

GRAFFITI

%ASPECTOS GENERALES: Son inscripciones o signos anónimos dibujados o pintados en paredes de edificios, muros o vagones de metro, cuyo objetivo principal es testificar la presencia de su autor en un lugar determinado. A fines de la década de 1960, comienzan a desarrollarse probablemente los graffiti más representativos, los del metro de Nueva York. Realizados por jóvenes denominados writers (escritores) procedentes de etnias y ambientes sociales marginales, representan una subcultura de la calle, espontánea y underground, conectada con la música rap y el break dance. Los graffiti pueden adoptar distintos estilos o formas: tags (firmas o contraseñas), throw ups (nombre de dos o tres letras formando una unidad redondeada), entre otras.

Pronto los círculos artísticos de Nueva York se fijan en estos artistas callejeros y promueven sus obras pictóricas en las galerías de arte.

Desde finales de la década de 1970, el fenómeno del graffiti se eleva en Nueva York a la categoría de arte mediante el apoyo de ciertos críticos y galerías que comienzan a exponer la obra de algunos writers convertidos en artistas, como Jean-Michel Basquiat, Keith Haring o Kenny Scharf, quienes realizan en sus obras una mezcla de signos e imágenes tomadas de la cultura de la calle con otras procedentes de la historia del arte o de la cultura.

El movimiento del graffiti tuvo su máximo esplendor a comienzos de los años ochenta, momento en el que se hacen las obras más agresivas. Pero en cuanto los artistas provenientes de las calles convierten su actividad en algo rutinario y otros con preparación artística se incorporan a la "moda" del graffiti, las obras resultan triviales, carentes de toda importancia.

%TECNICAS: En primer lugar se elige concienzudamente el lugar. Para ello se tienen en cuenta valores como la futura visibilidad de las obras de cara al público, su exposición a los elementos meteorológicos, la distancia que les separa de otras zonas próximas de graffiti o la naturaleza del material que conforma el soporte.

Marcaje: (Foto 38) Suele comenzar a pintar un sólo escritor. El marcaje es la fase inicial de ejecución de la pieza. El boceto, realizado muy someramente (muchas veces no existe), es la guía de esta operación de traslación aproximada desde el papel. En esta fase se usa un spray de un sólo color. Se trazan todas las líneas del graffiti, incluyendo las zonas de sombreado, fondos, etc. Los personajes se destacan de la misma forma. Se puede decir que los escritores que siguen este método dibujan antes de pintar. Muchos otros, por contra, renuncian al marcaje y empiezan a pintar desde un principio señalando con breves referencias las masas de color y sus matices.

Primer relleno: Tras el marcaje se procede a realizar un primer relleno con colores planos, que servirá de distribución primaria de colores. La intuición del artista condiciona esta fase. El primer relleno proporciona al escritor una primera idea de lo que será el conjunto de la pieza más allá del boceto. Un graffiti, y en esto coincide la totalidad de los escritores consultados al respecto, nunca alcanza su forma definitiva hasta que se ejecuta. Es decir, que cualquier labor de prediseño no representa sino una labor de orientación previa en el espacio o de apunte icónico y cromático de ideas que servirán de simple elemento de referencia primaria. Esto explicaría la pobreza de medios y escasa atención dedicada a la realización de bocetos.

Segundo relleno: (Foto 39) Tras esta labor de primer relleno se suele proceder a una segunda distribución del color. En esta fase se tienen más en cuenta los efectos de armonía y contraste cromáticos.

Sombreado: El sombreado sería la cuarta y más laboriosa fase. Recordemos que el escritor de graffiti no posee

unas herramientas muy elaboradas. El bote de pintura en spray convencional apenas permite el intercambio de boquillas, y la variedad de éstas no excede de tres. Por otra parte, el único método que permite controlar el flujo de pintura es la pericia del escritor para controlar la fuerza con que presiona la boquilla contra el bote y la distancia a que lo mantiene del soporte. En el sombreado intervienen estos factores que suelen ser la marca de diferencia de calidad técnica entre los escritores. Usualmente se coloca el bote en una orientación oblicua respecto al soporte y se aplica la pintura con una leve y continuada presión, dejando escapar al aire parte de la pintura. La realización de degradados es considerada como una difícil labor. El contraste de tenues y suaves degradados con contornos rotundos en figuras y letras confiere al graffiti buena parte de su atractivo visual y de su particular estética.

Perfilado: (Foto 40) Después del sombreado se perfilan las diferentes partes de la pieza. Letras, Elementos secundarios y ornamentales de la composición, personajes, etc. se intenta conseguir el efecto contrario al degradado, una delimitación fina y exacta de cada elemento dentro de la composición. Una última fase viene representada por el toque personal final. Dedicatorias a amigos y miembros ausentes y presentes del grupo, mensajes, advertencias, proclamas y mottos (lemas). La firma suele integrarse en la pieza, formando parte orgánica de ella por lo general. Una suerte de juego especular del nombre que se representa a sí mismo una y otra vez.

Se suelen utilizar diferentes elementos que ayudan a desempeñar cada una de las fases citadas. En pocas ocasiones algunos escritores emplean un objeto recto y plano similar a una regla para la mejor delimitación del trazo. La plantilla no es utilizada. La mayor parte de los efectos es conseguida mediante la aplicación directa del spray. El uso de boquillas de diferente salida resulta esencial y ha sido explicado en el apartado 5 de este estudio. El aerógrafo es poco utilizado salvo en trabajos de encargo y de exposición. Lo elevado de su precio y lo engorroso de la preparación de las mezclas, dadas las circunstancias usuales que rodean al graffiti, hacen que esta herramienta sea poco popular. Además las exigencias de una amplia gama cromática disponible queda satisfecha en la mayor parte de las ocasiones por marcas como MONTANA, que tienen muy en cuenta quién forma su mercado y qué exigencias plantea

% Representantes:

1) Jean– Michel Basquiat: Creador de graffiti, pintor y dibujante estadounidense, figura emblemática de la década de 1980, que llamó la atención por su primitivismo intuitivo y como voz de las minorías étnicas.

Basquiat se convirtió en un protagonista del mundo de los graffiti. Siguiendo el consejo del autor de pintadas Al Diaz se independizó antes de haber concluido los estudios escolares y sobrevivió dibujando postales y decorando camisetas. Completó su formación como autodidacta y como oyente en la Escuela de Artes Visuales, donde contactó con el pintor y autor de graffiti Keith Haring. Entre sus obras de estilo neoexpresionista cercano al graffiti cabe citar *Six crimes* (1982, Museo de Arte Contemporáneo, Los Ángeles), *Untitled* (1982, Museo Solomon R. Guggenheim, Nueva York) y *Hollywood africans* (1983, Museo Whitney de Arte Americano). Falleció en Nueva York el 12 de agosto de 1988 a causa de una sobredosis de heroína. Su amigo, el pintor Julian Schnabel, llevó su vida a la pantalla en 1996, tras seis años de rodaje. En esta película, titulada *Basquiat*, David Bowie interpretó a Andy Warhol.

Basquiat:

"Hardware store" (Almacén de cuerpos), 1983, fragmento.

Acrílico sobre tela, 218 x 328 cm.

Galerie Bruno Birschofberger, Zürich

2) Keith Haring: Haring logró reflejar los sueños de una generación cosmopolita y distinta. Empezó con sus dibujos en el metro de New York, construyendo su universo particular. Niños, serpientes, perros, corazones y estrellas llenaron sus cuadros y todo lo que quedó cerca de su pincel: paredes, coches, esculturas, cerámicas, o incluso el Muro de Berlín.

Se interesó vivamente por las líneas negras de los graffiti que artistas como el estadounidense Jean–Michel Basquiat dibujaban en el metro, un tipo de expresión artística que empezaba a ganar aceptación en las galerías de Nueva York. Sus primeras obras, de hecho, las hace en el metro de Nueva York, en contacto con el público. Lector de las teorías de Humberto Eco, cree en la semiología y la relación de la palabra con la imagen, construyendo poco a poco su propio vocabulario, corazones, perros y siluetas sencillas. Con 25 años Haring ya había construido un código visual internacionalmente reconocido.

Como creador, Haring se inspiraba en diversas fuentes, entre ellas el Pop Art, representado por Andy Warhol y otros artistas, en el ritmo y los movimientos de los bailes de África, de Cuba y hasta del hip–hop, y en la pintura corporal afrocubana.

Sus obras son personalísimas, utilizando una iconografía figurativa de siluetas de personas, animales y seres imaginarios, siempre de perfiles gruesos y colores planos y agresivos.

Una de sus obras:

K. Haring:

"Sin título", 1989, detalle.

Acrílico sobre tela.

Tony Shafrazi Art Gallery, Nueva York.

3)otros representantes: Kenny Scharf (1958), Lee Quinones (1960), Julian Schnabel (en parte; 1951) y David Salle (en parte; 1952).

Graffiti que contiene la palabra graffiti en el muro de una ciudad sueca. Este medio de comunicación se propone muchas veces dar énfasis a una palabra, como ocurre con las firmas y contraseñas. La representación plástica refuerza el significado literal y la escritura entendida como huella se sale de su marco habitual y testimonia el paso de su autor anónimo.