

RESIGNIFICACIÓN FOTOGRÁFICA TRIBUS URBANAS MEDELLÍN

**Trabajo de grado para obtener el título de
Tecnóloga en Diseño Gráfico**

DEISI YULIANA CARDONA ARANGO

ASESOR

Juan Alejandro López Carmona

**INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO
FACULTAD DE PRODUCCIÓN, DISEÑO GRÁFICO
MEDELLÍN**

2016

AGRADECIMIENTO

A Dios por darme la posibilidad de culminar esta gran etapa, por permitirme la vida para creer, luchar y confiar en mi misma en mis conocimientos e ideales ser parte de un proceso de aprendizaje de luchar y saber levantarme en esos momentos que fueron difíciles, por iluminar y guiar mis pasos hacia el conocimiento y la sabiduría, para batallar ante los obstáculos y poder continuar y ser fiel a mis ideales, principios y sueños para construir un futuro próspero para mí y quien me rodea.

A Dios y a la vida por permitirme creer y luchar confiar en mí mismo en mis conocimientos e ideales ser parte de un proceso de crecimiento y aprendizaje de luchar y saberme levantar en esos momentos difíciles y por no desfallecer en ningún momento a mis compañeritas de grupo por ser tan especiales por convertirse en una parte de mi vida no somos seres perfectos pero somos personas con sueños e ideales y siempre tener en cuenta ‘El cielo es el límite’

A mi madre quien durante toda mi vida ha sido fuente de inspiración, ejemplo de lucha incansable a quien le debo no solo mi vida sino también la educación y el apoyo que me brindo es un pilar y promotora de conocimiento cómplice y compañera fiel, con su dedicación, amor y esfuerzo apoya cada sueño y cada decisión que tome, sin ella no sería nada.

A los docentes que a pesar de todo supieron guiar y aportar un poco más de conocimiento aportando así un granito de arena en este aprendizaje y de esta manera construir un próspero futuro como profesional y líder en nuestro campo laboral.

A mis compañeros por ser parte fundamental y grandes protagonistas en este proceso de vida. Por ser compañeros, grandes amigos, consejeros, aliados, hermanos, compañeros de aventuras y colegas, en especial a Felipe Castrillón, Laura Botero; me acompañaron durante toda esta

3

etapa siendo indispensables, quienes aportaron en mi vida no solo conocimiento sino también críticas constructivas y tiempo de calidad.

A un gran colega Victor Ortega, quien con su dedicación y paciencia me enseñó y me guió en el campo laboral de la Fotografía.,

A Juan Alejandro López por brindarme todo su conocimiento su dedicación, tiempo, paciencia se ha convertido en una guía y una persona muy importante para la ejecución de este proyecto.

¡Muchas Gracias!

Atentamente Yuliana Arango

RESUMEN

Re Significación Fotográfica Tribus Urbanas Medellín.

Re significación Fotográfica Tribus Urbanas Medellín es un proyecto fotográfico de Medellín, en el cual se pretenden mostrar las tribus urbanas Graffiteros y Raperos Hip-Hop.

Evidenciando la evolución y el desarrollo artístico que ha hecho que esta ciudad sea una de las ciudades pioneras a nivel nacional y latinoamericano; recreando una participación en la ciudad, mostrar una cara diferente más artística y renovada.

Hoy por hoy después de tantos años de un periodo de violencia ha sido una etapa que la ciudad quiere olvidar y por ello se ha invertido en educación, infraestructura, transporte, emprendimiento, arte y cultura logrando que la ciudad poco a poco muestre una evolución influyente en la ciudad.

Palabras clave: Ciudad, Desarrollo, Participación, Ciudadano, Arte, Cultura.

ABSTRACT

Resignificance Photographic Urban Tribes Medellin

Resignificance Photographic Urban Tribes Medellin is a photographic project of Medellin, in which they try to prove to be the urban tribes Graffiteros and Rappers Hip-Hop.

Demonstrating the evolution and the artistic development that has done that this city is one of the pioneering national cities and Latin American; recreating a participation in the city, to show a more artistic different and renewed face.

Today per today after so many years of a period of violence it has been a stage that the city wants to forget and by it to be invested in education, infrastructure, transport, venture, art and culture achieving that the city little by little shows an influential evolution in the city.

Key words: City, Development, Participation, Citizen, Art, Culture.

Contenido

GLOSARIO	8
Tribus urbanas: Definición extraída de la página web Definicion.de:	8
INTRODUCCIÓN	9
IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA.....	10
DESCRIPCIÓN	10
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.....	13
OBJETIVOS.....	13
2.1 OBJETIVO GENERAL.....	13
Objetivo de diseño	13
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	13
JUSTIFICACIÓN.....	14
SÍNTESIS HISTÓRICA DE LA FOTOGRAFÍA EN MEDELLÍN.....	15
Medellín	15
EXPERIENCIAS LOCALES.....	17
Graffiti.....	17
Aficiones.....	20
RAPEROS/CULTURA HIP-HOP	20
CASOS DE ESTUDIO.....	24
Medellín la ciudad de la eterna pintadera	24

Caso N°1	25
Caso N°2	27
PROPUESTA DE DISEÑO.....	30
CRONOGRAMA.....	31

GLOSARIO

Tribus urbanas: Definición extraída de la página web Definicion.de:

“Son grupos sociales compuestos por individuos que comparten un origen en común, tradiciones y hábitos. El concepto suele emplearse con referencia al conjunto de sujetos que tienen ciertas características compartidas. Urbano, por su parte, es aquello vinculado a las ciudades”. (definicion.de, 2015)

Identidad: definición extraída de la página web Definicion.de: La identidad es lo que permite que alguien reconozca a sí mismo. En consecuencia, la identidad personal es todo aquello que nos define como individuo. (definicion.de, 2015)

Fotografía: la fotografía desempeña un papel importante como medio de información, como instrumento de la ciencia y la tecnología, como una forma de arte y una afición popular. Con ella podemos recoger momentos especiales y dejarlo fijos por mucho tiempo; ciencias como astronomía, física atómica, física nuclear, física cuántica, mecánica cuántica cuenta con la fotografía para sus estudios; y la prensa escrita se sirve de ella como medio informativo. (Orozco, 2015)

Re significación: Quiere decir encontrar un nuevo significado o sentido a una situación, un síntoma, una conducta, etc. (Pablo, 2015)

INTRODUCCIÓN

Medellín es el municipio capital del departamento colombiano de Antioquia, este posee una buena infraestructura hotelera y una gran variedad de sitios atractivos los cuales semanalmente reciben la visita de cientos de turistas. El clima es templado, su gente, sus comunas, su historia costumbres y creencias hacen que sea también una de las ciudades más turísticas del país.

Cabe anotar que existen subculturas que generan toda una problemática social y cultural; debido a esto es tal la cantidad de tribus urbanas que no estudiaremos todas ya que esto sería un tema de no acabar, se presentará una breve y precisa de las tribus existentes de la ciudad de Medellín, realizando un enfoque sobre los:

Graffiteros.

Raperos/cultura Hip-hop.

¿Por qué centrarse en estos dos?

Presenciar este estilo de manifestación, no es muy aceptado por la mayoría de los ciudadanos, el hecho de que un grupo o una persona presente su arte en muros, puertas, edificios, trenes, espacios públicos, en letras musicales, la improvisación de rimas, el crear conciencia de un mundo actual sobre jóvenes, Lo perciben como un acto de vandalismo, poca educación y cultura.

Por otro lado se puede observar que los graffiteros y raperos han recibido por parte del gobierno un apoyo, parte de la ciudadanía también se ha unido a la aceptación de esta no obstante como en toda tribu urbana no faltan los impetuosos que denigran y atentan contra su propia tribu y vende una imagen errónea de lo que en realidad son.

La idea es entregarle al público objetivo una completa información sobre las tribus urbanas de Medellín, de forma recreativa generando un acercamiento entre la comunidad que no pertenece a estas, donde el factor predominante será la fotografía con este medio se evidenciara su función como tribu. Este Álbum servirá para que los mismos habitantes conozcan más del lugar en donde viven; generar un sentido de conciencia que no solo sus tribus son las que se viven si no que hay muchas más de las que pueden aprender conocer y disfrutar.

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

DESCRIPCIÓN

Así es la gran Colombia: Belleza natural, una amplia diversidad cultural, biológica, se puede decir que tiene una belleza tropical, es el hogar de gente alegre, honesta y trabajadora. Es conocida por la industria cafetera, por la producción del mejor café del mundo, por sus esmeraldas, el carbón, sus bellas flores y por supuesto, sus hermosas mujeres. Vivencias de nuestra sociedad, con sus culturas, tradiciones y espacios llenos de formas y colores los cuales son un lienzo que enmarca a nuestra realidad o quizá nuestra imaginación.

País de grandes escritores, músicos, poetas y artistas de renombre internacional, aboleto de luchadores y soñadores, que transitan por el mundo llevando consigo lo mejor de lo nuestro, esa alegría y amor por la vida.

“Colombia se divide en varios departamentos uno de ellos es Antioquia, ubicado geográficamente en el nordeste del país, localizado entre los 05° 26’ 20” y 08° 52’ 23” de latitud norte y los 73° 53’ 11” y 77° 07’ 16” de longitud oeste, Medellín es la capital del departamento de Antioquia. Es la segunda ciudad más grande de Colombia con 2,5 millones de habitantes, el área metropolitana es de unos 3,5 millones de habitantes. Se trata de una ciudad ambiciosa leal al espíritu “paisa” Medellín es una ciudad moderna con el único sistema de metro en Colombia (Medellín: transporte), y cuenta con industrias importante tales como la de textiles y flores. Su gran población estudiantil contribuye activamente a la reputación de la ciudad como destino para ir a fiestas. También se caracteriza por su gastronomía, idiosincrasia¹, empatía y amabilidad de su gente, le dan a la ciudad el factor atractivo para los turistas” (Medellín Geografía e Historia, 2013)

---

¹ *Idiosincrasia: Modo de ser que es característico de una persona o cosa y la distingue de las demás. (definicion.de, 2015)*

Hay que mencionar, además, que Medellín ha buscado respuestas tecnológicas a la necesidad de su población, igualmente ha logrado posicionarse en las ciudades con mayor innovación.

La transformación en las últimas dos décadas, sobretodo la reducción de tasas de criminalidad, sirvió y contribuyó como plataforma para considerarla la ciudad más innovadora a nivel internacional premio otorgado en el concurso City Of The Year 2013.

Algunas razones por las cuales Medellín es considerada la ciudad más innovadora a nivel mundial.

- Parques hechos bibliotecas: Estos espacios reflejan una estrategia para despertar la cultura
- Parque Biblioteca España ubicada en el barrio Santo Domingo.
- Parque Biblioteca Doce de octubre.
- Parque Biblioteca La Ladera León de Greiff.
- Innovación sobre la necesidad: Las escaleras eléctricas de la comuna 13 son únicas en el mundo y se convierten en solución innovadora para los habitantes, quienes deben ascender en equivalente a 28 pisos.
- El metro: Medellín es la única ciudad en Colombia que tiene este sistema de transporte, moviliza al menos medio millón de personas y reduce la contaminación.

¿Qué es paisa?

Son todas las personas que nacen y han nacido en cualquier paraje de Antioquia sin importar color, creencia, condición social o religión, ejemplos: caldas, Risaralda, parte del Tolima y valle del cauca.

Un paisa se caracteriza por ser consejeros, ser andariegos, negociante, nostálgico, ahorrativo, católico, apostólico, romano, músico poeta, criado a punta de tradiciones, poeta; por otro lado la mujer paisa son catalogadas como las mejores compañeras para un hombre son amigas, amantes, matrona², son Echadas Pa' Lante, buscan soluciones sin importar que tan grande sean los problemas, colaboradoras. En definitiva lo más destacado de un paisa es su amabilidad por donde quiera que pase

---

²Matrona: *Es la profesional o el profesional clínico especializado, ya que también hay hombres que ejercen esta profesión, en proporcionar a la futura mamá los cuidados y la atención que necesita desde el momento de la concepción hasta que termina el puerperio.* (Nuevo, 2014)

En los últimos tiempos, Medellín se ha venido poblando a un ritmo exagerado; las urbanizaciones y los condominios han hecho que el mapa urbano se esté transformado constantemente; por ello las tribus han crecido notablemente; entre estas existen diferencias, cada una tiene sus propios ideales o gustos, esto genera conflictos entre estas. La sociedad con su monomanía³, hacia las personas que muestran una personalidad diferente, genera rechazo y discriminación y los únicos perjudicados son personas que buscan es una inclusión dentro de la sociedad, tener participación, ser escuchados.

Es de vital importancia hablar de las tribus urbanas como estilo de vida, en la actualidad es la medida que muchos jóvenes adoptan en busca de su propia identidad, un espacio donde puedan expresar sus ideas, cosa que no ha sido fácil ya que las culturas están tan arraigadas y es difícil aceptar nuevas formas de pensar.

Muchos jóvenes atraviesan por una gran problemática, que nace de la necesidad de pertenecer e identificarse con un grupo cultural con el cual se sientan identificados ideológicamente, sus gustos y expresar entre ellos la insatisfacción ante una sociedad que ignora lo que necesitan. Sin embargo los casos de discriminación que se presentan por el fenómeno de la ignorancia ante ello y en ocasiones los jóvenes recurren a la violencia y al consumo de sustancias psicoactivas tales como la heroína, éxtasis, cannabis, anfetaminas, entre otras, para hospedarse en su mundo sin ser rechazados por los individuos de la misma comunidad.

---

³ *Monomanía: Locura parcial, en que el paciente razona normalmente en las cuestiones ajenas a su debilidad; o que mantiene su cordura hasta ser excitado en el objeto de su desvarío o delirio* (universojus.com, 2015)

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿De qué manera puede la fotografía convertirse en una herramienta para la re significación de las Tribus Urbanas graffiteros y raperos Hip-Hop en Medellín?

OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Re significar el concepto de en la ciudad de Medellín a través de la intervención fotográfica.

Objetivo de diseño

Realizar el Álbum de imágenes *“RE SIGNIFICACIÓN FOTOGRÁFICA TRIBUS URBANAS MEDELLÍN”* que sirva como un referente cultural para quienes visitan la ciudad y sus residentes.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Indagar sobre la historia y los datos de interés general de Medellín.
- Establecer un lenguaje comunicativo que sintetice diversos medios.
- Desarrollar el diseño del Álbum de imágenes *“RE SIGNIFICACIÓN FOTOGRÁFICA TRIBUS URBANAS MEDELLÍN”*.

JUSTIFICACIÓN

En la modernidad las tribus urbanas son auténticamente grupos que carecen de ideales auténticos, son para muchos héroes del asfalto nacidos como plantas en la sociedad propicia, por su gobierno y su clima, para que desarrollen y proliferen y se desarrollen. Ellos no van contra la corriente, son mucho más primitivos. No les importa nada: ni la vida ni la muerte, ni la propia ni la ajena. La sociedad poco les ofrece.

Las tribus urbanas le dan al ser humano la capacidad de reflexionar sobre sí mismo, a través de estas se efectúan opciones y discernimos los valores, tomamos conciencia, nos reconocemos como algo inacabado, nos cuestionamos nuestras propias realizaciones, creamos obras que trascienden e incansablemente buscamos significaciones nuevas.

Para hablar de las tribus urbanas como un grupo aportante o in-aportante, primero hay que conocer cuántas existen y que significan, de esta manera lograr hablar con propiedad. Para esto es fundamental tener una base, bien sea algo escrito con imágenes que cuentan sobre estas sin tener que explicarlas

RE SIGNIFICACIÓN FOTOGRÁFICA TRIBUS URBANAS MEDELLÍN reunirá las imágenes necesarias de las diferentes tribus, traerá una pequeña lectura que instruirá un poco sobre la historia de las tribus y los tipos de tribus urbanas, cada una de las fotografías expuestas serán full color.

Este será un proyecto ambicioso que reunirá una serie de imágenes inéditas; las cuales buscarán dar un beneficio a toda clase de público y servirá también como guía para conocer el suelo que pisan.

SÍNTESIS HISTÓRICA DE LA FOTOGRAFÍA EN MEDELLÍN

Medellín

Fue fundada por un español de nombre francisco Herrera Campuzano, Medellín fue nombrada *“en 1826 capital del departamento antioqueño por el Congreso nacional de la joven república de la gran Colombia”* (Medellín Geografía e Historia, 2013) Uno de los aspectos más importantes geográficamente del valle de aburrá es su abundante fuente hídrica. De sur a norte se puede observar el río Medellín, antiguamente este río fue utilizado para transportar mercaderías, aparte de este, la ciudad cuenta con una gran cantidad de riachuelos, quebradas que desembocan en su cauce.

La fotografía es una oportunidad para la memoria, para hacer de un instante, un momento interno, con el que se puede reconstruir una historia cultural desde su inicio. Es la memoria de los abuelos y aporta a la construcción de la identidad de las personas desde las diferentes miradas, es una representación que simula la apariencia de una cosa, usualmente se vincula con lo visual; sin embargo, las imágenes también suelen ser: olfativas y táctiles.

Durante un siglo la fotografía ha estado presente en el proceso de desarrollo social, económico y cultural de los departamentos, ciudades y pueblos. Las imágenes fotográficas como un juego entre la mirada y la luz. Han servido para conocer y recrear la adaptación de las nuevas culturas con las anteriores, que poco a poco han sido dejadas en el olvido

“En 1848 Fermín Isaza Gaviria, introduce la fotografía y funda el primer estudio fotográfico en la ciudad de Medellín. Años más tarde llegó a Medellín el fotógrafo y músico alemán Emil Herbrüger Wheltinga quién se le otorga el daguerrotipo más antiguo hecho en Antioquia, era el retrato de una mujer de Rionegro llamada doña Froilana Sáenz de Lince” (Daguerrotipos para la élite del siglo XIX en Colombia, 2015)

A partir de una visita realizada al museo casa de la memoria, ubicado en la ciudad de Medellín, Parque Bicentenario, la memoria relata lo sucedido, reconoce lo ocurrido. Aporta para reconocer el lugar de donde cada uno de nosotros, es un lugar para la reflexión, para entender la realidad de la ciudad y del país.

A diferencia de otros museos de memoria en el mundo, preocupados por encontrar formas de sanar la relación de un país con su pasado de guerra o de dictadura, el Museo Casa de la Memoria se ocupa de la memoria de un conflicto aún vivo. Es decir, de la memoria de un

presente conflictivo, arraigado en el pasado tenso de un país se espera, será diferente y esperanzador, dadas las perspectivas de reconciliación que se abren”. (Museo, Casa de la Memoria, s.f.)

Es un museo de puertas abiertas a la reflexión y a la conciencia. Se puede afirmar que en 1876 explotó la guerra civil y los negocios fotográficos se cayeron nuevamente y Pastor Restrepo; pionero de la fotografía en Antioquia, abandonó la fotografía y se dedicó al comercio comprando la Droguería Central. La oleada de fotógrafos que surgieron después aprendieron el oficio de Pastor Restrepo.

De otro lado se afirma que Gonzalo Gaviria fue el personaje que más aprendió la técnica de Restrepo, viajó a París a estudiar pintura y fotografía, quedó con todo el registro fotográfico de los Restrepo y más adelante abrió su gabinete fotográfico en 1881 con la invención de la placa seca en 1878 y esto permitió captar imágenes instantáneas.

Gonzalo Trabajaba en el estudio de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde y se dice que para 1889 tenían unos diez mil negativos de Medellín de 45 mil habitantes; En 1894 murió y su estudio quedó en Manos de Juan Nepomuceno, éste vendió todos los negativos a el ingeniero Gonzalo Escobar quien introdujo la fotografía iluminada al óleo, cuando Gonzalo Escobar murió los negativos pasaron a los hermanos Félix y Jorge Obando.

En el año 1898 ya figuraban en el directorio general de Colombia aparecían varios estudios fotográficos en Medellín estos eran Rafael Mesa, Jaramillo y Rodríguez, Valiente y Restrepo, Sucesores de Gonzalo Gaviria y habían otros gabinetes que no fueron incluidos ahí, Fotoclub, Fotografía de Sañudo, Martínez y Cía, Fotografía Artística, Foto Escobar y Benjamín de la Calle.

EXPERIENCIAS LOCALES

En primer lugar se presentará un estudio de los graffiteros, desde sus inicios, en segundo lugar hablaremos de los raperos/cultura Hip-hop.

Graffiteros

La primera manifestación del grafiti hay que situarla en la ciudad de Nueva York (Estados Unidos) a finales del año 1969. Entre 1969 y 1972, un joven de Washington Heights (barrio pobre habitado por inmigrantes y negros) llamado Demetrius y de profesión repartidor de paquetería, comenzó a firmar con rotulador negro todos los vagones de metro. (Madrid & Murcia, 2008)

Los diferentes trabajos de campo realizado entre los años 2002 y 2006, y sobre un archivo fotográfico que incluye el registro y catalogación de un corpus de 300 graffitis, nos conducen a definir el grafiti como una actividad muy extendida entre un sector de la juventud que consiste en pintar o dibujar con spray o rotuladores y de forma anónima todo tipo de dibujo o símbolos, legibles o no; en paredes, muros, trenes o cualquier superficie susceptible de contener una imagen. *"Hay que diferenciar un grafiti del daño a una fachada o al ornato público porque no todo grafiti afea. El espíritu de la norma es el ornato, no coartar la decoración"* explica (Arango, 2008)

El grafiti es arte cuando se realiza con el permiso de las autoridades o propietarios de los inmuebles. Es vandalismo; por consiguiente ilegal, cuando se realizan en mobiliario público o privado sin el consentimiento o autorización correspondiente.

Se clasifican dependiendo el estilo y sobre que se pintaran.

La simplicidad de las letras que trasmite el autor del escrito, llegando hasta la abstracción total de una obra tiene un estilo propio, donde el único factor reconocible de su autor es el estilo.

Tags: se comprende como el escalón más bajo de los graffitis, por su sencillez y complejidad y por el tiempo de elaboración que requiere, tuvieron sus inicios en la década de los 60. El autor

pinta su nombre en forma legible ya que en la época se encontraban con muchas limitaciones, una vez ya establecido se registra como una evolución del mismo.

Tag con outline: establece una variación del estilo tag, debido a la creación de firmas con letras más anchas, pudieron aflorar el outline, la cual consiste en una línea de otro color y menor grosor.

Bubble letter: Puede conocerse bajo el nombre de letra pompa (letras gordas) más anchas que las Outline, puede estar adornada con estrellas, rayas, círculos, etc.

Throw ups: Contiene caracteres de poca definición y diseño, su función principal es de generar cantidad y no calidad de las letras.

Block letter: Se estima su legibilidad y tamaño, deben mantener un diseño sencillo, debe ser muy evidente con caracteres de gran tamaño para determinar que dicen o captar el mensaje en largas distancias.

Wild Style: Se caracteriza por tener un diseño original y complejidad, se ha convertido en el más practicado por los individuos, pueden encontrarse adornos alrededor de las letras de gran complejidad, puramente estéticos.

Model pastel: Busca buscar la atención de los individuos por su complejidad y combinación de colores. Su característica principal es la búsqueda de un efecto tridimensional en sus caracteres, lo consiguen de diversas maneras, tanto por la forma en que combinan los colores como con trazos especiales que determinan efectos de brillo y sombra en diversos lugares de las letras.

Dirty: También como estilo basura, crean figuras incorrectas de formando los componentes de un graffiti, por lo que se crea el “*estilo sucio*” Es muy complicado determinar si este estilo es fabricado de manera intencional por su autor o si solamente se trata de un graffitero carente de experiencia y talento.

Characters: Se crean personajes que acompañan a las letras, aunque pueden encontrarse graffitis puramente personificados. Estos autores comprenden la gama de los pintores con gran experiencia en elementos complejos, ya que estos mantiene un alto de nivel de dibujo y pintura. Generalmente se reconoce por tener forma de comics.

Iconos: Se considera una derivación de los personajes, pero con menos complejidad y más esquemático. Considera que su función principal es llamar la atención del espectador y transmitir cierto mensaje, generalmente, revolucionario.

Para concluir, esta tribu urbana según lo publicado en (TIPOS.CO, 2016) Demuestra que cada integrante de esta, tiene un estilo de graffiti establecido, original por sus toques, su mensaje y su terminación.

Se debe agregar que en relación a lo anterior, el artículo: Ritos, símbolos y costumbres por David Madrid y Jorge Murcia, en el cual afirman que los graffiteros tienen unas características estéticas, sociológicas y aficiones, que los distingue de las demás tribus urbanas, que no solo es el hacer arte en espacios públicos, sino también, que su vestimenta y sus gustos, delatan a qué tribu pertenecen, cabe mencionar que no todo el que viste y se comporta de esta manera pertenece a esta. Ha continuación se presenta una breve descripción de lo hablado anteriormente.

Características estéticas

- Pelo: Aunque se observen todo tipo de estilos, el más característico dentro de la movida graffitera es el denominado fade, un estilo que se caracteriza por tener el pelo corto y rapado en ambos lados, siendo su parte superior un poco más largo. Al estilo fade también se le conoce como estilo “cenicero”
- Vestuario: Sudaderas y polos con capuchas. Pantalones semicaídos, muy anchos (dos o tres tallas más grande de lo normal) y con muchos bolsillos. La idea de este tipo de pantalón es hacer la función de mochila, es decir, la de transportar y ocultar el material para la ejecución de un graffiti. También se observan bermudas y chándal.
- Calzado: Zapatillas de deporte estilo básquet cuyos cordones suelen estar siempre sueltos.
- Complementos: Gorras estilo béisbol con la visera hacia atrás como gorras de felpa de la marca americana Kangol con el logotipo (un canguro) enfrente. Gorros de lana, pasamontañas y bragas tipo militar. Cadenas y anillos de color dorado. Pendientes y piercings. Mochilas tamaño mediano donde alojan todo el material necesario para la ejecución del graffiti.

Características sociológicas

- Edad: Son jóvenes con edades comprendidas entre los 13 y los 26 años.
- Estatus social: Clase media-alta.
- Ideología: Políticos, individualistas y antirracistas.
- Drogas: Aunque en líneas generales mantienen un “No a las drogas”, algún que otro porro cae.
- Tendencia religiosa: Aunque la gran mayoría de los jóvenes entrevistados no mantienen una postura definida en esta parcela, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que la dinámica general es el ateísmo.
- Relaciones de amistad/rechazo: Se llevan bien con los Heavy. Odio acérrimo hacia los Skinheads de corte neonazi.

Aficiones

Son aficionados a los cómics, la fotografía, la pintura y a todo aquello que esté relacionado directamente con las Bellas Artes.

Pasión por la práctica del monopatín, la música Rap y el Break dance. Algunos de los referentes musicales españoles son: A2V, Artes Verbales, B.K.C., Bala Perdida, BUDA, C.P.V., Calagdi3, Conecta, Despacito y Buena letra, Dharmakarma, DISOP.

Una de las salidas laborales con más futuro para los graffi-teros y que hoy está en plena expansión es la de realizar tatuajes. Algunos famosos graffiteros regentan o trabajan en estos establecimientos.

(Madrid & Murcia, 2008)

RAPEROS/CULTURA HIP-HOP

Es el término que designa a las personas aficionadas y seguidor del hip-hop. El hip-hop es un movimiento artístico que surge en estados unidos a finales de los años 60 en las comunidades afroamericanas y latinoamericanas de barrios neoyorquinos como Bronx, Queens y Brooklyn.

El hip-hop en realidad no es solo un género musical, es una cultura, Como en cada cultura el hip-hop tiene sus propias expresiones artísticas, las cuales se definen en: Baile (que lo representa el break dance), Pintura (cuya máxima expresión es el graffiti) y finalmente Música (que es la música basada en bits de batería, que llamamos RAP).

“Siendo este un género musical acuñado en los suburbios, no era de extrañar que las letras que empezaron a usarse como protesta social y denuncia, hayan influido en la juventud de ayer y de hoy. En un principio, las mayoría de las letras, anegaban de la ostentación de la riqueza y del tráfico de drogas, siendo muy críticas con el estado o las fuerzas de la ley. No en vano, las canciones con palabras malsonantes o políticamente incorrectas se han visto censuradas en estaciones de radio y televisión, excepto en las pocas emisoras dedicadas al rap. Sin embargo, también se han visto efectos positivos del rap, tanto antes como ahora. Las block parties en las que nació el rap en los años 1970 no eran desmanteladas por la policía (a pesar de estar ilegalizadas) puesto que ayudaban a crear diversión en los barrios, y mientras todo el mundo se divertía, nadie delinquía. Otro ejemplo son los talleres de rap que se encuentran por todo el mundo, que intentan enseñar estructuras sobre ritmos, y en muchos casos dar una salida a problemas sociales” (Tribus Urbanas, 2013)

Por otra parte partiendo de un testimonio de Tawin Pitomc Paulo Andres, un joven talentoso residente en el barrio Caicedo, ubicado en la comuna 8; ciudad de Medellín – Antioquia, tawin hace parte de la comunidad de raperos hace aproximadamente 8 años, nos compartió parte de su conocimiento sobre la historia de los raperos.

“Los primeros raperos fueron de raza oscura, pero en la actualidad los raperos no distingue color de piel, estrato social o nacionalidad. La comunidad/tribu ha crecido y esto ha provocado la rebeldía de las personas comenzando por los ideales de libertad de expresión de los jóvenes, nosotros con nuestra música queremos transmitir conciencia, no generar problemas” (andres, 2015)

El físico se basa en que tiene que ser fuerte con vida sana dentro de lo que cabe.

En esta tribu, la ropa particular es básicamente deportiva, con una gran influencia de la vestimenta utilizada en el béisbol y el baloncesto, siempre con un ancho bastante mayor. Este tipo de ropa de raperos ya ha traspasado las fronteras, para transformarse en una moda urbana de gran importancia en adolescentes de todo tipo y condición social.

Algunas de las prendas que identifican a un rapero son los pantalones anchos, las camisetas que superan en dos tallas a la medida que corresponde al cuerpo de la persona, gorras, bandanas, cadenas y zapatillas deportivas. Con respecto a las cadenas que usan los raperos son habitualmente de imitación oro, y se acompañan muchas veces con gigantescos anillos. En ocasiones también se emplean viseras.

Las marcas de raperos con mayor predicamento dentro del mundo del rap son Vokal, Pelle, New Era, G-Unit, Enyce, Ecko, Joker, Adidas y Reebok, por nombrar solamente algunas. En ciertos casos se especializan en algún tipo de ropa para raperos (gorras, zapatillas), mientras que otras ofrecen el vestuario integral necesario para el rap y el rapero.

Postura hacia la violencia

Un rapero no tiene un propósito de violencia, quiero decir que el rapero no se identifica con la violencia, es un camino que no concierne a los raperos sino que es una simple degeneración del rapero, el rapero nace para gritar al mundo, rebelarse y no para oprimir o maltratar a otras personas, sino liberarlas.

No deberían parar a las manos, deben tener bien fundamentada una ideología para poder unirte a una comunidad como los raperos.

Pueden aparentar violentos pero solo viven violentos con las injusticias, son personas como tú y yo.

Música

Su música se basa en relatar historias que pasan a diario en la calle, problemática social, protesta por el inconformismo con los gobiernos, a veces de sentimientos de amor y amistad, demostrar que su flow es nuevo y por ultimo músicaailable (pero que te deje un mensaje).

Iconos, logos, fetiches representativos

Es muy complejo encontrar un icono o logo ya que una gran mayoría utilizan prendas de vestir o joyas que representan poder, y eso no podría ser un icono que identifique al rapero y por ello hay otra mayoría que no las utilizan porque están en contra de esta concepción.

Postura hacia la mujer

Generalmente los raperos suelen ser machistas ya que en el trato con el género femenino suelen insultar a su pareja u otra mujer y en sus letras pueden usar descalificativos a este género ya para expresar su opinión o para competir con otros grupos.

La mujer tiene la misma categoría que un hombre mientras sepa dejar claro que es una rapera, respecto al machismo que os he comentado antes, la verdad es que en la sociedad hay mucho machismo, con lo cual en todo grupo social existe el machismo, tan solo era una fuente.

La mujer al igual que el hombre tiene libertad para expresarse y esto no las limita.

Este estudio se hizo con la finalidad de presentar una breve pero precisa información de lo que son los graffiteros y los Hip-Hop raperos. Se puede afirmar que ambos pertenecen a tribus urbanas diferentes, pero indiscutiblemente tienen en común arte como medio de expresión, los raperos con su música y sus letras con las cuales muestran su punto de vista de los problemas o las soluciones así es como ellos se expresan y lo comparten a los jóvenes; por otro lado los graffiteros se expresan igualmente con arte plasmada sobre papel, espacio público, etc. Con su arte embellecen la ciudad, transmiten sensaciones, ideas.

Estas dos culturas urbanas son unas de las más expresivas, son grandes difusores de ideas y hoy en día muchos jóvenes se interesan en estas.

CASOS DE ESTUDIO

Medellín la ciudad de la eterna pintadera

El graffiti y el hip-hop en Medellín son más que una tribu urbana, es ver espacios que hablan, en especial los muros de la comuna 13, las columnas de la línea con dirección a san Javier entre la estación san Antonio y Cisneros están llenas de arte, personajes históricos. Hay que mencionar, además que en la ciudad las agencias de turismo ofrecen un Graffitour para que los turistas y habitantes de la ciudad, conozcan los barrios más violentos y pobres pero también llenos de arte y vida en sus espacios.

En la ciudad actualmente se ha impulsado mucho este arte callejero, el periódico “*el espectador*” es uno de los periódicos con mayor referencia periodística fundado el 22 de marzo de 1887 por Fidel Cano Gutiérrez, en la ciudad de Medellín con 125 años de trayectoria, es considerado uno de los más antiguos en Colombia, este cuenta una percepción que tienen los graffiteros sobre movimiento y sobre lo que se ha logrado en la alcaldía de Medellín. “*Necesitamos decirle al Estado y a los empresarios que no vean en el graffiti una estrategia para sacar jóvenes del conflicto, sino una expresión que fortalece la creatividad, la imaginación*”.

(Acosta, 2013)

En la actualidad la administración ha abierto espacios en la ciudad para que todos los jóvenes practicantes o pertenecientes a estas tribus lo puedan hacer libremente. Los artistas de la ciudad perciben más rápido los cambios sociales que las demás personas, usan las paredes de las calles para hacer críticas sociales con latas de aerosol, se debe agregar que en el artículo publicado el pasado 10 de noviembre de 2013, Alejandro Orozco Acosta en pocas palabras e indiscutiblemente hace un poco más de referencia a la ciudad como un lienzo en el que los jóvenes expresan sus pensamientos más profundos y comunican sus deseos y anhelos al público en general.

Caso metro de Medellín

Como se afirmó arriba la ciudad de Medellín ha contribuido a la inclusión de los graffiteros, para que se puedan expresar libremente en los espacios y lugares designados por la administración, como dicen no todo es color de rosa, se han presentado casos que la comunidad ha considerado como un acto de vandalismo y no como expresión artística que es el fin de estas tribus.

Realizando un análisis al pasado, se han presentado actos de vandalismo de parte de algunos graffiteros que han pasado por encima de la norma y de la misma expresión artística, atentado contra el metro de la ciudad de Medellín, un medio que transporta aproximadamente 790.000 usuarios al día, interrumpiendo su buen funcionamiento y la “Cultura Metro” una medida adoptada por los usuarios. A continuación algunos casos que han sido un gran escándalo, pues con las nuevas tecnologías es mucho más fácil y rápido hacer parte de la opinión del pueblo, las redes sociales en estos casos se presentaron indignadas, enojadas y con un gran sentido de pertenencia, poco tolerantes y refiriéndose a toda una comunidad de artistas como vándalos, en realidad solo falta una mala acción para que todo tipo de inclusión en la administración se vea afectada.

Caso N°1

El 23 de octubre se presentó un acto de vandalismo que no solo genero rechazo hacia los graffiteros si no que genero un conflicto en cuestión de regionalismo, los jóvenes que irrumpieron entre las estaciones de industriales y exposiciones eran según investigaciones de las autoridades pertinentes oriundos de Bogotá, quienes orgullosos de su acto de vandalismo publicaron una fotografía donde se podía observar un joven en la parte delantera del vagón victorioso de su fechoría.

Ilustración 1 Tomada de Facebook

Las redes sociales no tardaron en pronunciarse y estas fueron algunas de las reacciones.

Twitter: Es una aplicación web gratuita, es una nueva forma de comunicación permite a los usuarios estar conectados con las personas en tiempo real con personas de su interés a través de publicaciones o breves mensajes de textos.

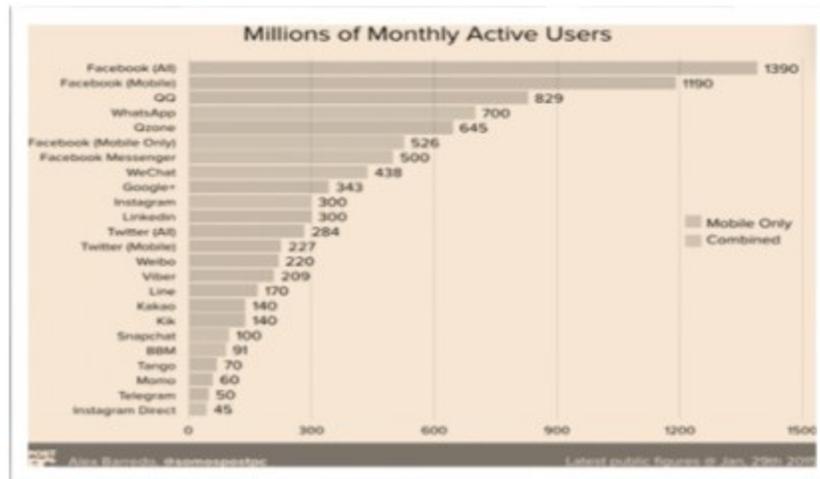

Ilustración 2 Tomado de Genbeta <http://www.genbeta.com/>

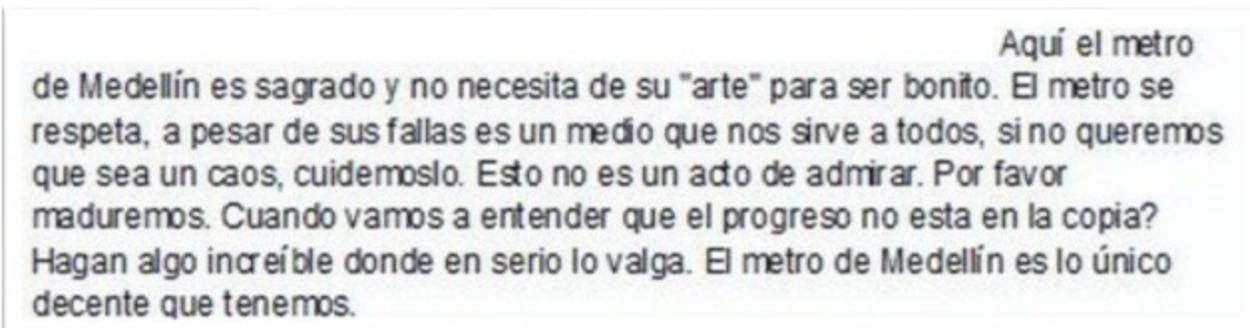
¿Este es el principio del fin de la "cultura metro"? Me duele por
#Medellín @metrodemedellin @eskole @luisyepesb

Ilustración 3 Tomada de twitter

@elcolombiano @metrodemedellin el metro es
como la imagen de Medellín no deberían hacer
eso así digan q los gráfittis son arte

Ilustración 4 Tomada de twitter

Facebook: Es una utilidad libre, permite integrarte a redes web permitiéndote conocer personas de otros lados, compartir fotos, notas, obtener noticias de tus amigos, enviar videos sobre tu perfil.

Aquí el metro de Medellín es sagrado y no necesita de su "arte" para ser bonito. El metro se respeta, a pesar de sus fallas es un medio que nos sirve a todos, si no queremos que sea un caos, cuidemoslo. Esto no es un acto de admirar. Por favor maduremos. Cuando vamos a entender que el progreso no esta en la copia? Hagan algo increíble donde en serio lo valga. El metro de Medellín es lo único decente que tenemos.

Ilustración 5 Tomada de Facebook

Caso N°2

Domingo 7 de Marzo de 2016 en la madrugada de este día se presentó un acto de vandalismo en uno de los vagones del metro cuando un grupo de personas pintaron uno de los vagones con aerosoles de distintos colores, nuevamente entre las estaciones industriales y exposiciones del metro, las redes sociales no tardaron en pronunciarse, la administración del metro y el alcalde Federico Gutiérrez.

“La administración del Metro manifestó a través de su cuenta en Twitter que se adelanta una investigación con el propósito de establecer la identidad de las personas que ejecutaron este acto.

Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, dijo a través de su cuenta en Twitter que “una cosa es el grafiti como arte y otra muy diferente como vandalismo. #CuidemosNuestroMetro es de todos. Que la Cultura Metro continúe”. (espectador, 2016)

Este generó un debate entre, si fue un acto de vandalismo o arte.

Después de observar detenidamente varios comentarios en ambas redes sociales, la opinión del usuario y de las autoridades pertinentes, no cabe duda de que fue un total acto de vandalismo.

Calles del tranvía

Teniendo en cuenta que la ciudad de Medellín cuenta con el único Metro en Colombia ya lo hace una ciudad innovadora y con un toque de desarrollo. Este sistema de transporte, moviliza al menos medio millón de personas. El metro cuenta con varias líneas de transporte.

- Metro cable.
- Rutas alimentadoras.
- Bus integrado con línea directa a estaciones metro.
- Tranvía

El tranvía está ubicado en Ayacucho, Este proyecto beneficia a más de 360 mil personas de la zona centro oriental de Medellín (villa hermosa, buenos aires y la candelaria. Este sistema tranviario consiste en una implementación de 4.3 km de largo, desde la estación san Antonio del sistema Metro hasta el barrio Alejandro Echavarría, así lo afirma la Alcaldía de Medellín y el sistema Metro. (Medellin & Metro, 2012)

La Alcaldía de Medellín en las calles del tranvía le apuesta al arte, en la estación Miraflores, segunda estación en el recorrido del tranvía esta, está ubicada en la Calle 51a #28 75, Medellín, Antioquia, esta estación es sin duda alguna un ejemplo de arte, educación y comunicación.

“La técnica de esta obra es el mosaico y cada uno de los artistas involucrados desarrolla una parte del mural, poniéndole su toque e imaginación para así llegar a crear el producto final, que tiene como objetivo principal contar la historia de la evolución del transporte y la movilidad en la ciudad. Este trabajo será instalado próximamente en las afueras de la estación para alegrar el entorno y acercar al arte a los habitantes del sector y sus visitantes”. (Pérez, 2015)

Esta propuesta es solo una iniciativa del Proyecto Urbano Integral explica Edison Escobar, Profesional de la gerencia de planeación del Metro, *“Lo que buscamos es darle una transformación a la zona desde el tema del paisaje, buscando que este sector de la ciudad se convierta en un referente importante para el desarrollo de la misma”* El proyecto urbano integral, tiene como propósito devolverle la magia al sector, dentro de este proyecto hay varias intervenciones con las que se pretenden convertir este sector en un eje turístico para la ciudad, por otro lado escobar añade *“con esto se espera compensar a los habitantes afectados por los tiempos de las obras”* (Escobar, 2015)

Estos casos de estudio son un claro ejemplo de que la Ciudad de Medellín le apuesta al arte como un estilo de comunicación, libre expresión y educación.

Medellín es transformación es cultura es armonía es eterna primavera, es epicentro cultural y artístico llena de manifestaciones culturales y sociales.

PROPUESTA DE DISEÑO

Después de haber indagado la historia de los Graffiteros y los Raperos, pretendo con este trabajo ser parte de los grandes cambios que sucedan en la ciudad, sentir y vivir una realidad que se esconde tras de nuestras montañas y esas historias tan llenadoras que hacen que descubramos cómo somos y qué podemos aportar a nuestra sociedad.

La fotografía y el arte urbano ha sido y será el medio por el cual las personas generan una historia visual de su universo familiar, esto ha causado que se cree una memoria que viene desde sus antepasados, son quienes de alguna manera pueden contar toda la historia visual de nuestra ciudad.

Este trabajo tiene como objetivo capturar por medio de fotografías el progreso cultural y social de la ciudad de Medellín básicamente ha atravesado por distintos sucesos violentos, pero también de progreso; quiero mostrar cómo a medida que va pasando el tiempo nuestra ciudad pudo cambiar, artística y culturalmente para mejora de la misma.

Se quiere concientizar a la comunidad, para que conozca más sobre la ciudad de Medellín, su diversidad cultural, su paisaje urbano, cambios que ha dejado la violencia.

Para la elaboración de este photobook se aborda una temática social y urbanística. El enfoque es demostrar que nuestra ciudad a pesar de haber sufrido cambios tanto a nivel social, económico y cultural pudo sobrevivir a una época de violencia, narcotráfico y delincuencia a pesar de ello, se logra rescatar que ha tenido un gran cambio evolutivo y social para el arte, la arquitectura, la pintura y la fotografía.

Mostrar un entorno con espacios públicos agradables, con arte en cada calle o barrio, que sea algo significativo y representativo, social, íntimo y no violenta. En cada una de sus páginas mostrando esas historias vivencias y sucesos reales de los graffiteros y los raperos.

Anexo photobook en entregables

Bibliografía

- Acosta, A. O. (10 de Noviembre de 2013). Medellín, la ciudad de la eterna pintadera. *El espectador*, pág. 2.
- andres, P. (20 de Septiembre de 2015). Historia de los raperos. (Y. Arango, Entrevistador)
- Arango, C. (23 de Septiembre de 2008). Los grafiteros siguen pintando a Medellín. *El tiempo*, pág. 2.
- Daguerrotipos para la élite del siglo XIX en Colombia*. (24 de 10 de 2015). Obtenido de <https://encantamientogenealogico.wordpress.com/2015/10/24/daguerrotipos-para-la-elite-del-siglo-xix-en-colombia/>
- definicion.de*. (9 de septiembre de 2015). Obtenido de <http://definicion.de/?s=Tribu+urbana>
- Escobar, E. (28 de Mayo de 2015). El tranvía le apuesta al arte y la transformación. (L. V. Pérez, Entrevistador)
- espectador, e. (07 de Marzo de 2016). Pintan con graffitis un vagón del Metro de Medellín. *el espectador*.
- Madrid, D., & Murcia, j. (2008). Tribus Urbanas: Ritos, Simbolos y Costumbres. En *Tribus Urbanas: Ritos, Simbolos y Costumbres* (pág. 208). Arcopress Producciones.
- Medellín Geografía e Historia*. (junio de 2013). Obtenido de <http://off2colombia.com.co/medellin-geografia-historia>
- Medellin, A. d., & Metro, S. (2012). *Tranía Ayacucho y sus dos cables: Linea M y Linea H*. Medellín .
- Museo, Casa de la Memoria*. (s.f). Obtenido de <http://www.museocasadelamemoria.org/El-Museo/Por-que-un-Museo>
- Nuevo, M. (25 de 03 de 2014). *Guiainfantil.com*. Obtenido de <http://www.guiainfantil.com/1674/la-matrona-en-el-embarazo-el-parto-y-el-pueperio.html>
- Orozco, D. (13 de 04 de 2015). Fotografía.
- Pablo, C. (24 de 10 de 2015). *Vocabularios de psicología*. Obtenido de Resignificación: <http://glosarios.servidor-alicante.com/psicologia/resignificacion>
- Pérez, L. V. (28 de Mayo de 2015). El tranvía le apuesta al arte y la transformación . *El Mundo*.
- TIPOS.CO*. (18 de 3 de 2016). Obtenido de <http://www.tipos.co/tipos-de-graffitis/>
- Tribus Urbanas*. (16 de Septiembre de 2013). Obtenido de <http://www.detribusurbanas.com/geeks/>
- universojus.com*. (10 de 08 de 2015). Obtenido de <http://universojus.com/definicion/monomania>

Ilustración 1 Tomada de Facebook	25
Ilustración 2 Tomado de Genbeta http://www.genbeta.com/	26

Ilustración 3 Tomada de twitter	26
Ilustración 4 Tomada de twitter	26
Ilustración 5 Tomada de Facebook	27