 / Verde Valle
RV 245 / Cyan
RV 243 / Azul Babilonia
RV 27 / Violeta Vampiro

Satinado / Blanco

Mate / Blanco

Satinado / Negro

Mate / Negro

Montana Colors 94. Es descrito por la marca y por los escritores como la línea de aerosoles de pintura con más alta calidad.

Su extensa gama de colores proporciona diversas combinaciones cromáticas. Su baja presión y secado rápido lo dotan de una extraordinaria versatilidad, algo que diferencia a este producto del resto es su singular fragancia a vainilla para minimizar las molestias que pueda generar.

Su sistema de válvula, permite acoplar todo tipo de difusores (macho) tanto para trazos finos y detalles, como para los rellenos más rápidos o difuminados, este aerosol nos ofrece un sistema de válvula gradual lo que

permite regular la cantidad de pintura expulsada según la presión ejercida.

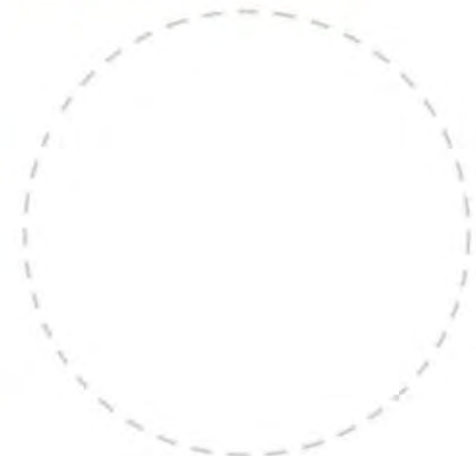

RV 189 / Amarillo Ipanema
 RV 20 / Amarillo Fiesta
 RV 109 / Amarillo Canarias
 RV 1021 / Amarillo Claro
 RV 110 / Amarillo Yosemite
 RV 111 / Verde Babel
 RV 112 / Verde Misión
 RV 113 / Verde Dragón
 RV 114 / Verde Maya
 RV 192 / Sundance
 RV 102 / Naranja Dalai
 RV 103 / Naranja Plural
 RV 50 / Naranja Solar
 RV 105 / Mandarina
 RV 106 / Naranja Lava
 RV 2004 / Naranja
 RV 107 / Naranja Marte
 RV 108 / Naranja Fénix
 RV 190 / Blanco Malta
 R 1013 / Blanco Hueso
 RV 135 / Marrón Safari
 RV 136 / Marrón Inca
 RV 137 / Marrón Kraft
 RV 138 / Marraquech
 RV 139 / Marrón Secuoia
 RV 140 / Marrón Topo
 RV 141 / Marrón Gondola
 RV 191 / Marrón Jaima
 RV 94 / Marrón Dingo
 RV 95 / Marrón Tana
 RV 96 / Montserrat
 RV 97 / Marrón Chiapas
 RV 98 / Marrón Frijol
 RV 99 / Marrón Glacé
 RV 100 / Marrón Café
 RV 101 / Marrón Ebano
 RV 193 / Chiclé

RV 115 / Tutti Frutti
 RV 3017 / Rojo Fiebre
 RV 116 / Rojo Sangre
 RV 3001 / Rojo Vivo
 RV 47 / Rojo Clandestino
 RV 3004 / Rojo Burdeos
 RV 3007 / Rojo Cherokee
 RV 77 / Rojo Noche
 RV 194 / Rosa Supernova
 RV 164 / Rosa Tokyo
 RV 165 / Rosa Orquídea
 RV 4003 / Erika
 RV 4010 / Magenta
 RV 166 / Rojo Açai
 RV 167 / Rojo Rioja
 RV 168 / Rojo Ira
 RV 169 / Rojo Taurus
 RV 196 / Rosa Saudade
 RV 86 / Rosa Boreal
 RV 87 / Rosa Stereo
 RV 88 / Rosa Single
 RV 89 / Rojo Compacto
 RV 90 / Rojo Bitácora
 RV 91 / Rojo Pandora
 RV 92 / Rojo Gaudí
 RV 93 / Rojo Stendhal
 RV 197 / Marrón Penelope
 RV 176 / Marrón Sensible
 RV 203 / Marrón Roble
 RV 204 / Marrón Interrail
 RV 205 / Marrón Guerrero
 RV 200 / Plancton
 RV 64 / Rosa Respeto
 RV 201 / Marrón Scarlet
 RV 202 / Marrón Mosquito
 RV 195 / Violeta Shiva
 RV 170 / Violeta Persia

RV 171 / Violeta Comunidad
 RV 172 / Violeta Destino
 RV 173 / Ultravioleta
 RV 174 / Violeta Venus
 RV 176 / Violeta Electra
 RV 28 / Violeta Cosmos
 RV 27 / Violeta Vampiro
 RV 184 / Azul Lluvia
 RV 149 / Azul Hydra
 RV 150 / Azul Argo
 RV 151 / Azul Libertad
 RV 152 / Azul Europa
 RV 30 / Azul Electrico
 RV 5005 / Azul Oscuro
 RV 154 / Azul Tornado
 RV 5013 / Azul Marino
 RV 185 / Azul Angel
 RV 156 / Azul Barceloneta
 RV 157 / Azul Thalassa
 RV 158 / Azul Perseo
 RV 159 / Azul Odisea
 RV 160 / Azul Eureka
 RV 161 / Azul Jase
 RV 162 / Azul Profundo
 RV 163 / Azul Poseidón
 RV 186 / Verde Virgen
 RV 142 / Verde Géminis
 RV 6027 / Verde Luz
 RV 144 / Verde Bali
 RV 145 / Verde Erasmus
 RV 5018 / Turquesa
 RV 146 / Azul Glória
 RV 147 / Azul Pegasus
 RV 148 / Azul Hercules
 RV 187 / Verde Vespa
 RV 124 / Verde Frisco
 RV 16 / Verde Pistacho

RV 125 / Verde Neón
 RV 34 / Verde Guacamole
 RV 6018 / Verde Valle
 RV 126 / Verde Toscana
 RV 127 / Verde Era
 RV 6009 / Verde Amazonas
 RV 188 / Verde Destello
 RV 1016 / Amarillo Limón
 RV 129 / Verde Oregano
 RV 60 / Verde Krypton
 RV 130 / Verde Euskadi
 RV 131 / Verde Comarca
 RV 132 / Verde Borneo
 RV 133 / Verde Dharma
 RV 134 / Verde Infinito
 RV 177 / Eldorado
 RV 178 / Tibet
 RV 8023 / Mostaza
 RV 199 / Verde Java
 RV 182 / Verde Esmeralda
 RV 183 / Verde Berilo
 RV 179 / Verde Bonsai
 RV 180 / Verde Thai
 RV 181 / Verde Laberinto
 RV 267 / Amarillo Azufre

RV 266 / Verde Psycho
RV 266 / Verde Sónar
RV 281 / Verde Láser
RV 282 / Verde Laos
RV 280 / Verde Hulk
RV 272 / Verde Menta
RV 273 / Verde Iguana
RV 271 / Verde Mystic
RV 1017 / Melocotón
RV 1026 / Amarillo medio
RV 207 / Mango
RV 270 / Azul Formentera
RV 269 / Azul Génesis
RV 268 / Azul Tramontana
RV 276 / Violeta Obispo
RV 275 / Violeta Rayal
RV 274 / Violeta Reverendo
RV 278 / Rosa Joker
RV 277 / Rosa Disco
RV 279 / Rosa Rosario
RV 3020 / Rojo Claro
RV 241 / Rojo Madrid
RV 245 / Cian
RV 243 / Azul Babilonia
RV 283 / Violeta Sultán

RV 198 / Gris Stardust
RV 7047 / Gris Siberia
RV 118 / Gris Rita
RV 7040 / Gris Perla
RV 119 / Gris Londres
RV 120 / Gris Lobo
RV 121 / Gris Icaro
RV 7016 / Gris Antracita
RV 78 / Gris Metropolis
R 9011 / Negro
R 9010 / Blanco
/ Plata Joya
/ Oro Marco

EJERCICIOS

1- Agite el aerosol vigorosamente, el aerosol cuenta con un difusor el cual se puede utilizar para familiarizarse con el material.

2- De manera vertical, presione el difusor y realice un punto, tratando de controlar la presión. Notará que según la presión ejercida, el punto puede ser grande o pequeño.

3- Repita el ejercicio, pero ésta vez extienda el punto a forma de línea.

4- Proceda con la escritura, de forma vertical y continua, experimentando con la presión.

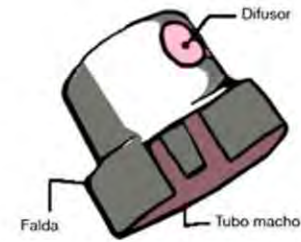
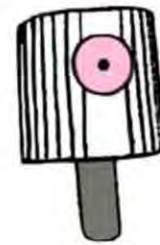
Ejercicio 1:
Montana colors 94
Rojo Rijoa
difusor Universal

Ejercicio 2:
Montana Colors
Harcore, Púrpura
Difusor Universal

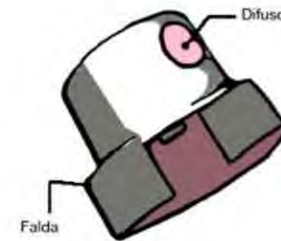

DIFUSORES/CAPS/VÁLVULAS

Al igual que el aerosol en sus inicios no había diferencia entre las difusor, en cuanto a aerosoles de pintura se refiere, sin embargo el ingenio de los escritores supero esta pequeña limitante, con el tiempo se descubrió que cambiando la válvula con la que contaban los aerosoles, por otra de algún aerosol de espuma o almidón, con la cual conseguía trazos más anchos y podía cubrir superficies grandes con una sola mano, logrando una textura lisa. Actualmente se cuenta con dos tipos de difusores, Macho y Hembra. Los difusores Macho primeras en la parte inferior poseen un tubo que entra en el sistema hembra del aerosol.

Los difusores Hembra tienen en la parte inferior un orificio en el que entra el tubo del bote macho.

A su vez independientemente cual sea su sistema, cada difusor tiene características en cuanto el tipo de trazo y cantidad de pintura que permiten expulsar. Los difusores mencionados a continuación son los más utilizados y preferentes por escritores más experimentados. Aunque al igual que el aerosol su uso, depende de la preferencia y su uso recurente.

Fat cap difusores de trazo grueso, permiten la salida de una cantidad mayor de pintura, idóneos para grandes superficies. Los difusores de la clase Fat cap están especialmente diseñados para rellenar amplias superficies, su desventaja radica en el uso excesivo de pintura.

Punto Rosa, es el Fat Cap, más famoso y el preferido de los escritores. Ideal para todo tipo de aerosoles en especial los de alta presión, proporciona una salida de pintura muy regular. Lo que permite un trazo grueso, permite pintar a gran velocidad.

Super Fat permite la salida excesiva de pintura, lo que otorga un trazo ancho, no es recomendable para el uso

en aerosoles de baja presión debido a que las características de este, necesitan una salida fluida de pintura que este sistema no permite.

Punto verde este difusor es solamente para aerosoles de sistema macho, a pesar de que existen adaptadores para este difusor es poco utilizado, ya que los botes macho se utilizan mas recurrentemente por personas especializadas en graffiti legal, ya mezclan colores, este difusor es uno de los mas versátiles, ya que su trazo puede ser delgado como ancho, incluso más que los ejemplos anteriores.

Skinny cap: Difusores de trazo fino, la liberación de pintura es limitada, permitiendo trazos hasta en milímetros, ideales para detalles. Estos difusores sustituyeron la manipulación del punto del difusor con una aguja para su obstrucción y reducción del grosor del trazo.

Súper Skinny/ Level One: Difusor especialmente indicado para hacer trazos muy finos y detalles. Para conseguir resultados óptimos, es recomendable utilizar un aerosol de baja o media presión.

Skinny/ Banana es recomendable para aerosoles de alta presión, no es recomendada para rellenos ni fondos, este difusor tiene el defecto de taparse con mucha facilidad.

Universal es como su nombre lo indica compatible con todos los aerosoles y sus diferentes presiones, de trazo fino, permite la salida óptima de la pintura, de gran durabilidad ya que tarda más que otras en obstruirse el punto de salida de la pintura.

El Needle es un difusor diseñado para expulsar la pintura a mayor distancia que el resto lo que permite alcanzar zonas distantes. El punto de salida de pintura no es muy grande y resulta de difícil control, ofrece un peculiar toque sucio y poco definido lo que hace una puerta abierta a la experimentación y juego de texturas.

Transversal este difusor es de tacto sensible, permite obtener un trazo fino lineal, sin salpicaduras.

EJERCICIOS CON DIFUSORES

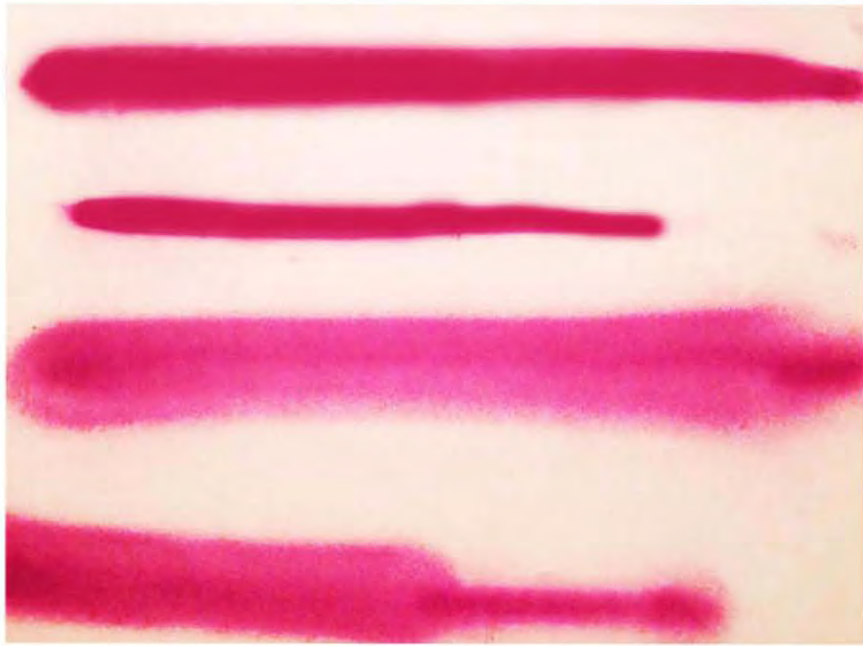
Repetir los ejercicios del capítulo anterior.

Colocando el aerosol de manera vertical y horizontal, realizando un solo trazo con cada uno de los difusores, en el aerosol recomendado.

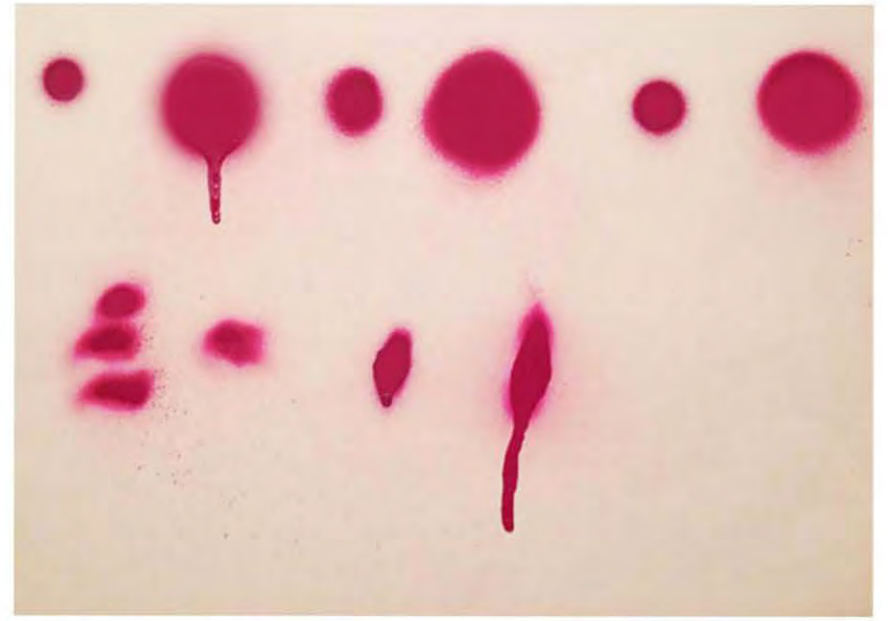

Ejercicios con baja presión

Ejercicios con alta presión

Puntos de difusores

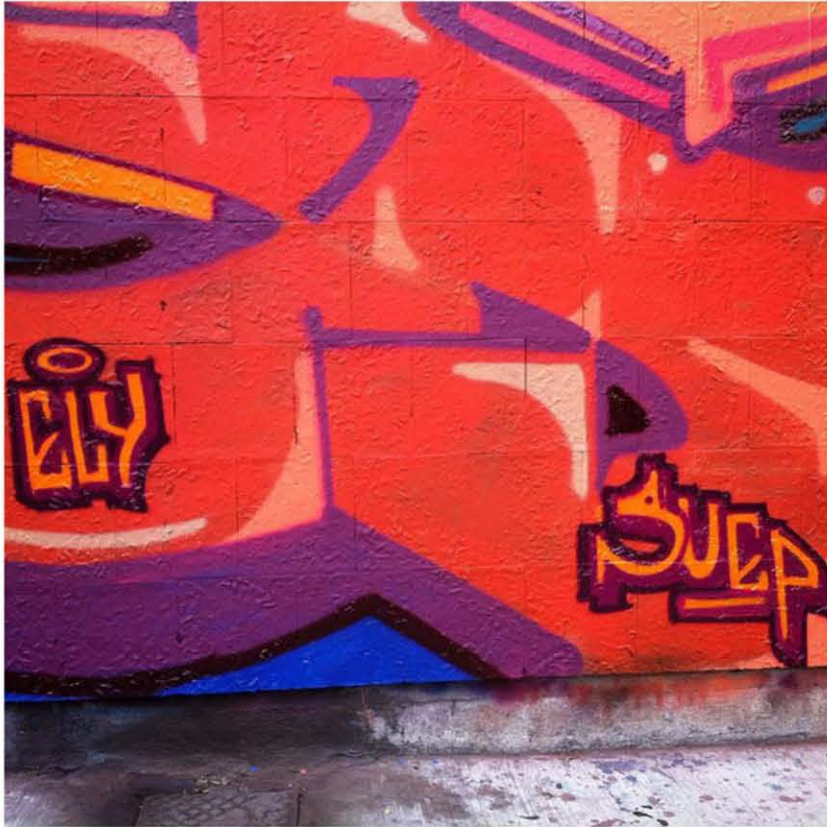

Suep

Oriundo de la Ciudad de México ha hecho graffiti desde el año 2004, posteriormente estudió la carrera de Artes Visuales en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM donde, en sus palabras pudo abrir su panorama, complementar lo que estaba pintando en la calle y apreciar aún más al graffiti como una expresión inmediata a la juventud y lejana a la necesidad de ser legitimada por museos o galerías sino por el trabajo y evolución del individuo que lo ejerce.

Su objetivo dentro del graffiti es conocer nuevos lugares y personas, adaptándolas a su proceso creativo; su estilo se alimenta por las formas cotidianas, que son procesadas y plasmadas en un lugar público ya sea de manera legal o ilegal. Sus trazos limpios y continuos forman parte de la estética de su obra.

ROTULADORES / GOTEROS

Los rotuladores Niji y Dri-Mark fueron los primeros en utilizarse de manera generalizada en el mundo de graffiti, tenían una punta de cincel de apenas algunos milímetros de grosor, el rotulador Edding 2000 fue de gran popularidad por su gran gama de colores, permanencia y la forma en que cubría superficies este tipo de rotuladores permitían a los escritores elaborar tags de manera discreta; Sin embargo el trazo era demasiado fino y en cuanto aparecieron otros rotuladores de puntas gruesas estos fueron abandonados.

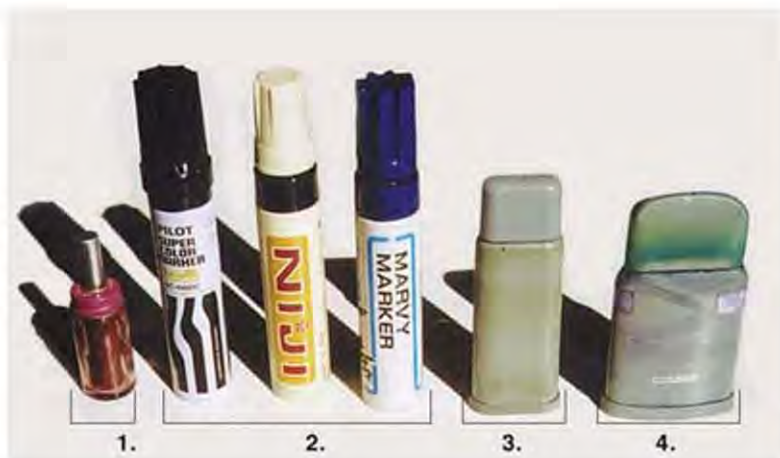
El nombre de uno de estos rotuladores es Pilot, este poseía una forma cilíndrica, recargable y de metal

lo que no permitía que se dañara con facilidad, estos permitían libertad y facilidad de movimiento.

Como características generales los rotuladores también llamados plumones o marcadores, poseen tonalidades intensas, perduran por más tiempo y se encuentran muchos tipos y anchos.

Apartir de la siguiente imagen se explicaran las características de los primeros rotuladores utilizados por los escritores.

1. Este tipo de rotuladores poseen una anchura de 0.25 cm. Fueron las herramientas más tempranas del graffiti; Estaban disponibles en una variedad de marcas y colores a pesar de eso se prefirió el color negro.

Fueron reemplazados rápidamente como la herramienta preferida, por rotuladores de anchura más amplia.

2. Los rotuladores estándar con un ancho de 0.5 cm de escritura; Su grosor y la facilidad de ser rellenados los convirtió rápidamente en el material más utilizado para la escritura en interiores. Se podían encontrar en una gran variedad de marcas.

3/4. Mini-Wide y Uni-White de anchura de 1 cm y 2.1 cm respectivamente, permanentes y de punta plana muy inusual para los marcadores, su esponja no perdía la forma fácilmente por la dureza de su material. Los escritores solían poner diferentes colores de tinta en la punta para producir una variedad de tonos. Estos implementos nunca llegaron a ser tan populares como los marcadores estándar ya que la tinta solía derramarse y se requería de cierta destreza para dominar este material.

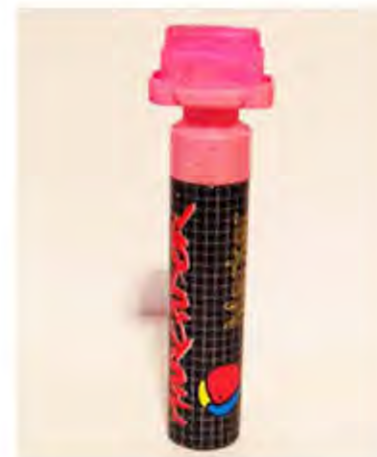
A continuación se presentan los rotuladores y goteros, más utilizados por su amplia gama de colores, durabilidad y fácil transportación.

94 Paint Marker, esta línea de rotuladores están basados en pintura de alta calidad y cobertura, cuenta con una gama de 16 colores, metálicos y fluorescentes.

Posee una punta biselada de fieltro de 1.5 cm de ancho, de gran permanencia a base de alcohol.

Este rotulador puede ser rellenado ya que contiene un sistema especial de fácil acceso para poder realizar esta operación.

Marker L/Marker 30/Marker XL, cuentan con punta biselada de fieltro de 1.5 cm de ancho, punta de fieltro de 3 cm y 5 cm respectivamente. Para todo tipo de superficies ideales para trazos caligráficos. La pintura tipo témpera, en acabado mate, es fácil de limpiar en húmedo y de gran resistencia una vez seca.

GOTEROS

Krink

El creador de esta marca era un escritor, basado en la experimentación e inconformidad con los productos en el mercado, creó su propia tinta, que cumple con las necesidades específicas de duración, color y calidad.

La historia de Krink así como la calidad de sus tintas, hace que sus productos sean únicos en el mercado, su característica de goteo, se ha convertido en parte de la estética de los escritores.

K-66 Steel Tip Paint Marker

Este gotero tiene una punta de acero con una canica que permite regular la salida de pintura sin presionar en envase, el tamaño de su punta permite hacer trazos caligráficos finos, tiene una gama de 7 colores mate, su tinta está elaborada a base de alcohol, se puede utilizar en superficies lisas como rugosas, resistentes al agua.

K-60 Paint marker

Envase suave, se puede presionar (squeezable) que permite tener el control de salida de la tinta, su punta es redonda lo que permite trazos caligráficos, tiene una gama de 21 colores mate, a base de alcohol. Ideal para superficies lisas.

Rotulador Sólido

Es recomendable utilizarse en superficies lisas, ya que en superficies rugosas se maltratará el material y se gastará más rápido.

Tiene un sistema de tornillo que permite mantener la pintura fresca y lista para utilizarse. Se seca de forma permanente después de unos minutos de ser aplicado, se puede utilizar desde cualquier ángulo y no habrá escurrimientos, escribe sobre superficies húmedas incluso bajo el agua no mancha o se filtra en el papel.

Es resistente a la humedad y rayos del sol. Tiene una gama de 11 colores y un marcador con 8 colores.

EJERCICIOS

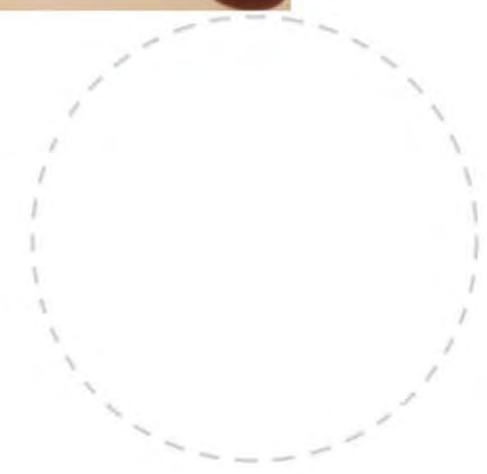
1- Agitar vigorosamente el rotulador a utilizar.

2. Es importante que la superficie este de forma vertical esto permitirá que el rotulador muestre sus cualidades.

3- Trazar una línea con la parte más delgada del rotulador, a continuación realizar la misma operación con la parte más gruesa.

4- Experimentar las cualidades de grosor que el rotulador ofrece, mediante la escritura.

Muerterio

Originario de la Ciudad de México, se inicio en el graffiti en el año 1999; se describe a si mismo como un personaje que surge en la oscuridad nocturna viajando entre los polos de la vida y la muerte, busca transmitir distintas sensaciones y emociones al espectador por medio de sus creaciones y a su vez busca el reconocimiento; selecciona los materiales por su rapidez de aplicación y acabado.

En su obra podemos encontrar desde murales hechos con rodillo y pintura vinílica hasta bombas y tags, con aerosol, distintos rotuladores y goteros. Utiliza los acabados del material como parte fundamental de la estética de sus piezas.

Muestra predilección por los lugares abandonados, por la relación directa con su discurso.

GLOSARIO

Black Book: Cuadernos de bocetos.

Bubble Letters: Tipo de letra redondeada

Crew: Grupo o colectivo de escritores de graffiti.

Graffiti: Escrito o dibujo hecho a mano por los antiguos en monumentos, también como letrero o dibujo circunstanciales, de estética peculiar, realizados con aerosoles sobre una pared u otra superficie.

Escritor: Nombre que se le da al ejecutor de graffiti, haciendo una relación a la escritura, que mediante signos gráficos nos permite desarrollar un tipo de comunicación.

Outline: Todo tipo de delineado o corte en el trazo.

Stickers: Pegatina o calcomanía, realizada en papel auto adherible.

Tag: forma más básica del graffiti, líneas estilizadas a manera de logotipos o monogramas.

Throw-up: adj. Se utiliza para describir obras carentes de diseño y ejecución.

