GRAFITI Y MURALISMO COMO MANIFESTACIÓN SOCIAL EN BOGOTÁ EN EL AÑO 2021

ALEJANDRA GALINDO CARO, DUVAN DARIO HINCAPIE HERRERA, RAFAEL ANDRÉS GÓMEZ CASTAÑO Y CAMILA ANDREA ROLDAN BARÓN

Diseño Visual, Fundación Universitaria Compensar

Proyecto fin de grado

ARCADIO ALEXANDER ALDANA RINCON

10 de noviembre de 2022

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.

Resumen

La falta de garantía de los derechos humanos, la dignidad y el respeto por la vida llevó a que en las protestas realizadas en Bogotá del año 2021 se viera reflejado por medio del grafiti y el muralismo la inconformidad y la necesidad de igualdad de condiciones.

Por lo que se llevara a cabo dentro del sector turístico un espacio que muestre a las futuras generaciones y visitantes las problemáticas que ha vivido nuestro país como parte de nuestra identidad y cultura junto a nuestros artistas, el arte detrás del muralismo y el grafiti, con el cual se pretende construir de manera grafica por medio de galería fotográfica los murales y grafitis en la protesta lo que conlleva a construir de manera simbólica los mensajes que se pretendían dar a conocer y las voces que se levantaban por medio del grafiti y el muralismo lo que quedara plasmado en una página web.

Por lo que se estará presentando dentro de un proceso multimedia que contará con una galería de fotografía y un video de historia de las manifestaciones sociales en el año 2021 y su relación con el grafiti y el muralismo tomando un papel importante dentro de estas. Y por consiguiente se estará retomando las diferentes anécdotas como enfoque etnográfico recogiendo las historias y sus expresiones artísticas que hicieron presencia dentro de las protestas, quienes cuentan sus historias y lo reflejado en cada una de las piezas con su intención del diseño y su representación gráfica.

Con lo que pretendemos dar a conocer que el arte del grafiti y muralismo como un medio de manifestación social que no solo plasman una problemática vivida en el país, sino que también muestra el arte plasmado en las calles y muros con la intención de reflexión que permita desarrollar diferentes formas de interpretación.

La mayoría de las historias y el arte se ven plasmadas en lugares específicos que con el paso del tiempo se van perdiendo y llevando al olvido, unas por ser borradas por aquellos que no entienden lo que está reflejado como arte, por lo tanto, proyectará esta gran manifestación artística dentro de una página web para que sea esta una galería histórica que proyecte el muralismo y grafiti como memoria histórica.

Palabras clave: Grafiti, Muralismo, manifestación, cultura.

Introducción

Muchas personas tienen una idea muy básica de lo que es el diseño visual o lo que pretende un diseñador gráfico, normalmente relacionamos esto con dibujar, hacer logos, retocar fotos, flyers; pero es mucho más que eso.

El diseño gráfico se define como el arte y la práctica de planificar y proyectar ideas y experiencias con contenido visual y textual; Entendiendo esto, podemos decir que el grafiti y/o muralismo no es simplemente una cuestión de decoración que embellece y da color a las ciudades, ni mucho menos una simple cuestión de “contaminación visual” como algunos le llaman. Es toda forma de expresión artística ejecutada en las calles que visualiza la ciudad como un complejo que puede ser intervenido por una serie de obras ligadas a la cultura urbana y cuyo campo de acción

son las sociedades un mundo lleno de significados y representaciones sociales que incitan al público, no sólo a su contemplación, sino también a su reflexión; su fin último es comunicar y manifestar un mensaje visual, no sólo busca transmitir información, sino que a su vez tiene como propósito generar conocimiento crítico a partir de un lenguaje universal comprensible para todos.

Por lo que en Bogotá se ha marchado dejando huella por así decirlo durante el paro nacional del 2021, para quienes puedes ver en el grafiti y muralismo expresión artística o solo pueden ver desde un punto de vista critico relacionado a la problemática de un país. Por lo tanto, en la actualidad se puede ver manifestado de manera artística, como lo demuestra la página Bogotá Graffiti (Bogotá Graffiti, 2022) las denuncias públicas por medio del grafiti y muralismo de la violencia exacerbada y violación de los derechos humanos, como realidad social en Colombia.

Justificación

Los motivos que nos llevaron a investigar los murales y grafitis expuestos en las marchas realizadas en el paro nacional en Bogotá del año 2021 se centran en analizar y compartir este tipo de expresión artística a través de recorridos y experiencias digitales, buscando generar una conexión y empatía con el usuario además de evidenciar si el objetivo del artista al exhibir sus pensamientos e ideales llegan a las personas de manera clara o se abren a interpretaciones individuales.

Objetivo General

Crear un recorrido digital con el fin de dar a conocer los murales y grafitis que se realizaron en el paro nacional en Bogotá del año 2021 y la historia detrás de ellos a través de medios audiovisuales como fotografía, audios videos.

Objetivos Específicos

Analizar si se lleva a cabo la función comunicativa por medio del diseño y expresión dentro del muralismo y el grafiti.

Registrar a través de medios audiovisuales las experiencias de personas que estuvieron en medio de las manifestaciones del paro nacional en Bogotá del año 2021 con el fin de crear historia reflexiva.

Mostrar las diferentes manifestaciones de arte a través del muralismo y el grafiti mediante un recorrido fotográfico utilizando una galería digital visual.

Marco Teórico

Antecedentes de la investigación

Durante las marchas realizadas en Bogotá el arte fue una forma por la cual varias personas se reunieron para plasmar ideas, conversar en torno a temas importantes y, sobre todo, impulsar ese cambio que ha venido pidiendo a gritos nuestra sociedad. Ese elemento sensible que caracteriza al arte tomándose los muros, las paredes y el suelo en la ciudad de Bogotá con el que se pretende sea el engranaje simbólico perfecto para hablar y visibilizar, entre otras cosas, temas como la desigualdad, la violencia, la necesidad de reinventar los símbolos, modelos económicos y denunciar, por ejemplo, el poco presupuesto que se le da al sector artístico en nuestro país. A partir de ahí dimos una vuelta por algo de historia para tener referencias de nuestra investigación. Como planteamiento de este proyecto tomamos las luchas sociales, el muralismo y el grafiti como forma de protesta social, teniendo en cuenta que esto se ve en gran manera reflejado en el siglo XX, para ser más específicos en las guerras alrededor del mundo como lo son la revolución rusa y mexicana.

Se estuvo mayormente protagonizada por estudiantes o movimientos de derecha como bases para el arte protesta actual en su mayor auge en los años 70 y 80. (Carmen Martín.2020)

Por esto en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial surgieron grandes movilizaciones populares, acompañadas de una importante producción cultural. Una de las más relevantes fue el anti-belicismo contrario a la guerra de Vietnam, que se sirvió de la fotografía, la publicidad y la pintura. (Revista Moma. 2022 el Museo de Arte Moderno). Este movimiento destacó por hacer referencia a obras de arte conocidas para expandir su mensaje. Por ejemplo, al Saturno devorando a su hijo de Goya se le añadió el eslogan "América está devorando a sus hijos", (Miguel Calvo Santos.2018) criticando la pérdida de vidas de soldados estadounidenses en el conflicto. Otra obra de arte usada fue el Guernica de Picasso. El Guernica mostraba los horrores de la guerra civil Española, y en concreto el bombardeo nazi de la ciudad de mismo nombre. Un grupo de artistas marxistas llamado Atelier Populaire ('taller popular'), creó imágenes que ensalzaban la lucha obrera con diversos eslóganes como ejemplo: Una juventud perturbada demasiado a menudo por el futuro. (Alci Rengifo.2018) Mas adelante en los años ochenta, cuando la represión aumentó, los opositores al régimen de la Sudáfrica del apartheid. (Sharlene Khan.2016) apelaron a la creatividad de los artistas para celebrar festivales, organizar exposiciones o manifestarse contra el sistema que los oprimía. Se produjeron carteles y símbolos sobre numerosos temas, desde el recuerdo de las víctimas de tortura, asesinato o detención, a la reivindicación de una enseñanza igualitaria, pasando por la denuncia de la brutalidad policial. Este movimiento se plasmó en importantes corrientes artísticas, impregnándolas de un alto contenido político. Incluso Andy Warhol, (Philip Larratt Smith. 2009). El famoso creador del arte pop, se sumó a esta tendencia como por la lucha del movimiento por los derechos civiles de los afroamericanos en Estados

Unidos Otros artistas como Barkley Hendricks retrataron a hombres y mujeres negros en actitudes desafiantes para el estado, en lo que se ha denominado “realismo cool”. En el muro que separa los asentamientos israelíes del territorio palestino de Cisjordania existen dos tipos de pinturas: del lado palestino, las que critican la segregación del muro o abogan por la paz, y, del lado israelí, las que dibujan paisajes plácidos que pretenden hacer más agradable la pared. Uno de los artistas que creó varias ilustraciones para el muro en el lado palestino fue el conocido grafitero británico Banksy. Banksy ha logrado gran popularidad gracias al misterio que le envuelve: sus críticos dibujos aparecen de cuando en cuando por todo el mundo y no se conoce su verdadera identidad. (Robinson Banks (Banksy) 2020). Aunque las obras de Banksy en Palestina han captado la atención del mundo sobre el conflicto, muchos palestinos las critican por considerar que se han convertido en una atracción turística y una forma de sacar provecho del sufrimiento de la población local.

Protesta Social en Colombia

Se ha observado un correr histórico marcado por la violencia exacerbada a partir especialmente de la década de los años cuarenta hasta la actualidad, la protesta social se ha configurado, por una parte, como mecanismo de respuesta frente a la carencia de una representación política, y por el otro, a la centralización del poder. En ese contexto, sentimientos como la apatía e incredulidad frente a los gobiernos de turno, se transforman en puntos en común que permiten a las comunidades a lo largo y ancho del territorio nacional confluir para configurar acciones colectivas de distinta índole para ser escuchados y tenidos en cuenta. En el fondo, el derecho a la protesta y su ejercicio son útiles para establecer el grado de mayor o menor libertad de una sociedad. Toda sociedad a la que no se le permita el consenso canalizará su inconformidad en la protesta.

Con lo que se puede puntualizar que los movimientos sociales en Colombia desde su inicio han optado por alzar una voz que no quiere ser escuchada, por el contrario, se le quiere silenciar para pretender que nada está sucediendo y que se está gobernando de forma correcta a un país, pero el pueblo no calla la realidad dolorosa e injusta que afronta diariamente; es por eso por lo que en estos escenarios especialmente los movimientos sociales cobran vital relevancia.

Por consiguiente, en el 2021 el arte urbano o Street Art tuvo un papel preponderante ya que a través de este tipo de expresión artística el pueblo se volcó a las calles, usándolas como escenarios de comunicación alternativa para manifestar sus posturas políticas y sus inconformidades. En este caso se puede percibir el espacio público y las ciudades como entornos que se transforman en una gran pizarra social a partir del arte urbano y, específicamente, del grafiti como movimientos artísticos que reflejan las diferentes tensiones sociales producto de la lucha de las clases política y popular por la dominación del territorio, configurándose, por un lado, como un dispositivo comunicativo que funge como discurso político de resistencia social que permite cuestionar los gobiernos. Ahora, para profundizar la situación social de nuestro país (reflejada en las formas de arte urbano como el muralismo), hay que acotar a que esto se despliega el día 28 de abril, durante el período presidencial de Iván Duque Márquez; esto como resultado generalizado del descontento ciudadano frente a sus políticas de gobierno que, entre otras cosas, no aportaban mayor novedad para una inmensa mayoría que esperaba un rumbo diferente a nivel político, social y económico. Se pretendía realizar un cambio al sistema de salud que obligaba a las personas a pagar por sus propios tratamientos médicos si estos no estaban debidamente justificados; así que estos factores, en conjunto con la aguda crisis social por el asesinato desmedido de líderes sociales y desmovilizados de grupos armados después de la firma de los acuerdos de Paz con la guerrilla de

las FARC-EP en el año 2016, terminaron por estallar en acciones de protesta en las calles por parte de multitudes de personas al ver que muchas de estas propuestas de cambio no se cumplían. En medio de este lacerante entorno, vale la pena resaltar que fueron múltiples las formas de lenguaje que afloraron en el transcurso de esta contingencia, así como también la variedad de recursos empleados para realizar una comunicación personal, grupal y social por parte de los movimientos juveniles, dentro de ellos el Street Art, a partir del grafiti y el muralismo.

Referencias especializadas

El empleo del arte como medio de expresión y de comunicación entre las personas ha sido una práctica que ha acompañado al ser humano desde sus inicios como especie como medio de expresión y comunicación, empleando el dibujo como muestra más clara de sentimientos y emociones, se tienen registro de civilizaciones plasmado en paredes de cuevas en la prehistoria registrando sucesos que se viven en esa época, y estos eran usados como métodos de prevención a riesgos, como instrucciones y otros simplemente como entretenimiento, con el paso del tiempo el estilo de arte fue cambiando, pero el ideal humana de expresar se mantiene.

Como se puede ver reflejado en este tiempo por medio de una de las artistas pioneras en el grafiti es Angie Candamil (Fear), relata que inició en el mundo del grafiti en el año 1996 en la ciudad de Bogotá, siendo bastante perseguido en ese entonces tanto así que se comparaba el hacer un grafiti con robar un banco, luego de dos años, Fear hizo su primer grafiti grande, después de ahí comenzó a dejar rastro de su arte por todo Bogotá. Angie es considerada como una de las primeras mujeres grafiteras en Colombia. Con otras grafiteras Fear fundó el colectivo Grafiti Mujer, el cual pinta contra la violencia de género. Además, también fundó la mesa de grafitis en

cada localidad. En los últimos años se radicó en San Cristóbal, en donde enseña en escuelas y colegios sobre el arte urbano, con el apoyo de varias fundaciones. "El arte urbano nació de lo ilegal en Brooklyn y en el Bronx (Estados Unidos), por problemas sociales diferentes a lo que vivimos ahora. Lamentablemente hay personas que creen que coger un aerosol y hacer un rayón en una puerta de una casa es arte, esto hace que la gente confunda a los verdaderos grafiteros con vándalos, pero nosotros somos personas que hemos luchado toda la vida dejando un mensaje de color y embellecimiento a cualquier espacio que llegamos", Fear contándonos un poco de su perspectiva hacia el grafiti. (Richard Hernandez.2018)

Como podemos encontrar otro exponencial del grafiti, el cual es conocido como DJ LU, no se conoce su verdadero nombre ya que es conocido por siempre estar con su rostro cubierto él mismo explica: "La gente piensa que es para protegerme, por cuestiones legales o por seguridad, pero lo hago para no desviar la atención del espectador de lo que interesa de verdad: mi obra, mis murales" Dj LU buscaba la manera de atraer la atención ciudadana sobre problemas como la violencia y el narcotráfico, la corrupción, el peso de la religión o la violencia de género. (Santiago Gomez Lema.2013) Consciente de que debían ser símbolos rápidos de entender, y a la vez estéticos, para llamar la atención del transeúnte, DJ LU llegó a diseñar más de 120 pictogramas, que repite en sus murales por los tres continentes. después de esto realizó un posgrado en fotografía lo cual le ayudó a diseñar un nuevo estilo para sus grafitis, a partir de allí creo murales en los cuales manejaba el retrato, usando personas reales para llamar la atención, Pintó en un muro el rostro de un niño negro partir de una fotografía que le consiguió alguien del barrio. La madre del muchacho vino a verle mientras pintaba y se emocionó, lo cual él comenta que lo llenaba de sentimiento. En otra ocasión, también en South Central, pintó el rostro de una mujer blanca y una negra sobre las persianas de

la tienda de unos mexicanos que a menudo era víctima de robos. “El arte urbano tiene un compromiso con la sociedad. Es muy importante que la calle te obligue a cuestionar cosas, que sea una alternativa al “vivir dormido” que nos impone la publicidad”.

Por lo tanto, así es como el grafiti en Bogotá se origina y continuamente va dejando huella como una muestra de rechazo hacia la desigualdad y estigmatización de las clases sociales en donde se buscaba mostrar este inconformismo.

Influencias

Dentro del paro nacional del 2021 se logró evidenciar la gran cantidad de murales que sacudieron todo el país, con mensajes de los colectivos sobre peticiones y denuncias como texto principal en las protestas (ilustración 1) y la solicitud de reivindicación social, llevado en el espacio público como medio comunicativo para que las personas los pudieran interpretar y mandar un mensaje a un gobierno nacional que no sabe cómo escuchar.

Ilustración 1 cortesía colectivo M9S. página Radionica Rock 2021. Tomado de: https://www.radionica.rocks/artes/los-murales-que-sacudieron-todo-el-pais-en-el-paro-nacional Fuente: Licencia abierta.

En consecuencia, como forma de poder plasmar ideas, ser conservado el mensaje e impulsar un cambio por medio del arte se tomaron los muros, paredes y calles de Bogotá como engranaje perfecto para levantar la voz en contra de la desigualdad y las necesidades de todo un país. En Bogotá, el colectivo artístico M9S, organizaciones de desaparición forzada, Chico Bauti (Erik Arellana Bautista, (M9S. 2022) alias Chico Bauti, es un artista de la palabra hablada que vive en Bogotá, Colombia. Participa activamente en el «movimiento que busca a los desaparecidos forzadamente)[1] y La Otra Danza[2] se unieron para realizar reflexiones en el tema de la desaparición forzada como tema principal que influencio su temática del cual se basaron en información del centro de memoria histórico el cual informa que hasta el 2018 se habían registrado 80.000 personas víctimas de desaparición forzada sin contar las que se vendrían dentro del paro nacional. Otro punto importante que influencio a este tipo de protesta es la gran desinformación ya que no se tiene claro el antecedente histórico con altísimos grados de impunidad lo que llevo a una iniciativa para visibilizar el impacto social, familiar y comunitario de este tema. No hay cifras claras de la gran cantidad de víctimas de desaparición forzada referente al contexto de las protestas de lo cual el estado no se mete de lleno en el tema. Otro punto importante de protesta es el francking, del cual la fundación Atempo (Fundación Colectivo Atempo proyectos. 2022) llevo a crear un mural al frente del edificio de Ecopetrol; el cual es una voz de protesta como apoyo a las comunidades de la magdalena medio y organizaciones ambientalistas.

[1] Página oficial del artista: https://chicobauti.com/lanzamiento-justicia-poetica/

[2] Se puede consultar el medio canal de comunicación de la Fundación: https://www.instagram.com/laotradanza/?hl=es

ilustración 2 cortesía fundación Atempo. página Radionica Rock 2021. Tomado de: https://www.radionica.rocks/artes/los-murales-que-sacudieron-todo-el-pais-en-el-paro-nacional Fuente: Licencia abierta.

Diego Malaver (artista y gestor cultural): Diego Malaver Leuro Artista multidisciplinar y gestor cultural de la Universidad Nacional con enfoque en la innovación y el desarrollo social, el cual ha ejercido desde 2011 como cofundador de la Fundación Colectivo Atempo. (ilustración 2).

Diego Malver (artista y gestor cultural) comenta que esta fue la oportunidad de influenciar de manera positiva a las personas referente al fracking; Yuvelis Morales artista de la Fundación Atempo, (Fundación Atempo. 2022), explica que las peticiones ambientales y el cuidado de nuestra biodiversidad son temas importantes dentro del paro nacional. Una de las frases más reconocidas es “Pintar es liberar para ellos y para todos” lo que significa lo que el muralismo puede hacer en un país diseñado para pocos, una de las más grandes influencias es saber que estamos haciendo historia.

Referencias de creación

Una vez dada una vuelta por algo de historia tomamos como referencia artística a varios artistas entre los ya nombrados está Banski quién representa sin duda uno de los artistas míticos en el

campo del grafiti, identificado como un trovador de los tiempos modernos. Es un artista reconocido y comprometido, el cual resulta siendo contundente y alucinante. Actualmente, Banksy tiene un lugar entre los grandes de este mundo con sus acciones censuradas y muy subversivas. Le encanta provocar, conmocionar e incluso perturbar a la sociedad y es dotado de una gran habilidad para romper las reglas, también logra mantener su identidad oculta, muestra algunas de las facetas de las condiciones humanas, siempre trabajadas con una buena dosis de humor. Sus figuras recurrentes son monos, ratones, policías, niños, gatos y miembros de la familia real. También tenemos a Hellsaintcat Diseñador gráfico, ilustrador y artista callejero, con su humor negro y retorcido plasma imágenes apocalípticas llenas de realidad y perversión presentándonos de forma cruda, vulgar y jocosa un futuro devastador y poco prometedor para esta humanidad enferma sobre los sucios muros de la ciudad. Con su estilo particular crítica y satiriza todo aquello que considera esta mal en el mundo: la estupidez humana, enfocada exactamente en su sed de autodestrucción y decadencia y más importante aún en el desastre medio ambiental al que nos va a arrastrar. Toxicómano Artista colombiano que en sus grafitis habla sobre el descontento social y político y a veces aparecen personajes y animales en blanco y negro para hablar sobre la diversidad de Colombia. Casi siempre, además, aparecen frases ingeniosas que tienen tanta recordación como la campaña de cualquier marca: “No somos falsos, somos positivos”, “Cuida lo tuyo, es nuestro”, “Leer es sabroso”, “El agua vale más” y “Los feos somos muchos más”, entre otras. Para Toxicómano la calle es la oportunidad perfecta para expresar, es imposible dejar el espacio público únicamente a la publicidad. Por eso sostiene que Bogotá es la ciudad ideal para esta actividad. Finalmente teniendo en cuenta lo anteriormente nombrado en la introducción también tomamos como referencia de las marchas realizadas en Bogotá durante el 2020 Para abordar las múltiples caras de la violencia, el colectivo artístico M9S, organizaciones de desaparición forzada, Chico

Bauti y La Otra Danza se reunieron para hacer una reflexión alrededor de la desaparición forzada. Es un tema escalofriante: de acuerdo con el Centro de Memoria Histórica, hasta el 2018, por lo menos se han registrado 80.000 personas víctimas de desaparición forzada. Esto, sin contar las desapariciones aún su registradas en el marco del Paro Nacional. Como referente de creación tomamos a Doris Salcedo escultora bogotana. (Red cultural del banco de la república. Banrepcultural. 2022) Su obra parte de las experiencias y testimonios de quienes han sufrido directa o indirectamente la violencia del conflicto armado. Sus instalaciones reflejan la situación de las víctimas, a partir de eventos y objetos cotidianos que buscan hacer memoria sobre una realidad que muchas veces pasa desapercibida. Ha recibido múltiples condecoraciones, entre Ellas: una beca de la Fundación Guggenheim, el reconocimiento Velázquez a las Artes y el Premio de Arte Hiroshima. Su obra es reconocida internacionalmente: ha expuesto en la Tate Modern de Londres, la Galería White Cube y El Guggenheim entre otros, hoy en día vive y trabaja en Bogotá; hace parte de nuestra investigación porque coincide con nuestra intención de mostrar la importancia de las victimas; con su muestra artística esta escultora y artista en medio de la oleada de protestas contra el Gobierno de Iván Duque, se propuso denunciar una vez más el hastío de la sociedad y honrar a las víctimas, con la muestra Vidas robadas, que se muestra en Fragmentos, Espacio de Arte y Memoria, el "contramonumento" en el centro histórico de Bogotá surgido de los acuerdos sellados hace más de cuatro años.

Por lo tanto, la propuesta en general de Doris es honrar a todas las personas que han perdido la vida en las protestas en Colombia de los últimos dos años, de manera que reúnen los rostros e historias de 56 víctimas documentadas, entre ellas 14 que pertenecen a anteriores oleadas de movilización social desde finales de 2019.

Método

Design thinking es el método de investigación que entiende y soluciona necesidades por medio de ideas innovadoras que se van dando a lo largo del proyecto tanto en la práctica e implementación de cada una de sus etapas. Esta metodología simula el pensamiento del hacer del diseño en sus diferentes variables y recopila por lo tanto múltiples enfoques practico teóricos o metodologías usadas durante décadas en el área del Diseño. De esto sigue que la universidad de Stanford en Estados Unidos a comienzos de la década de los ochenta publica la "Metodología del Pensamiento de Diseño" o en inglés "Design Thinking", como un método aplicable a cualquier situación de rápida implementación y de resultados altamente innovadores. Este consta de cinco fases que abarcan desde la investigación del problema hasta la prueba o evaluación de los resultados finales. A continuación, se ven las cinco fases:

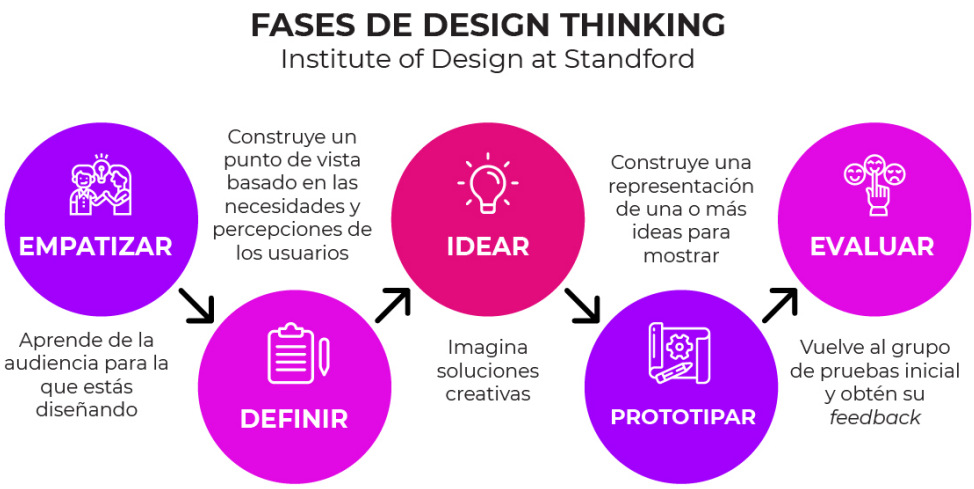

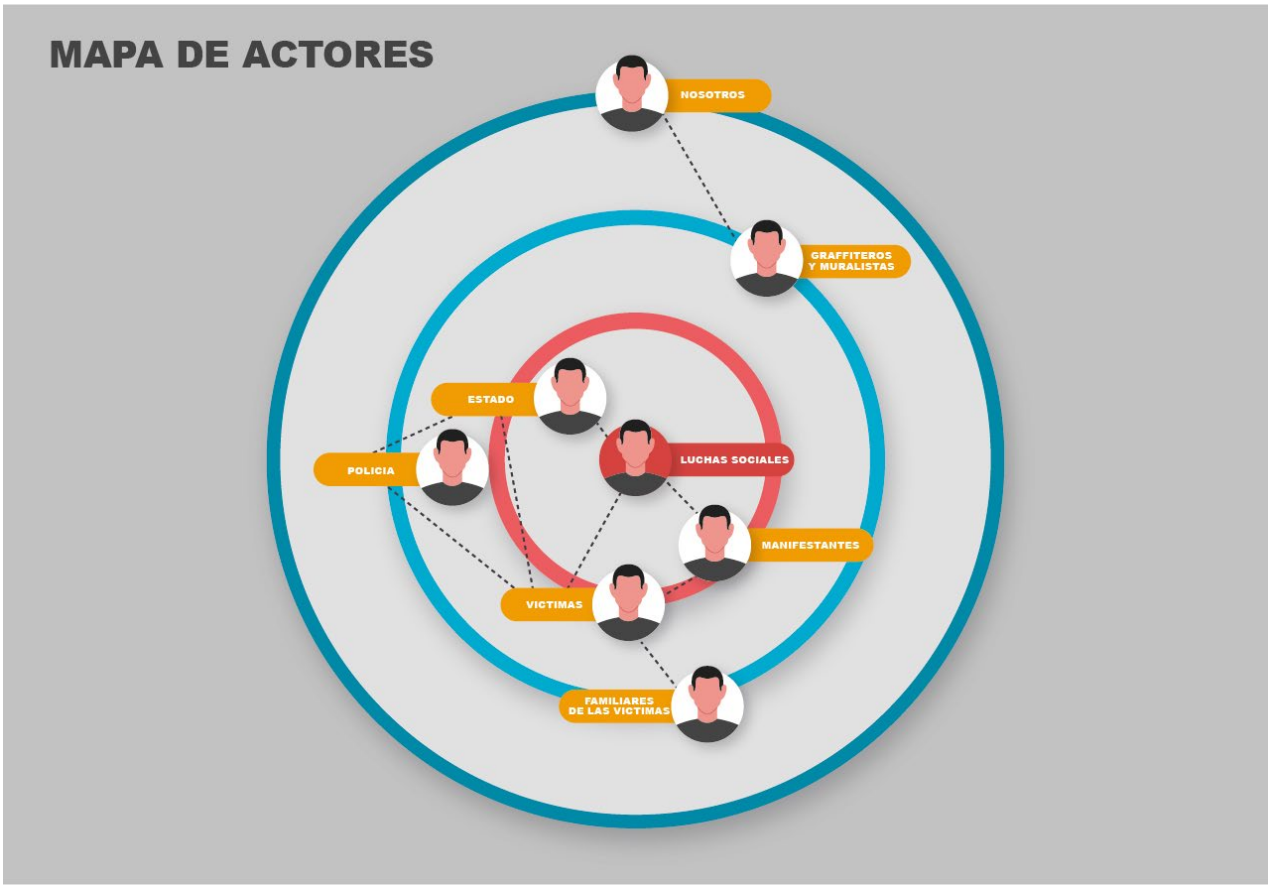
Ilustración 3 Traducción de gráfica Stanford University. Program Design.

FASE DE EMPATÍA

En esta fase se utilizan 4 herramientas de observación, indagación y recopilación de datos sobre el problema. Estas son:

- **Mapa de actores:** Es una herramienta gráfica que permite visualizar los actores que están involucrados en el problema, categorizándolos según su participación o permeabilidad al problema.

Dentro del mapa podemos observar cómo esto va ligado desde su contexto más profundo como la problemática, lo que esto conlleva con los a los manifestantes, victimas donde se ve involucrado el estado, la policía, los grafiteros y el punto de vista que podemos dar frente a lo sucedido detrás de esto.

Es una herramienta tipo matriz que permite organizar, categorizar e indagar sobre los datos de origen de los registros fotográficos. El análisis se basa en la fuente de la imagen, que es lo que manifiesta o transmite el registro y la descripción formal de su contexto, obteniendo así una triada de datos o información de orden cualitativo e histórico.

Dentro del ¿qué, ¿cómo, por qué? Encontramos lo sucedido en el momento, el momento en el cual se está viviendo y que está sucediendo en cada grafiti y muralismo y la interpretación y significado de cada uno de ellos, desde quienes están dentro de la protesta, sus argumentos y su forma de expresión artística.

¿QUÉ, CÓMO, PORQUÉ?

IMAGEN	QUÉ ESTÁ SUCEDIENDO	CÓMO ESTÁ SUCEDIENDO	PORQUÉ ESTÁ SUCEDIENDO
	Esta cubriendo su rostro	Protegiendose de los gases	Por enfrentamientos entre la fuerza pública y los manifestantes
	La persona tiene cara de enojo	Enviando un mensaje	Por la inconformidad que siente hacia el estado
	Tiene una posicion de lucha	Marchando	Está insentivando a marchar
	Mensaje pintado en la calle	Colectivo de activistas con pinturas	Están haciendo una pregunta
	Muchas personas pueden verlo	Por su gran formato	que las personas se interesen
	Intervención activista	Personas reunidas con un propósito	no saben donde están o que ha pasado con muchas personas
	Mensaje de atención	Letras en mayúsculas y signos de exclamación	Impotencia con la indiferencia de un país
	Hay calaveras	Pintadas en color rojo y café	como mensaje en relación a la muerte
	Graffiti a gran formato	En un muro de una importante avenida	quieren tener una mayor visualización
	Las ratas se comen el queso	Cada rata toma un pedazo del queso	tienen hambre
	Graffiti a Gran formato	En medio de un parque	Todo el que pase vea el mensaje
	Mensaje político	por medio de una metáfora	Por la corrupción del país
	Varias personas	Retratos pintados	Personas asesinadas en medio de las protestas
	Graffiti a gran formato	Debajo de un puente	Todo el que pase vea el mensaje
	Mensaje social	Inclusión e importancia del pueblo en general	Por la impunidad de muchas muertes
	Mensaje insistente	Declaración de perseverancia	Por la eliminación de varios graffitis
	Graffiti a gran formato	En una rotonda	Todo el que pase vea el mensaje
	Intervención activista	Personas reunidas con un propósito	no han sido tenidas en cuenta las opiniones y reclamos

- **Árbol de problemas:** una herramienta ágil que permite analizar los aspectos más importantes de un problema. Investigando en dos categorías vitales para la identificación de actores, contextos y posibles soluciones al mismo problema. La inferior de la gráfica indica las causas y la parte superior indica Consecuencias.

Dentro de esta herramienta logramos encontrar la problemática social vivida, afectando los derechos de las personas, la carencia de oportunidades, la corrupción, la insatisfacción y las demás necesidades a nivel social, quienes están en pro y contra de las manifestaciones o son participes de estas de una manera directa o indirecta.

- **El árbol de objetivos:** Es una herramienta utilizada con el fin de encontrar los medios para poder dar una solución clara y las posibles soluciones, La inferior de la gráfica indica las instancias actuales del problema y la parte superior indica las posibles soluciones sobre los cuales apuntaría el problema.

Dentro de esta herramienta encontramos el derecho a protestar como objeto de las personas, para ser escuchados, alzar la voz por medio el arte como forma de expresión, los medios por los cuales se manifiestan como murales, calles, escenarios, y el medio por el cual se pueda garantizar una oportunidad de calidad de aprendizaje.

FASE DE DEFINICIÓN:

Esta fase nos ayudara a entender el perfil de usuario desde sus diferentes fases, su entorno como lo es el mapa de empatía, y quien va a utilizar el medio digital como lo es la página web, el contenido a beneficio del usuario nos da claridad referente las fortalezas, capacidades, competidores y quienes hacen parte de este proceso.

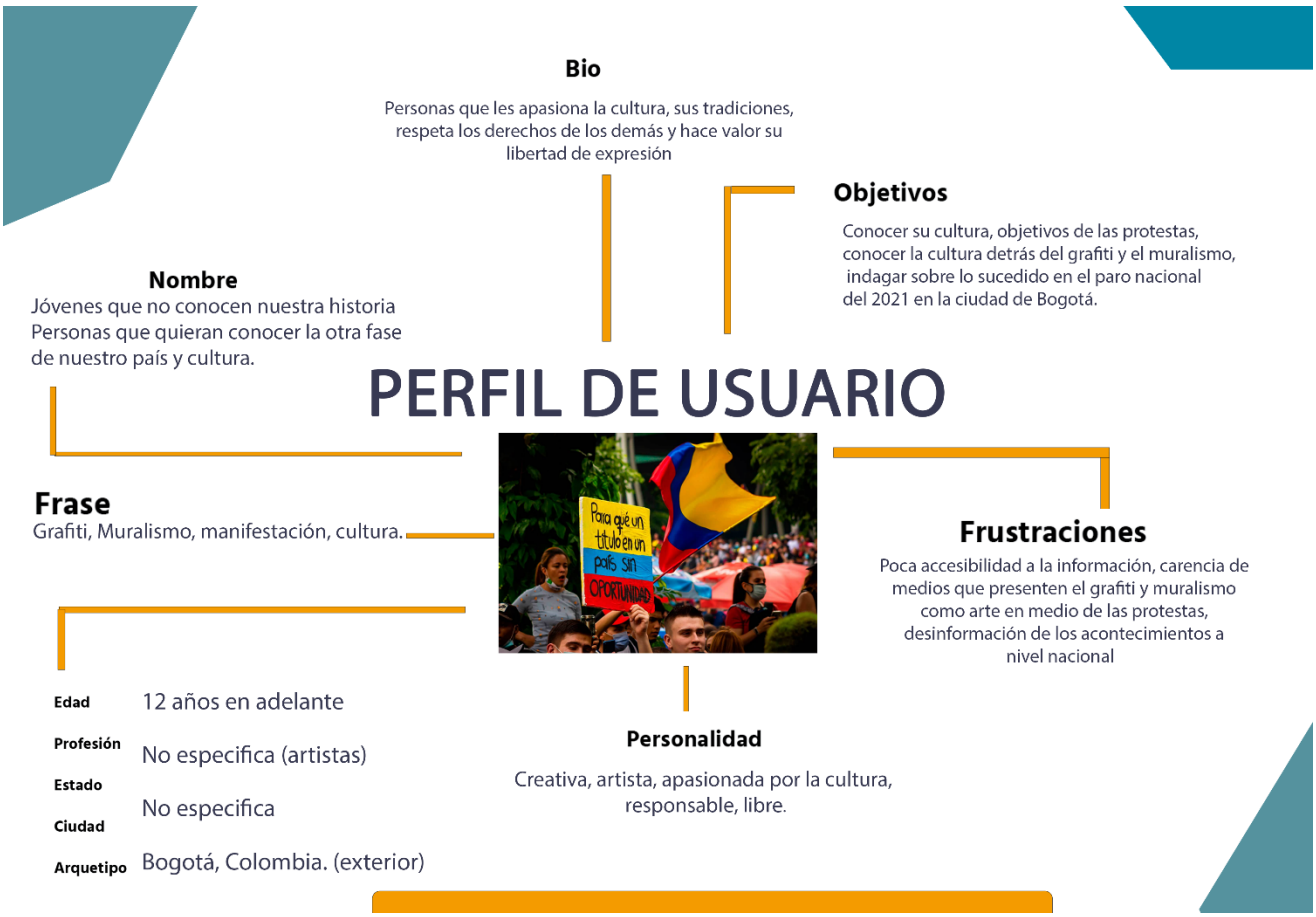
- **Mapa de empatía:** Dentro del mapa de empatía podemos organizar la información recopilada desde los diferentes puntos de vista del usuario, y su perspectiva a la problemática presentada, sus posibles soluciones, como afecta esto su entorno, su lenguaje

no verbal, las limitaciones en el caso que estas se presenten como también las oportunidades y beneficios.

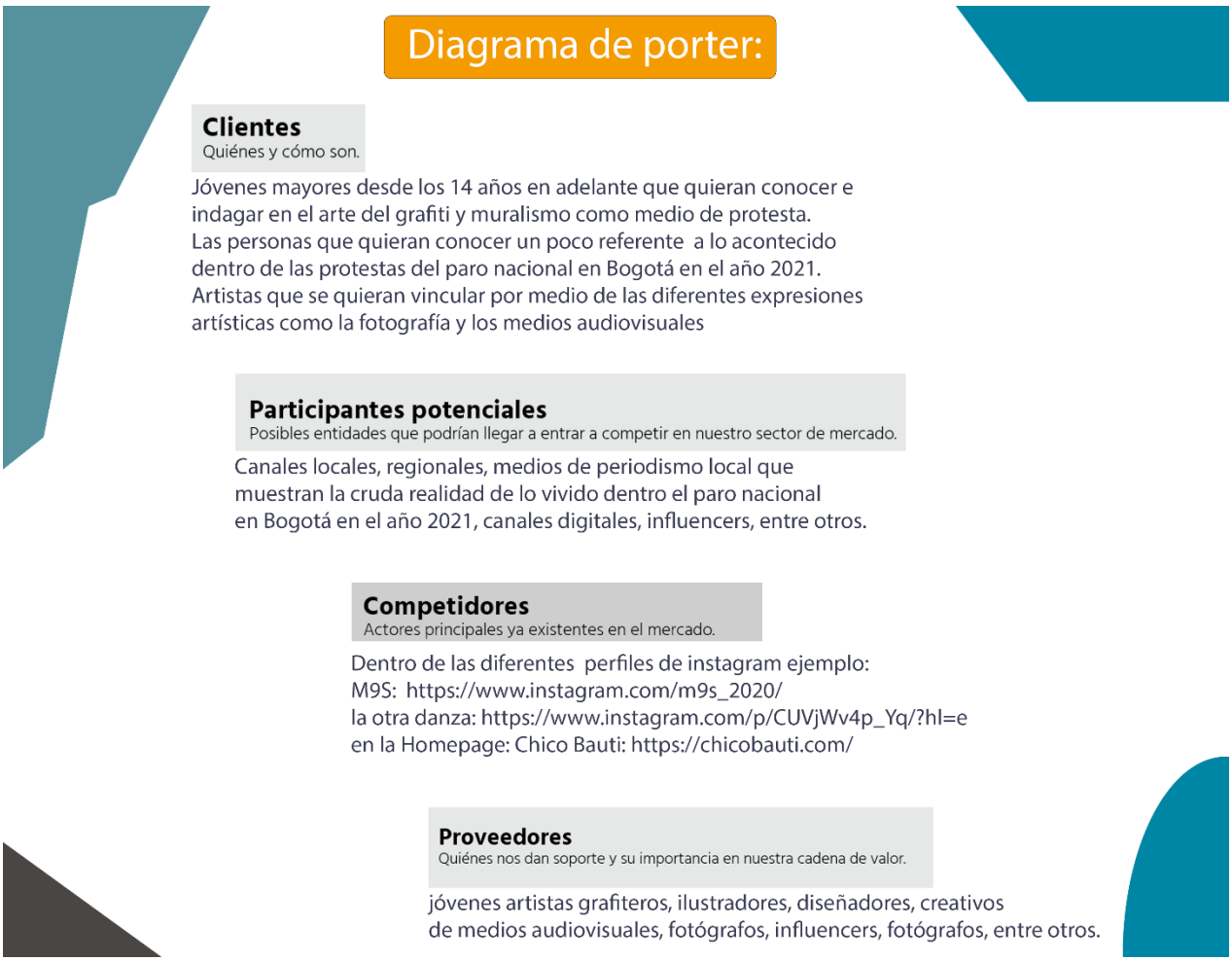
- **Perfil de usuario:** Dentro del perfil de usuario se puede identificar la ficha de información con la cual se interactúa después de la fase de empatía, en la cual se describen los hábitos y necesidades para tener claridad del público objetivo a quien se va a dirigir la solución a definir.

  Dentro del perfil de usuario juega un papel importante tener información clara de la persona que va a interactuar con la aplicación siendo este el caso de la página web, unos objetivos claros, frases a identificar del tema a tratar.

- **Diagrama de Porter:** Dentro del diagrama de Porter logramos identificar la competencia directa y posibles competidores dentro del plan a presentar, los clientes a los cuales va dirigida la solución a entregar, sus necesidades y quienes benefician y dan soporte a la propuesta planteada.

  Dentro del diagrama de Porter identificamos quienes intervienen de manera directa e indirecta aportando a favor del tema a relación como son los jóvenes que por medio del grafiti y muralismo tomando este espacio como medio de expresión, lo medios de comunicación como los canales locales dentro del cual se promueve esta representación gráfica y quienes ya desde antes del paro nacional en Bogotá en el año 2021 por medio del arte hacen su aporte.

FASE DE IDEACIÓN

En esta fase se puede evidenciar una lluvia de ideas que se irá pasando por un filtro para que de esta forma se pueda encontrar la mejor solución para resolver el problema. Aquí es importante pensar creativamente y proponer más de una idea teniendo en cuenta los problemas específicos.

- **Mockup sitio web:** Es la creación de estructuras visuales para entender una aproximación al funcionamiento de la página web contenedora de los resultados de la investigación.

  Esta parte de la ideación fue un gran aporte para definir una estructura más precisa de lo que queríamos como producto final.

- **Exploración semántica:** Se hace uso de esta herramienta que visualiza palabras clave, conceptos asociados a la problemática para conjugarlos y poder determinar los nombres o títulos de presentación de la investigación

  Aquí se pudo usar una pequeña lluvia de ideas con palabras clave para nombrar nuestro producto final que es el sitio web, esto para llegar a la conclusión que el mejor nombre era “Edugraffiti”.

  Palabras clave:

- Graffiti
- Muralismo
- Manifestación
- Arte
- Ideas
- Símbolo
- Expresión
- Cultura

Resultados conjugación Semántica:

Edugraffiti.com

Infograffiti.com

Graffitiymanifestación.com

Culturagraffiti.com

Bogotayelgraffiti.com

Bogotart.com

- **SCAMPER:** es una herramienta de análisis para abordar los conceptos derivados del problema y del escenario en el que se dispone la investigación. Las preguntas sirven para tomar decisiones respecto a los productos.

  Dentro de esta herramienta se pudieron evidenciar varias preguntas, las cuales sirvieron como base para llevar a cabo varias partes del documento.

  Sustituir:

  - ¿Cómo podemos sustituir la idea del graffiti como un movimiento vandálico a una forma de expresión con sentido social?

- ¿Cómo podríamos sustituir la percepción del graffiti para que este sea más aceptado?

Combinar:

- ¿Cómo se pueden combinar las ideas de manifestación y graffiti para obtener algo totalmente disruptivo?
- ¿Qué doctrinas se pueden combinar para concebir una idea menos violenta del movimiento artístico que es el graffiti?

Adaptar:

- ¿Cómo podemos adaptar el concepto negativo de manifestación y graffiti a uno más positivo?
- ¿De qué manera adaptamos conceptos como el graffiti y la manifestación para generar unidad?

Modificar:

- ¿De qué manera modificamos la percepción que se tiene del graffiti?
- ¿Qué podemos modificar en este tema para que sea más llamativa para toda clase de público?

Eliminar:

- ¿Podemos eliminar prejuicios mediante puntos positivos como los que se evidenciarán en este proyecto?
- ¿Si eliminamos conceptos dañinos para el desarrollo de un movimiento artístico como el graffiti este será percibido diferente, específicamente de una manera positiva?

Rediseñar:

- ¿Qué esquemas mentales podemos romper para que el graffiti y las luchas sociales sean percibidos como complemento y unidad entre sí?
- ¿Qué nuevas expresiones pueden expandir el conocimiento sobre este movimiento artístico para obtener ideas representativas y llamativas para de esta manera generar una percepción efectiva y autentica?

FASE DE PROTOTIPADO

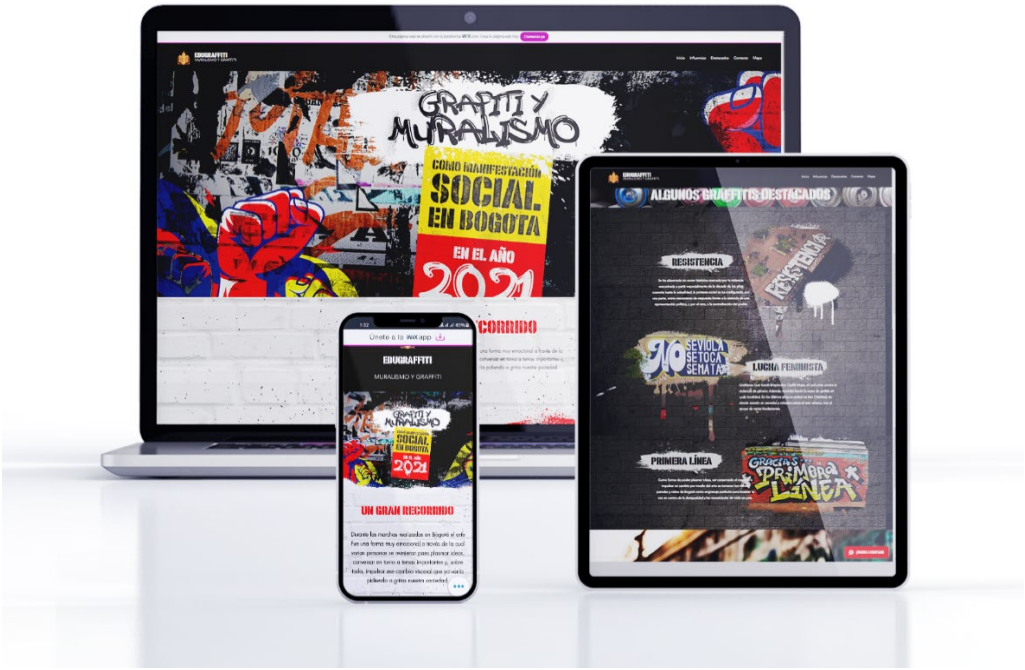
Esta fase consiste en probar las diferentes ideas que se tienen como posibles soluciones para así mejorarlas, cambiarlas o simplemente descartarlas antes de su implementación.

Se puede observar un logo que fusiona un libro junto a un aerosol, esto dando identidad al sitio web y generando un mensaje claro sobre lo que trata la página que se tuvo la oportunidad de diseñar. Según la teoría del color el naranja representa la creatividad, este mismo siendo estimulante para un *call to action* y también siendo sustituto del rojo que es tan saturado.

Se cuenta con una imagen exclusivamente diseñada para el sitio donde se puede evidenciar una paleta de colores que es acorde al tema. Los colores de la bandera de Bogotá Colombia siendo parte importante, junto a la tipografía tipo grafiti que hace de la pieza un mensaje claro y directo al espectador.

El uso de la tipografía “Shouty person” es totalmente consecuente con el tema del proyecto, esto teniendo en cuenta que se percibe como un tipo de letra más urbana y con un estilo mucho más libre que el resto de las tipografías.

También se puede evidenciar la implementación de la tipografía “Avenir Light” está siendo usada para textos con mayor densidad. Con esta tipografía se busca que el lector vea la información como algo sencillo de leer y de comprender, todo esto teniendo como resultado una mejor lectura y mayor comprensión de la información que se presenta en nuestro sitio web.

FASE DE TESTEO

- **Los apuntes de testeo o matriz de *feedback*** nos ayuda a representar de forma sistemática, ordenada y visual las primeras impresiones que tienen los usuarios seleccionados para el testeo de nuestro prototipo.

Ilustración 4 Fuente propia.

Resultados

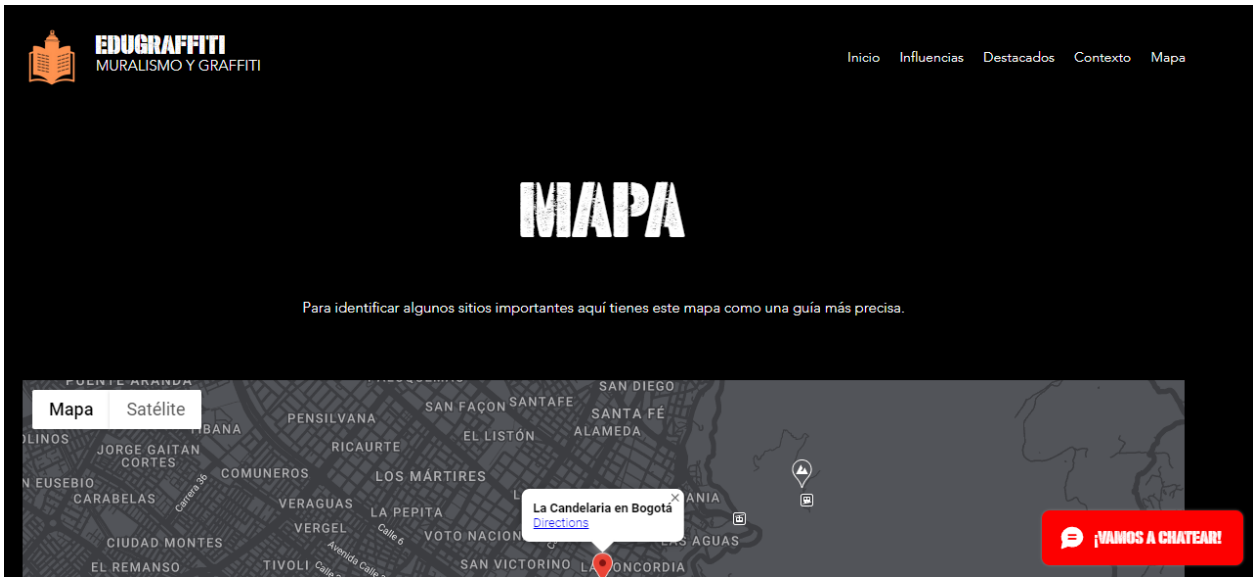
Una vez aplicada la metodología y revisando los resultados de la aplicación de estas como herramientas se utiliza la creación y diseño de una página web como producto principal para que la información plasmada en este proyecto sea visualizada de forma más accesible con un potencial visual de alto impacto.

Dentro de la página web es nuestro contenedor de producto principal y dentro de ella vamos a tener otros productos como lo son audio, video de la entrevista realizada a quienes estuvieron dentro de las protestas del paro nacional en Bogotá en el año 2021, galería de grafitis y muralismo de manera que las personas que ingresen a nuestra página web puedan contemplar el arte en cada una de ellas.

Esta página web siendo el soporte de los resultados de la investigación contando con infografías, un logo para darle identidad al sitio e imágenes editadas para un mensaje más claro.

Link del sitio: https://www.edugraffiti.com/

Discusión

Los grafitis, murales y la historia que dejó el paro nacional del año 2021, abrieron oportunidades y perspectivas a la sociedad, no solo para admirarlos, sino para recordar y mostrar las diferentes manifestaciones que hubo a través de este.

Por medio de una página web crearemos contenido digital; fotografías, entrevistas, audios, videos y blogs, registrando las experiencias de los artistas, primera línea, manifestantes y personas aledañas que estuvieron en medio del paro nacional. Esta página plantea dos grandes propósitos de comunicación:

- Generar un dispositivo de comunicación abierta que sirva como repositorio de memoria cultural autónoma que no dependa de las instancias gubernamentales, sino que visualice las voces que no han sido escuchadas y sus manifestaciones por medio del arte, específicamente el grafiti y el mural.

- Identificar el potencial estilístico, gráfico, comunicativo y discursivo del grafiti y el mural como herramienta de expresión válida en el campo del Diseño Visual. Como referencia para ser susceptible de analizar los aspectos compositivos, tipográficos, de color, semánticos y de gráfica popular.

Adicional, la investigación permitirá un desarrollo dinámico a medida que se consolida los contenidos, a futuro en el uso de esta página como recurso educativo, referencial y de visualización, realizaremos una propuesta de marketing digital con el fin de que no solo los grafiteros de Bogotá sino de toda Colombia, a través de redes sociales la usen para dar a conocer su trabajo y se convierta en una herramienta útil para este gremio.

Además, en esta segunda fase la página web tiene como proyección incursionar en el sector turístico dando miras a recorridos presenciales por los principales lugares en donde estén presentes los murales y grafitis representativos del paro Nacional en Bogotá del 2021.

Conclusión

En conclusión, podemos decir que cuando se habla de graffiti en parte se habla de diseño visual, un arte el cual se muestra como una señal de identidad que pretende mostrarse al público.

La relación entre estas dos disciplinas es indiscutible, teniendo en cuenta que el graffiti ha influido en el segundo y no puede hablarse del diseño visual sin mencionar al menos algunos elementos del graffiti. Todo esto se puede percibir desde el sentido que en la actualidad muchos diseñadores han llevado el graffiti a un terreno comercial, así este siendo aprovechado por sectores como la publicidad.

Sin embargo, en lo que más se enfoca este documento es el graffiti en un sentido más urbano, alternativo y de la calle. Como resultado se puede concluir que en Colombia el arte y

especialmente un arte público como el graffiti, es una expresión que puede llegar y liberar ese grito que, aunque a veces no llega hasta los oídos de las grandes superficies de igual forma sigue siendo esa expresión rebelde en la calle que permanece para ser escuchada.

Bibliografía

1. Colectivo Bogotá Graffiti. (2011). Revisado en 01 noviembre de 2022. Recuperado de https://bogotagraffiti.com/
2. Carmen Martín (2020). Breve historia del arte protesta: de Goya a Banksy. El Orden Mundial (EOM). Recuperado de https://elordenmundial.com/breve-historia-del-arte-protesta/
3. Revista Moma. (2022) el Museo de Arte Moderno Artistas y escritores protestantes contra la guerra en Vietnam. Recuperado de https://www.moma.org/collection/works/portfolios/32582?locale=en
4. Miguel Calvo Santos. (2018). Saturno devorando a su hijo la más negra de las pinturas negras. Recuperado de https://historia-arte.com/obras/saturno-devorando-hijo
5. Alci Rengifo. (2018). Los muros hablan: el arte y la revolución en mayo del 68. Recuperado de https://www.riotmaterial.com/walls-speak-art-revolution-may-68/
6. Sharlene Khan (2016). Bajo la influencia de...El ¨Guernica africano de... ´Guernic africano' de Dumile feni. https://theconversation.com/under-the-influence-of-dumile-fenis-african-guernica-65011

7. Philip Larratt Smith (2009). La vida de Warhol en relación con la política y la cultura. Recuperado de https://www.banrepcultural.org/warhol/mramerica/linea-de-tiempo.html
8. Robinson Banks (Banksy) (2020). Banksy, las obras del grafitero más famoso. Oldskull.net. https://www.oldskull.net/street-art/banksy-mas-que-un-artista/
9. Richard Hernández (2018). Fear, la pionera del grafiti en San Cristóbal. Recuperado de (https://www.radionacional.co/cultura/fear-la-pionera-del-grafiti-en-san-cristobal)
10. Santiago Gómez Lema. (2013). Artista Urbano DJLU, elBnasky colombiano https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13324638#:~:text=DJLU%20es%20un%20arquitecto%20y,que%20trabaja%20como%20profesor%20universitario.
11. Ilustración 5 cortesía colectivo M9S. página Radionica Rock 2021. Tomado de: https://www.radionica.rocks/artes/los-murales-que-sacudieron-todo-el-pais-en-el-paro-nacional Fuente: Licencia abierta.
12. La otra Danza. (21 mayo 2021). ¿Dónde están nuestros desaparecidos? [Descripción audiovisual]. Instagram. https://www.instagram.com/laotradanza/?hl=es
13. llana, E. (9 de septiembre de 2022). M9s: gráfica en busca de un proceso de memoria. Imagen colectiva M9S. Imborrables.geoactivismo.org.
14. M9S (2022) Grafica en busca de un proceso de memoria. Inborrables.geoactivismo.org https://imborrables.geoactivismo.org/m9s-grafica-en-busca-de-un-proceso-de-memoria/
15. Fundación Colectivo Atempo proyectos (2022). Fundación Atempo. Proyectos. RAYE: expo de arte y graffiti. https://www.colectivoatempo.org/proyectos
16. Enciclopedia Red Cultural del Banco de la República. Banrepcultural. (2022). Doris Salcedo, Tomado de https://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php/Doris_Salcedo

Bibliografía Digital

- Unidad de Reportajes Multimedia y de Diseño Digital de EL TIEMPO. (2022). Grafitis críticos con arte reviven la ciudad. El Tiempo. https://www.eltiempo.com/bogota/arte-urbano-y-graffiti-en-bogota-fotos-y-caso-diego-felipe-becerra-612692
- Puentes, A. (2021, 26 octubre). Grafiti y protesta social en Bogotá: los muros que no callan en el paro. El Tiempo. https://www.eltiempo.com/bogota/grafiti-y-arte-urbano-en-el-paro-nacional-en-bogota-612675
- Avellaneda Torres, J y Meneses Rengifo, M. (2021). El graffiti como transformador social en la ciudad de Bogotá. Corporación Unificada Nacional de Educación Superior CUN.
- Duque, J. A. (2014). El grafiti, vehículo de comunicación popular en medio de coyunturas sociales -políticas y sus manifestaciones en la: Carrera Séptima De Bogotá. Recuperado de: http://hdl.handle.net/11371/2640
- Pulzo (17 julio 2016). Corre por los muros - Historia del graffiti en Bogotá *[Video]*. (496) https://www.youtube.com/watch?v=uFMTLJD4UDk
- Herrera, C. (2016). Transformaciones del grafiti como práctica de comunicación y expresión artística en Bogotá. Recuperado de: http://hdl.handle.net/10554/34605.