

EL GRAFITI COMO REFERENTE DE LA MODA URBANA EN LA COMUNA 13 DE
MEDELLÍN

Autor

Edison Alejandro Cano Londoño

Institución Universitaria Pascual Bravo

Facultad de Producción y Diseño

Medellín

2021

**EL GRAFITI COMO REFERENTE DE LA MODA URBANA EN LA COMUNA 13 DE
MEDELLÍN**

Trabajo de grado para optar al título de
Tecnólogo en Gestión del Diseño Gráfico

Asesor Metodológico:

Francisco Fernando Gallego Escobar

Docente Ocasional

Autor

Edison Alejandro Cano Londoño

Institución Universitaria Pascual Bravo

Facultad de Producción y Diseño

Medellín

2021

Tabla de Contenidos

Contenido	
Resumen.....	1
Introducción:.....	2
Capítulo 1 El problema:.....	4
Capítulo 2 Justificación:	7
Capítulo 3 Objetivos:.....	9
El objetivo general:.....	9
Los objetivos específicos:	9
Capítulo 4 Referentes teóricos.....	10
¿QUÉ ES ARTE URBANO?.....	11
¿QUÉ ES GRAFITI?	14
MODA URBANA.....	16
EL ARTEFACTO VESTIMENTARIO.....	18
Capítulo 5 Metodología	21
Enfoque de la Investigación	21
Capítulo 6 Resultados.....	25
GRAFITI	25
MODA URBANA.....	26
ARTE URBANO	27
Capítulo 7 Discusiones:	33
¿EL GRAFITI TIENE UNAS DINÁMICAS ESTÉTICAS QUE ESTÁN MARCADAS POR LA CALLE Y POR LA EXPRESIÓN GRÁFICA EN LOS ESPACIOS URBANOS?.....	33

¿LA MODA URBANA TRATA DE EXPRESAR LOS REFERENTES ESTÉTICOS DE URBANOS EN EL ARTEFACTO VESTIMENTARIO?.....	34
¿LOS ARTISTAS ENTIENDEN LOS CONCEPTOS DE ARTE URBANO Y MODA URBANA DE FORMA CONCORDANTE CON LOS POSTULADOS ACADÉMICOS DE LOS MISMOS?	36
Capítulo 8 Conclusiones:	37
Bibliografía:	39

Lista de figuras

Imagen 1	28
Imagen 2	28
Imagen 3	29
Imagen 4	29
Imagen 5	30
Imagen 6	30
Imagen 7	31
Imagen 8	31
Imagen 9	32

Resumen

Este proyecto busca mostrar el arte urbano, en específico el grafiti como un gran referente de moda urbana en la ciudad de Medellín, pero concretamente en el barrio San Javier, perteneciente a la comuna 13 de esta ciudad. El proyecto explora los diferentes conceptos de moda urbana y arte urbano, y le da una mirada al proceso del grafiti, tomando en cuenta la perspectiva y experiencia de los artistas actuales de este barrio y sus trabajos, esto sin dejar de lado los conceptos teóricos como referentes claves. Así podremos evidenciar si el grafiti ha tenido cambios en su forma de ser presentado al adaptarse a la moda urbana.

Introducción:

El proyecto está compuesto por siete capítulos en los cuales se abarcan todos los terrenos necesarios para tener una visión amplia y clara del grafiti.

Primero se encontrará el estudio de las técnicas y el desarrollo de los movimientos urbanos de la comuna 13 de Medellín, como estos han servido de inspiración para algunas marcas y artistas de talla internacional y cómo esto se ha visto en una de las comunas más difíciles en cuanto lo social se refiere, la comuna 13.

También se explicará el interés general por el arte y la moda urbanos en la ciudad de Medellín, se analiza el grafiti urbano bajo el lente del Diseño Gráfico y su producción en la ciudad, permitiendo así entender las dinámicas de las expresiones creativas visuales en este territorio y cómo esto se ha interrelacionado con las industrias creativas, así mismo como permite una diversidad de expresión y pensamiento.

Por lo tanto, se evidenciará el objetivo principal y los específicos, que nos darán más claridad sobre lo que se busca mostrar por medio de toda la información recopilada referente al arte urbano, moda urbana y el grafiti.

Por otro lado, por medio del referente teórico, se analiza la fundamentación del ser del diseño y lo que este busca, tanto para satisfacer necesidades como para expresar las creencias, la historia de la sociedad y la cultura del territorio en cuestión. Además, se responderán preguntas puntuales como ¿qué es el arte urbano, el grafiti, la

moda urbana y como estos se han convertido en parte del vestuario de esta sociedad? Pero también como con la inclusión del grafiti en la cultura de esta comuna, que fue reconocida por su violencia, se ha evidenciado un cambio radical en la perspectiva del lugar.

Seguido a esto, se indaga en una metodología con enfoque cualitativo, que permitirá llevar a cabo el presente proyecto cumpliendo con los objetivos planteados anteriormente.

Para finalizar, se recopilaron los resultados obtenidos del trabajo de campo, por medio de la metodología de investigación y el análisis documental fotográfico de diferentes trabajos de los diversos artistas de esta zona en particular y lo que estos quieren transmitir a su público. Por último, en el capítulo séptimo, se abordarán diferentes preguntas de discusión, con el objetivo de tener una visión más amplia del contexto, la historia, el objetivo tanto del grafiti en general como de cada creador individual. Además, aclarar si dichos artistas creadores, tienen o no los conceptos de arte y moda urbanos totalmente claros.

Capítulo 1 El problema:

El arte urbano juega un papel muy importante en el mundo de la moda en la ciudad de Medellín, ya que es el encargado de darle visibilidad a diseñadores urbanos que salieron del mundo del grafiti y que ahora apuestan por el arte contemporáneo. El éxito ha sido tanto que actualmente nuevos artistas han apostado por tener sus propias marcas como “KAWS”, de Brian Donnelly (Biografía y obras del artista KAWS. Obra gráfica Original, 2021), un reconocido grafitero estadounidense que en la actualidad se desempeña como escultor, pintor, ilustrador y diseñador de moda. Donnelly logra romper la barrera entre las calles y el museo, abriendo el debate de la democratización del arte. Ha recibido múltiples críticas por entrar en un mundo vetado, sin embargo, sus obras han sido reconocidas en los diversos campos de acción en los cuales ha incursionado. Así como le ha sucedido a este reconocido artista, en todo el mundo existen representantes del arte urbano y del grafiti cuyo talento ha trascendido a otros escenarios de la creación.

El grafiti, arte urbano, arte callejero y demás, son conceptos que enuncian un fenómeno cada vez más creciente en la actualidad, el cual se refiere a las intervenciones gráficas que operan sobre las superficies que limitan o contienen el espacio público de la ciudad” (...) “En una ciudad que, como Medellín está marcada por fenómenos conflictivos, el arte urbano también puede ser interpretado como una alternativa de interacción social. (Gaviria, 2019)

La cultura y la gente son los principales creadores de la transformación de Medellín, la naturaleza integrada a la ciudad y las diferentes iniciativas urbanas y expresiones culturales de la ciudad, esto va haciendo que Medellín esté en constante evolución y desarrollo.

Existen iniciativas en las que los artistas quienes conviven y viven del arte incitan a la comunidad local a participar en programas y ejecución de la obra, como lo podemos apreciar en el barrio San Javier que pertenece a la Comuna 13 de la ciudad, un barrio ampliamente reconocido por la ciudad por sus historias de mucha violencia en años atrás, que ya hoy en día es un barrio en donde expresa con todo tipo de artes y uno de ellos es la danza y el grafiti a pesar de que hubo conflicto. (Romero Ni & ntilde; o, 2021)

El arte urbano es un fuerte referente de la moda, también es la tendencia más usada hoy en día por diferentes empresas de marketing y publicidad, y marcas como: *Dior*, *Guess*, entre otros, las cuales se encargan de diseñar el vestuario de artistas musicales del género urbano como lo son Maluma y J. Balvin, (Tiempo, 2021) los colombianos más exitosos del momento han traspasado las fronteras, no solamente de la música. Ahora también se han convertido en una gran influencia dentro de la industria de la moda, como lo demostraron en su presencia en *Fashion Week* de París. “J Balvin no es el único que se ha convertido en icono de estilo. Este año, su compatriota **Maluma** lo arrancó ganándose el salvoconducto al mercado pop oficial con su colaboración junto a Madonna.” (Sancho, 2019).

En esta investigación, se aborda un estudio de las técnicas y el desarrollo de los movimientos urbanos de la comuna 13 de Medellín, representados por los artistas que conforman la comunidad del arte urbano del territorio y las maneras en las que a través de estas expresan su cultura, historia e idiosincrasia. Los artistas entrevistados sirven como referentes de una de las comunas más difíciles en cuanto lo social, la comuna 13 San Javier, en la que diferentes colectivos ponen de manifiesto su ideología como grupo urbano y aportan a la ciudad diferentes propuestas culturales.

Capítulo 2 Justificación:

Existe un interés general por el arte y la moda urbanos en Medellín, analizar el grafiti urbano desde el enfoque del Diseño Gráfico y su producción en la ciudad, ayuda a entender las dinámicas de las expresiones creativas visuales, en un territorio determinado, y la manera como estas se vinculan a los ámbitos de las industrias creativas. El ejercicio permitirá ver cómo el arte urbano se ha aplicado a la moda en los últimos años, para entender la cultura visual, las tendencias visuales, y la creación de artefactos vestimentarios basados en el grafiti en la ciudad de Medellín.

Como se ha expuesto en el anterior capítulo, Medellín es un lugar adecuado para el desarrollo de la moda inspirada en el arte urbano. La ciudad no solo muestra grandes ejemplos del uso del grafiti como experiencia de empoderamiento cultural y social, si no que tradicionalmente ha sido la capital de la moda en Colombia. “La capital de Antioquia es una ciudad que se destaca por sus innumerables aportes en innovación, cultura ciudadana, amabilidad y calidad humana de su gente”. (González-2018).

De esta manera, revisar los procesos de creación del arte urbano para consolidarse como referente de moda en la ciudad de Medellín, resulta un adecuado tema de estudio desde el diseño y los espacios creativos, en un contexto de ciudad que está cada vez más comprometida con las industrias creativas. Así, visibilizar a los artistas urbanos dentro de una sociedad, que distinga el desarrollo y la expresión urbana de los grafiteros, la diversidad del pensamiento y la participación de la comunidad dentro de un ambiente

lúdico y colaborativo para hacer que este se ubique dentro de un sistema público accesible por todos los miembros interesados en este entorno de arte urbano.

Capítulo 3 Objetivos:

El objetivo general:

Mostrar cómo el grafiti se configura como moda urbana para los artistas de la comuna 13 de Medellín.

Los objetivos específicos:

- Determinar cómo se configura el grafiti como referente en la moda urbana con las experiencias de los artistas de la comuna 13 de Medellín.
- Documentar por medio de fotografías ejemplos del grafiti como referente de moda urbana en la comuna 13 de Medellín.
- Argumentar sobre los conceptos y hallazgos encontrados en las entrevistas y fotografías documentadas del grafiti como referente de moda urbana en la comuna 13 de Medellín.

Capítulo 4 Referentes teóricos

El arte es fundamental para el diseño, puesto que está en la vanguardia de la construcción, significación y resignificación de conceptos, símbolos e iconos desde lo social. Partamos de dos ideas fundamentales: la primera es que el diseño busca satisfacer las necesidades de una colectividad (sociedad, cultura, nación, barrio). La segunda, que el artista plasma sus sentimientos, valores o creencias de forma plástica, al estar incluido en los procesos sociales y culturales de su territorio. De esta manera, se ve la necesidad del diseño de valerse de la experiencia del artista, para que desde sus procesos creativos se logre desarrollar una metodología que aporte a la construcción de objetos con valor, no sólo en función, sino en estética. Tanto el artista como el diseñador no solo son curiosos observadores de su contexto sino también partícipes activos de los procesos de expresión y comunicación de los territorios que habitan.

Para ser artista hay que captar y transformar la experiencia en recuerdo, el recuerdo en expresión, la materia en forma. Para el artista, la emoción no lo es todo; debe conocer su oficio y encontrar placer en él, comprender todas las reglas, procedimientos, formas y convenciones con que la naturaleza —la arpía— se puede domar y someter al contrato del arte. (Fischer, 2001, P.12-13)

Desde las expresiones artísticas urbanas se muestran estos aspectos mencionados inmersos en los cuestionamientos que aparecen en el contexto de ciudad.

La urbanidad involucra procesos sociales y culturales diferentes a los clásicos que se apoyan en las estéticas y valores de lo rural, este es un fenómeno de la modernidad. “La ciudad se ha convertido en el espacio por excelencia de representación y expresión de las nuevas tensiones sociales, culturales, y políticas” (Rodríguez, 2011). Dentro de estas dinámicas urbanas, en la búsqueda de formas de expresión libre, de lugares para plasmar la identidad, el territorio, las ideas políticas, etcétera, libre de la censura, aparece la pared. La ciudad moderna es un espacio perfecto para la anonimidad, si es eso lo que se busca: “Se expresan a través del graffiti, aquellos mensajes que no es posible incluir en otros circuitos de comunicación, por incapacidad de poseer un medio”. (Umberto Eco citado por Camacho, L.S. 2017). El graffiti desarrolla este concepto desde lo público, desde lo social, como una forma de expresión y de comunicación desde y para la comunidad en la que se construye. Así, la calle se convierte en la galería, en la editorial, en la obra misma.

Plasmar una idea en la pared de manera escrita quiere principalmente expresar la existencia de quien lo escribe y a sí mismo mostrar que el problema al igual que todos también existe, quiero decir que también existo. ¡Yo existo! estoy aquí Vivo (Walls, 2009, pág 11)

¿QUÉ ES ARTE URBANO?

Por medio del arte podemos manifestar o expresar lo que sentimos, el arte nos permite expresar emociones o ideas tanto negativas como positivas. Y esa complejidad emocional que somos los humanos se traduce en una infinita cantidad de formas y estilos

artísticos. El arte contemporáneo reúne las técnicas de expresión que se desarrollaron en nuestros tiempos, como tal, refleja la sociedad actual, sus problemáticas y contextos; lo religioso, lo político, lo cultural.

Se llama arte contemporáneo a aquellas expresiones artísticas originadas durante el decurso del siglo XX. Si bien el criterio de contemporaneidad es de uso dispar, las producciones del arte durante el siglo pasado tienen una serie de rasgos comunes que entran en franco contraste con aquellos provenientes de épocas precedentes. (Duarte, 2008)

El arte contemporáneo suele asociarse al arte moderno, aunque los dos son diferentes, suelen estar solapados tanto en tiempo como en características. La mayoría de autores tratan de dar diferencias entre las dos. Si bien es claro que suele ubicarse en la categoría de moderno todo arte que abarca el periodo industrial hasta la mitad del siglo XX y contemporáneo a lo que sucede después de la Segunda Guerra Mundial, las características de uno y otro están dadas por los conceptos de modernidad y contemporaneidad desde la perspectiva histórica. En el primero el arte se inserta en las dinámicas industriales y en el segundo trata de romper con estas dinámicas, de proponer estéticas, técnicas y temáticas que se separan de las clásicas y las industriales y que buscan resignificar los símbolos y signos de las anteriores.

Las principales características que pueden señalarse con respecto al arte producido en ese siglo son aquellas que hacen a una innovación en las

normas a seguir, como así también el uso de patrones antiguos que están utilizados con una significación distinta a la original. (Duarte, 2008)

El arte urbano es más conocido como el arte de la calle, se puede entender como arte contemporáneo, pues hace una resignificación de patrones antiguos, al mismo tiempo que propone técnicas y nuevos patrones en contraste con los clásicos. El arte urbano abarca muchos escenarios, teatro, música, grafiti, danza, etc. La expresión del arte urbano está marcada por diferentes expresiones que abarcan lo estético, lo político, lo social, por lo cual es en sí mismo transgresor, a veces considerado vandálico, pero hoy en día se maneja estas ideologías con mucha educación y técnica. En cualquier caso, el arte urbano sirve como práctica de expresión para aquellos que no tienen medios económicos o acceso a ellos, ya sea por marginalización o por política, de esta manera sirve como vehículo para sensibilizar y visibilizar conflictos sociales, políticos, religiosos y culturales.

Denominamos arte urbano o arte callejero, cuya traducción es literal del inglés street art, a todo el arte realizado en las calles o con referencia a este estilo. El arte urbano además de englobar el graffitti, también acapara otras formas de expresión artística callejera. Desde los años 90 street art es un término que hemos comenzado a conocer y utilizar, también llamado Post-Graffiti, términos utilizados para englobar el trabajo de artístico en las calles de un grupo de artistas que utilizan diferentes tipos de técnicas (murales, graffitis, plantillas, pegatinas, etc.) (Cervera, 2017)

San Javier es un barrio de la comuna 13 de Medellín, fue reconocido por mucho tiempo por su violencia y sus fronteras invisibles, ya que fue reconocido por un barrio con difícil acceso, por el hecho de que era lleno de bandas que luchaban por su territorio y lo que hacía era matar personas que cruzaban las fronteras invisibles. el trabajo que se hizo en San Javier a través del arte urbano ayudó a borrar las fronteras que se tenía, la transformación del barrio San Javier fue por medio del arte urbano, las dinámicas con las que se llegó a trabajar en el barrio fue con programas sociales y juveniles que ayudaron a la transformación, cada espacio lo plasman con grafitis en las paredes que hablan de la historia de su sociedad, sus costumbres; De esa manera, todos los visitantes de esta área tienen la fortuna de disfrutar de una galería de arte urbano al aire libre que refleja la metamorfosis de una sociedad resiliente que no se queda en el pasado, sino que mira al futuro.

Plasmar una idea en la pared de manera escrita quiere principalmente expresar la existencia de quien lo escribe y a sí mismo mostrar que el problema al igual que todos también existe, quiero decir que también existo. ¡Yo existo! ¡Estoy aquí! Vivo!" (Walls.2009. pág 11)

¿QUÉ ES GRAFITI?

En la década de los 70 es cuando aparece una expresión gráfica que contiene las cualidades de lo que llamamos grafiti, originalmente se le llamaba grafito o pintada a la modalidad de pintura libre en las paredes y muros de las ciudades. El grafiti se destaca por su transgresión, considerado por muchos como vandalismo, pues es generalmente realizado en espacios urbanos sin permiso de las autoridades o los

dueños de las paredes. Como arte callejero, impulsa y manifiesta diferentes mensajes que van desde lo político y lo religioso a la expresión artística. El grafiti manifiesta identidad, filiación política, representación social e incluso marca territorios. Hoy en día, a pesar de venir de la calle y ser un arte libre y transgresor, el grafiti puede habitar espacios y de libre acceso, pero también aparece en espacios cerrados, con entrada restringida, como los museos y galerías.

El grafiti convierte las calles de las grandes ciudades en exposiciones de arte al aire libre, produciendo un impacto socio-cultural que permite una comunicación más universal, pues las personas que nunca antes habían pisado un museo quedan absorbidas por esta macro-producción artística (Louis Bou 2010).

El grafiti es un tipo de expresión artística que ha nacido a partir de los diversos contextos culturales, sociales, políticos y religiosos, que son determinados por las dinámicas urbanas. El grafiti es un arte urbano porque viene de la calle, de los artistas marginados y de los sujetos segregados por las inequidades sociales, es por esto que es tan cercano a otras formas de expresión urbana como el Rap, el Hip-Hop, el Brake Dance, el *Skate* y el *Dancehall* entre otros. Es una forma de expresión que aparece en medio de movimientos de reivindicación social y cultural en la década de los 70 en Europa y Estados Unidos y los 80 en Latinoamérica, movimientos que lograron expresarse en los espacios públicos, por medio del arte y en el grafiti, a través de imágenes, rayas y frases.

La política que ellos llevan a cabo se distancia de los discursos convencionales y de las formas tradicionales de participar políticamente. El sólo hecho de salir a la calle es un gesto político y, transmitir un mensaje a través de su obra lo hace doblemente político. No aspiran a cambiar el mundo por medio del arte urbano puesto que su aspiración política es diferente: controvertir las percepciones socialmente instituidas, cambiar la apariencia de la ciudad, incitar una reflexión, burlar las normas, cuestionar la situación presente, escandalizar (Uribe C. 2011).

La política y el grafiti tiene un mismo objetivo y es proponer, plasmar ideas y pensamientos para la sociedad, el grafiti no es un medio de expresión exclusivamente para la denuncia social. Además, el grafiti siempre será transgresor, incluso cuando se le da permiso, cuando entra a los salones de la élite artística, propone estéticas que se salen de la norma. No sigue reglas artísticas, ya que es una forma de expresión libre, es una herramienta de comunicación gráfica que representa ideas y mensajes de forma visual.

MODA URBANA

La moda urbana, conocida como moda callejera, nace en las calles, en el vestir cotidiano de la gente que habita las dinámicas de los espacios urbanos. Comprende diferentes prendas que van desde pantalones cortos, jeans, camisetas; prendas cómodas; que más que ser productos de moda, son prendas capaces de resistir las actividades diarias y el movimiento constante que implica la vida urbana. La moda urbana no pierde tiempo en la industria, ya que hay estilo y colores para todo tipo de persona. Lo más

interesante es que hoy en día convergen los estilos de los años 70, 80, 90, que son modificados a los gustos de los jóvenes y adultos. La moda urbana tiene una estrecha relación con el grafiti frente a las necesidades de adhesión social y cultural, pueden denotar afiliación a grupos sociales denominados *crew*, los cuales se identifican con diseños exclusivos.

El concepto de la moda urbana, se refiere a todas esas prendas de vestir que están diseñadas con el fin de soportar el trajín de la ciudad, esas prendas que son perfectas para estar cómodos todo el tiempo sin temor a que se nos dañe la camisa o se nos rasgue el pantalón. Esta moda ha mezclado diferentes conceptos, diseños y marcas reconocidas en el mercado. Existen por ejemplo, los diseños que no obedecen a corrientes meramente comerciales y que utilizan el arte contemporáneo como sello propio (López, 2006)

La moda urbana se caracteriza por ser todo lo opuesto a la alta moda, de manera que se configura como forma de expresión cultural, hoy en día es una expresión de la personalidad e identidad de cada sujeto. Como tendencia en el mercado se ha configurado como un lugar apetecible para los artistas que expanden su marca a otros lugares diferentes a la música, por ejemplo, J Balvin es uno de los artistas que se diseña sus vestuarios y sus zapatos.

Consideran que la moda puede entenderse como un “código” o un “lenguaje”, que permite descifrar significados, los cuales varían de acuerdo

al contexto. (...) la moda se refiere a un estilo que es aceptado por un grupo grande de personas en un momento dado (Solomon y Rabolt 2004).

La moda urbana es totalmente libre, cada quien construye desde su estilo, su *flow*, su gusto y comodidad, sus propias configuraciones vestimentarias que quedan como el sello de su personalidad ya sea una persona de la calle o una marca. La moda también se define como una búsqueda frenética de la novedad y una forma de venerar el presente, ya que el estilo se define como un modo de expresión básico y distintivo, la relación del estilo con la moda.

EL ARTEFACTO VESTIMENTARIO

El artefacto vestimentario en el contexto de la moda urbana, como manifestación cultural, forma parte de la expresión de un colectivo social, y como tal, se sitúa dentro de dinámicas que inciden en preocupaciones más complicadas que la necesidad de vestir el cuerpo. Se trata de lo que las comunidades relacionadas con un lugar concreto crean como sus representaciones culturales distintivas, que surgen de procesos urbanos integrados en contextos globales.

Según esta definición, el vestuario de un individuo es un conjunto de modificaciones del cuerpo y/o complementos del mismo (Eicher & Roach-Higgins, en prensa). El vestuario, así definido, incluye una larga lista de posibles modificaciones directas del cuerpo, como el pelo peinado, la piel coloreada, las orejas perforadas y el aliento perfumado, así como una

lista igualmente larga de prendas de vestir, joyas, accesorios y otras categorías de artículos añadidos al cuerpo como complementos (Roach-Higgins, M. E., & Eicher, J. B. 1992. P, 1).¹

El artefacto vestimentario en el contexto del vestuario es entendido también como un proceso cultural y como forma de expresión comunicacional que nace, representa y se reproduce desde una comunidad específica de personas o desde una cultura en un contexto o territorio determinado, de la misma manera que pasa en el grafiti. Desde este punto de vista, es claro que la prenda en la moda urbana se desprende de un desarrollo que representa el patrimonio colectivo de un grupo en un contexto social determinado, en este caso el urbano, tal y como aparece en el concepto de Roach-Higgins y Eicher:

El vestuario puede, por ejemplo, hacer una declaración sobre la edad, el género, la clase social, la afiliación escolar o la religión. En última instancia, los significados comunicados por los tipos y propiedades objetivamente discernibles del vestuario dependen de las interpretaciones subjetivas de cada persona. Además, los significados que una persona atribuye a las distintas características externas del

¹ According to this definition, dress of an individual is an assemblage of modifications of the body and/or supplements to the body (Eicher & Roach-Higgins, in press). Dress, so defined, includes a long list of possible direct modifications of the body such as coiffed hair, colored skin, pierced ears, and scented breath, as well as an equally long list of garments, jewelry, accessories, and other categories of items added to the body as supplements

vestuario se basan en su socialización dentro de un contexto cultural concreto, así como en las improvisaciones que la persona realiza al aplicar los significados aprendidos del vestuario en situaciones sociales específicas (Roach-Higgins, M. E., & Eicher, J. B. 1992. P, 4).²

² Dress may, for example, make a statement about age, gender, social class, school affiliation, or religion. Ultimately the meanings communicated by the objectively discernible types and properties of dress depend on each person's subjective interpretations of them. Further, meanings that a person attributes to various outward characteristics of dress are based on his/her socialization within a particular cultural context as well as on the improvisations the person exercises when applying learned meanings of dress within specific social situations.

Capítulo 5 Metodología

Enfoque de la Investigación

La investigación tuvo como objeto describir el contexto en los que surgen y se propagan el arte y la moda urbanos en un entorno particular, la comuna 13 de Medellín. La investigación es de enfoque cualitativo, ya que, desde el estudio de tres casos, se construye una categorización de los conceptos claves. La intención del proyecto es permitirnos observar cómo desde lo creativo, el artista urbano se enfrenta a diferentes productos artísticos y como entiende la exploración plástica de estos elementos desde la estética urbana. Se escogió tres artistas de la comuna 13, pues este sector en Medellín es referente de cómo la comunidad se va integrando al entorno del arte urbano y así transformar su entorno.

Se usaron las siguientes técnicas de recolección de información:

Etnografía: Es un método de estudio utilizado por los antropólogos para describir las costumbres y tradiciones de un grupo humano, La etnografía implica la observación de un trabajo que puede complementarse con entrevistas para recabar mayor información y descubrir datos que son inaccesibles a simple vista para una persona que no forma parte de la cultura en cuestión. El investigador, por lo general, apela tanto al método cualitativo como al cuantitativo para desarrollar su trabajo.

Lo que se hará aquí es estudiar el arte y cada estilo y ver como es el comportamiento de la comunidad. Además, en otros términos, se brinda información y herramientas acerca de los grafiteros, con el fin de comprender y entender la dinámica en la actualidad, con aspectos socioculturales como la relación con la ciudadanía, en busca de mejorar la convivencia de los grafiteros con la sociedad, además de analizar diferentes proyectos que se han llevado a cabo en la capital.

La etnografía entiéndase como una herramienta que puede ayudar a comprender mejor el arte callejero, referente a la labor que desempeñan los grafiteros tanto en sus grafitis, esténciles o murales.

En los grafitis, esténciles y murales existen variedad de singularidades en sus trazos y formas como dice según Francisco Javier Murillo Torrecilla, acerca de etnografía:

Consiste en descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones y comportamientos que son observables. Incorpora lo que los participantes dicen, sus experiencias, actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones tal como son expresadas por ellos mismos y no como uno los describe” (Murillo, F. J., y Martínez G, C., (2010)

“Un carácter fenomenológico o émico: En el que se trata de interpretar los fenómenos sociales viendo “desde dentro” con una perspectiva del contexto social de

los participantes, permitiendo al investigador tener un conocimiento interno de la vida social” (Rincón, D., 1997, p.3). De forma holística y naturalista: es una recolección de una visión global del ámbito social estudiado tomado de diferentes puntos de vista: Desde del interior del grupo, de los miembros del grupo como la parte externa, tanto por la interpretación del investigador, además serían etnografías muy detalladas y ricas en significados sociales de diferentes puntos de vista de la realidad de la concepción de cada uno de los grafiteros.

Entrevista abierta: Por medio de esta técnica se pretende llegar a conocer a través de las opiniones de los artistas y de la comunidad en general, los pensamientos que tiene la sociedad frente al arte urbano, ya que, como expresión cultural, nos muestra como desde el grafiti se desarrollan otras actividades artísticas, como el Diseño Gráfico y el Diseño de Modas.

Para este proyecto se decidió escoger a los siguientes artistas por su uso documentado de la expresión del grafiti en prendas de vestir: Juan Pablo Arango, Cristian Felipe Álvarez Cano y Cristian Camilo Pareja Montoya, se les hizo una entrevista en sesión tele remota y se profundizó en el tema desde las siguientes preguntas:

- 1 ¿Qué es el grafiti?
- 2 ¿Qué es la moda urbana?
- 3 ¿Cómo defines tu estilo o técnica?
- 4 ¿Tienes alguna motivación o referente para desarrollar este arte?
- 5 ¿Qué intentas transmitir a la comunidad cuando haces tú arte?

- 6 ¿Cuál es el motivo principal del por qué el grafiti se implementa en la moda urbana?
- 7 ¿Considera el grafiti un arte transgresor y por qué?
- 8 ¿Cómo afecta o influye la cultura regional (antioqueña) en su arte?
- 9 ¿y cómo se ve esto reflejado en sus artefactos vestimentarios?
- 10 ¿Qué artefactos hacen parte de su colección y cuáles cree usted que son los que mejor representan la moda urbana?
- 11 ¿Qué técnicas o métodos usa para la creación artística tanto en el grafiti como en lo vestimentario?
- 12 ¿Qué es el arte urbano?

Análisis Documental: El análisis documental se trabajó desde la examinación de fotografías de las prendas contrastadas con las de los murales de los artistas. El objetivo fue analizar el contexto en el que surgen las adaptaciones del grafiti al diseño de modas y ver la relación entre el arte urbano y la moda urbana. Además, se trabajaron los conceptos y definiciones exploradas por los artistas y referentes teóricos, con la intención de explorar estos elementos con relación a su aplicación estética.

Capítulo 6 Resultados

Luego del ejercicio de entrevistar a profundidad a los grafiteros apodados como “Worm”, “Bicho” y “Apolo”, se llegó a los siguientes resultados:

GRAFITI

Para Cristian Felipe Álvarez Cano “EL BICHO”: “el grafiti es una forma de mostrar todo lo queremos representar desde la calle, es algo que es público, transgresor y que también muestra que está ahí para que cada persona entienda desde su punto de vista. No siempre tiene que tener el mismo significado, sino que es una representación pictórica de alguien, como puede ser su nombre, el nombre de su grupo, o ser un simple mensaje de protesta o una obra, pero está ahí en la calle para que sea vea y para que transgreda.”

Juan Pablo Arango Bran “WORM”: “entiende el grafiti como todo lo que está en el territorio en la calle hecho con cualquier elemento y sobre cualquier superficie ya sea escrito, sobre el asfalto, algún mensaje que se pueda dejar por un minuto y que alguien lo lea. Es algo que está, que la gente lo puede ver o percibir y que es efímero como tal, pues en cualquier momento puede dejar de existir. Eso es el grafiti algo que está en la calle, y que pocos pueden apreciar.”

Cristian Camilo Pareja Montoya “APOLO”: “ve al grafiti como una manifestación artística irreverente y apolítica, que se desarrolla en las calles de la ciudad. Por medio

del grafiti se crean nuevos discursos pues tiene su nacimiento como expresión estética y urbana de los jóvenes que buscaban representación en la calle, entonces desde el grafiti, el artista busca apropiarse de los espacios urbanos.”

MODA URBANA

Cristian Felipe Álvarez Cano “EL BICHO”: “sostiene que la urbe es todo lo que está ahí en la misma calle. El término moda urbana aparece en los últimos años, como ese nuevo tipo de ropa que utilizan los artistas de música reconocida como urbana o como se quiera denominar, es como un estilo. También se puede denominar *Street Wear* o ropa de calle, es ese estilo urbano de muy a la tendencia hip hop, casi toda, pero que se concreta desde el lugar donde esté el artista o la persona que lo diseñe.”

Juan Pablo Arango Bran “WORM”: “entiende a La moda urbana como todos estos referentes que pueden llegar a generar un icono con su vestimenta, con sus *outfits* en tendencias y que podemos cambiar como un ítem o algo en la historia de los jóvenes. Algo que genera un cambio por el momento histórico, como los que vestían pantalones anchos, ahora se visten entubados, el uso de las crestas. Son modas que van poniendo los artistas del momento y que las generaciones van adoptando.”

Cristian Camilo Pareja Montoya “APOLO”: “entiende que la moda urbana hace parte de la identidad juvenil como se representa, como los sujetos exteriorizan su personalidad por su forma de su vestir. Habrá unos que son muy monocromáticos,

habrá otros más arriesgados muy de la mano con la personalidad de quien posee la prenda y también como es la relación con la urbe, con la ciudad y con el entorno.”

ARTE URBANO

Juan Pablo Arango Bran “WORM”: “Es todo lo que está en la calle o expresiones juveniles ya sea en skate, punks, todo arte urbano que esté la urbe y que jóvenes lo representen.”

Cristian Felipe Álvarez Cano “EL BICHO”: “El arte urbano es todo lo que mueva masas, todo lo que transgrede, desde una firma con una tiza o un rayón, un grafiti, una publicidad, cartel, la ropa, la forma de vestir, es como todo lo que está en la calle. Y pueda generar algo en los demás.”

Cristian Camilo Pareja Montoya “APOLO”: “El arte urbano va muy ligado a lo que es el Grafiti, Yo pienso que es una expresión mucho más amplia que no abarca únicamente las manifestaciones plásticas o artísticas sobre los muros que hacen los pintores, sino que el arte urbano es todo lo que pasa en la calle, los que bailan, los que se parchan en los semáforos y hacen acrobacias y hacen coreografías, los que hacen música en la calle, los que hace grafiti, murales, teatro los que por medio de su vestimenta que sin importar la opinión de nadie son arriesgados y salen a la calle, yo pienso que el arte urbano es todo lo que pasa en la urbe, no es solamente propio de un fin estético, pero si es todo aquello que pasa en la calle.”

ANÁLISIS DOCUMENTAL

Apolo

Imagen 1

Imagen 2

El sello personal del artista Apolo, es una carita feliz que brinda alegría y carisma. Se observa como esa carita feliz se transfiere a una gorra y queda bastante bien. Pero no hay una propuesta estética en la prenda derivada del concepto o de lo estético, simplemente se aplica la imagen a la prenda.

El Blcho

Imagen 3

Imagen 4

Imagen 5

Imagen 6

El artista conocido como El Bicho, trabaja con imágenes de la fauna de Medellín, como sello distintivo en su expresión. El trabajo muestra una aplicación de los diseños y las ilustraciones en la prenda, pero igual que con Apolo, la aplicación se limita a la transferencia de la imagen sin intervención en el diseño de la prenda.

WORM

Imagen 7

Imagen 8

Imagen 9

Worm trabaja directamente con su *tag*, el cual es una expresión icónica de su nombre, trabajado en las tipografías clásicas del grafiti tipo *Throw Up*³. Al igual que sus compañeros, transfiere ese *tag* en camisetas o gorras, sin adentrarse en el diseño de la prenda.

³ “Son letras de diseños o estructuras redondas con la mayoría de sus puntas circulares. Este estilo es fundamental porque a partir de este evoluciona hacia los otros estilos” (Arango Bran y Quintero Arbeláez, 2020).

Capítulo 7 Discusiones:

¿EL GRAFITI TIENE UNAS DINÁMICAS ESTÉTICAS QUE ESTÁN MARCADAS POR LA CALLE Y POR LA EXPRESIÓN GRÁFICA EN LOS ESPACIOS URBANOS?

La dinámica urbana dentro del contexto del arte del grafiti, se puede entender como conjunto de fuerzas que actúan dentro de la ciudad de transformación, asimismo se fortalece como un conjunto de fuerzas endógenas y exógenas, ya que juntas son basadas en experiencias que intervienen desde lo urbano.

El grafiti viéndolo desde una práctica cotidiana y una expresión de las maneras de vivir en la ciudad, se asocia con comportamientos ambiguos, es decir, en una perspectiva lo relaciona con situaciones y entornos negativos a los que ha llegado la ciudad en sus épocas (Gutiérrez, 2018).

Dentro de lo estético que se enmarcan por las calles y espacios urbanos, a lo que se lleva es a un empoderamiento como un instrumento cultural de participación y creación, siendo un objetivo principal para la práctica del grafiti, es a la inclusión, la resiliencia, la sostenibilidad y la seguridad en las ciudades y claro está; en las comunas de esta.

Estas son unas de las dinámicas que se muestran dentro del arte. Puesto que hay tipos de grafitis que resaltan las expresiones negativas o positivas dentro de la visión

del receptor. Dado que hay grafitis; animalistas, feministas, anticlericales, anticapitalistas, antisistema, filosóficos.

- El tag o firma del autor del grafiti.
- Línea que delimita la forma de las letras o dibujos, por supuesto el contorno siempre tiene que estar presente.

“Esto nos permite la identificación de antecedentes de evolución y categorías en las que existen alternativas del relacionamiento con las formas del arte urbano, en efecto siendo marcados estéticamente de manera grafitis”. (Gutiérrez, 2018).

¿LA MODA URBANA TRATA DE EXPRESAR LOS REFERENTES ESTÉTICOS DE URBANOS EN EL ARTEFACTO VESTIMENTARIO?

Lo estético de la moda es poder expresarte en ella, ya sea para un trabajo o para un evento casual o formal. Viéndolo desde lo estético, la moda es subjetiva para cada artista, puesto que es un tema de reconocimiento por sus actividades o perfil, es decir, artistas que está en la parte de Hip hop, su vestimenta refleja o identifica su arte y su manera de vestir. Sin embargo, lo estético dentro del arte les permite proyectarse desde la fluctuación constante del cambio, lo mutable, la evolución social de la ciudad. Por ejemplo, hace muchos años en la ciudad y en sus comunas se clasificaban a las personas por su vestir, cuando llevaban prendas de manera ancha, cabello áspero, color negro, taches, eran categorizaba de manera negativa. Debido a que, la ciudad y sus artistas, por medio de este arte y su moda, han generado cambios significativos en las estructuras

sociales y en las formas de marginación a partir de la estética del vestuario y del lenguaje corporal.

Lo estético dentro del arte urbano, los artistas lo han definido como un conjunto de expresiones simbólicas, la posibilidad de la libre expresión a través del lenguaje del grafiti y de la moda urbana, poder decir y vestir como plazca, demostrar la identidad individual desde la creatividad.

El lenguaje es la condición de la cultura que contribuye a crearla, por ejemplo; por qué algún objeto, pintura o escultura artística dentro del arte de la moda no resulta atractivo para los espectadores ¿Es la moda un artefacto urbano vestimentario, una representación artística? Dice el señor:

Francisco Conesa que al usar el lenguaje de las imágenes realizamos inferencias de diversos tipos, gracias a las cuales podemos expresar e interpretar mucho más de lo que está en las palabras. Al usar un lenguaje icónico activamos, además, una serie de conocimientos que las palabras evocan y no necesitan hacer explícitos (Conesa, 1998 citado por de Serrano 2002)

Ciertamente, la moda urbana expresa dentro los referentes estéticos, el lenguaje urbano, por ejemplo, podemos tener estilos que puede visualizar lo urbano desde lo formal e informal, ya que es una expresión de los artistas desde su tag o marca.

La moda dentro de las marcas lo que hacen es combinar con la esencia del artista poniendo sello de su estilo, combinación de su arte y sus accesorios. En otras palabras, la moda es la comodidad diaria de cada persona, sea o no artista. Es el caso de las *crew* en la ciudad de Medellín, que gracias a que su moda y estilo se representan de manera libre, siempre suele reflejar ideas y estilos propios de cada uno de los individuos o de cada *crew*. Por un lado, el arte y la moda en la sociedad serán diversos, incluyentes y participativos con los diferentes grupos de la comunidad que practican otras artes como el teatro, música, baile, modelado, etcétera.

¿LOS ARTISTAS ENTIENDEN LOS CONCEPTOS DE ARTE URBANO Y MODA URBANA DE FORMA CONCORDANTE CON LOS POSTULADOS ACADÉMICOS DE LOS MISMOS?

En Medellín existen grupos urbanos que han logrado hacer notar sus estilos en las calles de diferentes maneras, puesto que, para cada artista, la diversidad del pensamiento y la participación de la comunidad dentro de un ambiente lúdico, es colaborativo para hacer que el artista de calle esté dentro de un sistema público accesible por todos los miembros interesados en este entorno.
(Barón, 2022)

Además, los artistas tienen sus maneras de expresar sus emociones, hay artistas que expresan sólo a través de grafitis sin importar lo que lleva puesto, y como hay otros que les gusta sentirse identificados con lo que llevan puesto y lo refleja con su moda.

Capítulo 8 Conclusiones:

Con esta investigación quisimos llegar a entender las diferentes dinámicas de las expresiones artísticas desde el análisis del grafiti con el enfoque del diseño gráfico. “... queremos mostrar que no solo el grafiti es una manifestación negativa, sino también que sea una manifestación cultural, social y comunicativa, o sea que está presente y se involucra de manera activa en la comunidad” (Peñalosa, 2011). De esta manera llegamos a las siguientes conclusiones:

- El arte urbano abarca todo tipo de expresión social, la descripción y el análisis de cada concepto del arte y cómo se vinculan en la ciudad y en sus comunas.
- El grafiti es una manifestación cultural, social y comunicativa que está presente y se involucra de manera activa en la comunidad.
- El grafiti, arte urbano y la moda urbana son formas de expresión que poco a poco fueron ganando importancia, el grafiti a pasar del tiempo pasó de ser una forma vulgar a una expresión positiva y libre en el cual plasma ideas, pensamientos, frases, símbolos ideologías políticas, sociales y culturales.
- El arte urbano representa, para cualquier grupo en particular, una manera diferente de percibir la realidad, una forma distinta de apreciar las bellas artes, agregándole un giro atractivo, dejando de lado los convencionalismos sociales, que, en ocasiones, debido a los diversos perfiles culturales que habitan en la ciudad, representan una barrera entre la obra artística y el público.

· La cultura y la gente son los principales creadores de la transformación de la ciudad y de sus comunas, la naturaleza integrada a la ciudad y las diferentes iniciativas urbanas y expresiones culturales de la ciudad. Obviamente, la moda también es un buen referente, puesto que con su evolución y desarrollo ha generado impacto.

Bibliografía:

- Arango Bran, J.P. y Quintero Arbeláez, J.D. (2020). *Estilos y Colores*. Medellín, Colombia: Litografía Felipe S.A.S
- Artero, R., 2011. ELEMENTOS DE UN GRAFFITI. [online] Facebook.com. Available at: <<https://www.facebook.com/notes/comunidad-hip-hop-punilla-cordoba/elementos-de-un-graffiti/224239207621769>> [Accessed 1 April 2022].
- Barón, F. (2022). INCLUSIÓN DEL ARTE URBANO EN MEDELLÍN. Retrieved 8 April 2022, from <https://docplayer.es/59530465-Fabio-baron-inclusion-del-arte-urbano-en-medellin-musurban-fabio-baron.html>
- de Serrano, C. T. (2002). La estética, el arte y el lenguaje visual. *Palabra clave*, (7), 5.
- directo Bogotá. 2021. *Graffiti y sociedad* . [en línea] Disponible en: <<https://www.directobogota.com/post/2017/06/21/graffiti-y-sociedad>> [Consultado el 17 de octubre de 2021].
- Docplayer.es. 2021. *Graffiti como manifestación de disidencia en América Latina - PDF Descargar libre* . [online] Disponible en: <<https://docplayer.es/11980701-Graffiti-como-manifestacion-de-disidencia-en-america-latina.html>> [Consultado el 17 de octubre de 2021].
- Fischer, E. 2001. *La Necesidad del Arte*, Barcelona. Ediciones Península.
- Grabadosylitografias.com. 2021. Biografía y obras del artista KAWS. Obra gráfica Original. [online] Available at: <<https://www.grabadosylitografias.com/kaws-biografia.html>> [Accessed 29 September 2021].

- G, S., 2020. <https://medwinpublishers.com/NNOA/NNOA16000183.pdf>.
Nanomedicine & Nanotechnology Open Access, 5(2).
- Gutiérrez, M. A. (2018). Dinámica de la resignificación del grafiti y el paisaje urbano en Bogotá. Estudio de caso en la Avenida Jorge Eliecer Gaitán (Calle 26).. Recuperado de: <http://hdl.handle.net/20.500.12010/7682>.
- Martínez Chávez, E., 2017. Jorge Alberto Núñez. Fernando Cadalso y la reforma penitenciaria en España (1883-1939). Madrid: Universidad Carlos III de Madrid, 2014, 487 p. ISBN 978-84-9085-195-1
- Medellín.Travel. 2022. *3 referentes de transformación en Medellín*. [online] Available at: <<https://www.medellin.travel/3-referentes-de-transformacion-en-medellin/>> [Accessed 5 April 2022].
- Pecherska, I. 2018. De cantante a diseñador de moda: J Balvin presenta su vibrante colección de ropa. [online] CiberCuba. Available at: <<https://www.cibercuba.com/videos/celebrities/2018-07-25-u198484-e198484-s27065-cantante-disenador-moda-j-balvin-presenta-su>> [Accessed 13 October 2021].
- Peñalosa, A., 2022. GRAFFITI: VANDALISMO VS. ARTE URBANO por Jairo Sandino. [online] Tertuliadero-virtual.blogspot.com. Available at: <<http://tertuliadero-virtual.blogspot.com/2011/11/graffiti-vandalismo-vs-arte-urbano-por.html>> [Accessed 22 April 2022].
- Redalyc.org. 2021. [en línea] Disponible en: <<https://www.redalyc.org/pdf/5135/513554409011.pdf>> [Consultado el 17 de octubre de 2021].

- Romero Ni & ntilde; o, L., 2021. *LA 13 ni las balas matarán mi arte* . [en línea] Repositorio.unbosque.edu.co. Disponible en:
<<https://repositorio.unbosque.edu.co/handle/20.500.12495/4104>> [Consultado el 17 de octubre de 2021].
- Tertuliadero-virtual.blogspot.com. 2022. *GRAFFITI: VANDALISMO VS. ARTE URBANO por Jairo Sandino*. [online] Available at: <<http://tertuliadero-virtual.blogspot.com/2011/11/graffiti-vandalismo-vs-arte-urbano-por.html>> [Accessed 5 April 2022].
- Tiempo, 2021. Maluma y J Balvin asistieron al Met Gala con atuendos exclusivos. [online] El Tiempo. Available at:
<<https://www.eltiempo.com/cultura/gente/met-gala-maluma-y-j-balvin-asi-fue-el-atuendo-de-los-latinos-618024>> [Accessed 13 October 2021].
- Roach-Higgins, M. E., & Eicher, J. B. (1992). Dress and identity. *Clothing and textiles research journal*, 10(4), 1-8.