

APORTE DESDE EL DISEÑO GRÁFICO PARA LA CONCEPTUALIZACIÓN DEL ARTE URBANO

Palabras clave: Arte urbano, Diseño, graffiti, Sociedad, Cultura

Resumen:

El presente artículo tiene como objetivo principal reflexionar sobre ¿Cómo desarrollar una estrategia para hacer más influyente el arte urbano en los estudiantes de la CUN para que logre ser integrado como a la vez ser bien visto por los estudiantes en vez de ser catalogado como vandalismo o arte no digno?, por ende queremos proponer diferentes estrategias comunicativas para lograr que las personas conozcas de los tipos de arte urbano, así mismo generar ese cambio social en cada uno de ellos, como también se investigara sobre diferentes proyectos que han contribuido a lo largo de los últimos años , también el colocar herramientas de comunicación gráfica sobre el arte urbano, El cambio y el gran salto que constantemente da el diseño urbano son algo sorprende cada vez más, para que las grandes ciudades y pueblos sean el mejor lugar del país. Las tecnologías, las tendencias del mundo en general cambian constantemente. Por lo tanto, también debe hacerlo el diseño, aspecto, organización de nuestras ciudades. De este modo será posible adaptar los espacios públicos a las necesidades, como también algunas preferencias de la sociedad. La idea es generar un proceso que se llevará cabo realizando un previo estudio, para aquellas estructuras originales. Se llevará también un análisis los cuales serán de los aspectos o elementos que pueden modificarse para mejorar ciertos ámbitos, como por ejemplo la movilidad generando así una solución a la problemática principal la cual es

¿Qué influencia tiene el diseño urbano en nosotros?

Es por este motivo que el arte urbano debe tener en cuenta mucho más que las tendencias y las tecnologías. También debe valorar todos aquellos elementos, aspectos que contribuirán a la perspectiva de las personas.

Introducción

Llegados a este punto, aunque en el apartado sobre el objeto de estudio en posteriores epígrafes quedará más clara esta posición, es necesario realizar la siguiente puntualización. Esta investigación versa sobre el arte urbano como sinónimo de Street art, algunos estudiosos denominan postgraffiti. En un estudio realizado en universidad complutense de Madrid facultad de ciencias de la información departamento de comunicación audiovisual y publicidad, determinó 50% de las personas creen que el arte urbano con sus derivados significa vandalismo o daño a la propiedad pública, eso da a entender que la opinan sobre lo que piensan de los artistas de los artes están divididas en quienes lo apoyan como también quienes no. Hay que destacar que existen numerosas "corrientes" sobre la denominación del arte urbano, qué es en qué pertenece a dicho movimiento. Por otro lado, encontramos una vía más estructural, que se ha apropiado del concepto genérico de arte urbano para definir a las expresiones artísticas con unas características además de técnicas particulares, en la que no tiene cabida el graffiti. Para encontrar el porqué de este trabajo, como así mismo entender mi motivación investigadora, hay que centrarse en distintos acontecimientos del pasado.

Este artículo busca diseñar una estrategia que nos permita exponer / promover el arte urbano o callejero, este movimiento cada vez es más importante e influyente en Colombia como se espera también en el resto del mundo; en los últimos años el paisaje de las ciudades más importantes, han sido renovados a causa de este movimiento cultural por artistas con que tienen como hobby el graffiti o el arte urbano. El arte urbano/callejero, al integrar su estilo con elementos visuales pretende sorprender a los espectadores llevando su mensaje a lugares públicos bastante transitados o de fácil visualización. Este movimiento artístico goza de un llamativo mensaje subversivo que critica o satiriza problemáticas de la sociedad de manera irónica invitando a la lucha social, a la crítica política o sencillamente a la reflexión.

Desde sus inicios, el arte urbano ha evolucionado vertiginosamente lo cual ha causado que esté en constante desarrollo. Cómo surgió, sus primeros artistas, cómo ha evolucionado con el paso del tiempo. En este estudio se contextualiza, se analiza el presente del movimiento a través de una mirada al pasado, y es que no se puede entender el arte urbano actual sin conocer de dónde viene. Aunque existen diferentes estudios que versan sobre arte urbano, estoy convencido de que se pueden bajar algunos peldaños con profundizar mucho más en el mundo del Street art. Y particularmente conocer mucho más sobre la figura del artista británico Banksy, una de las personalidades más influyentes sobre esta corriente artística. Tratándose de un movimiento tan cambiante, esta tesis pretende ahondar en los elementos de los artistas que han provocado el vertiginoso auge del arte urbano en nuestros días. El desarrollo de este movimiento artístico ha generado una visión positiva del mismo en la sociedad. Museos que exponen sus obras, tiendas de souvenirs llenas de piezas inspiradas en intervenciones urbanas con páginas de periódicos de todo el mundo alabando a los artistas más populares del movimiento. Dejando a un lado la subjetividad ya que nuestra visión personal, la evolución que ha experimentado el Street art en los últimos años lo encumbra como un movimiento novedoso, diferente y de moda, ocupando una posición idónea para convertirse en un tema de gran interés, sobre todo, en un inmejorable tema para ser investigado.

Objetivo General

Proponer y generar una estrategia comunicativa en la cual se dé a conocer los tipos de arte urbano más influyentes entre los estudiantes universitarios de la CUN Corporación Unificada Nacional de Educación Superior para generar un cambio social respecto al arte urbano como vandalismo.

Objetivos Específicos

- Investigar y comparar propuestas, proyectos a partir del diseño gráfico que contribuyan a conocer los tipos de arte urbano más influyentes entre los estudiantes universitarios.
- Identificar y determinar los principales artes urbanos, para darlos a conocer.
- Proponer una herramienta de comunicación gráfica que contribuya a la apropiación de conocimientos acerca del arte urbano.

Marco teórico

Llamamos arte urbano o Street art, traducido literalmente del inglés como Street art, a todo el arte creado en las calles o relacionado con este estilo. El arte urbano, además del grafiti, también incluye otras formas de expresión artística callejera. Desde los años 90, Street art es un término que empezamos a conocer o utilizar, también llamado post-graffiti, término utilizado para referirse al trabajo de Street art de un grupo de artistas utilizando diferentes tipos de técnicas (murales, grafiti, patrones, pegatinas, etc.).

Los artistas siempre utilizan su ingenio para elegir espacios para jugar con el concepto de público efímero. Es el arte que se ofrece de forma gratuita a la mayoría del público, el arte urbano se ha vuelto muy apreciado en los últimos diez años más o menos, no es de extrañar que estos artistas están exhibiendo en los principales museos de cualquier ciudad, cómo acaparan las portadas de diarios noticieros con sus nuevas intervenciones artísticas.

Un primer trabajo corresponde a la universidad de Palermo (2011) “ Creación y producción en diseño y comunicación” “Ensayos sobre la imagen” este trabajo se estructura por medio de seis ejes con el objetivo de mostrar la diversidad de lenguajes artísticos, uno de estos ejes es la fotografía e ilustración donde hablan de “ el arte urbano como forma de expresión más grande que la publicidad”, de igual forma menciona las características que tiene este movimiento, también que es utilizado como una forma de expresión y en conclusión definen que los artistas tienen como objetivo formar un diálogo que cambian la apariencia de su sociedad por medio de este arte.

Un segundo trabajo corresponde a la Universidad Complutense de Madrid España (2015) “Bogotá arte urbano o grafiti. Se generaron varios resultados, los cuales dieron resultados positivos por medio de entrevistas, aunque hay muchas opiniones diversas. Los artistas son subestimados respecto a esto , como conclusión se dice que el arte urbano ha convertido las calles de la ciudad en algo más confortable, pero aún hay artistas que vulneran los espacios privados o públicos, pero en cierta medida esta invasión hace que este arte o expresión artística sea en realidad una forma de manifestarse respecto al abuso, el caos, los conflicto, la violencia, etc., por lo que es importante destacar la labor de estos artistas como gracias a ellos las paredes nos hablan a través de una estética, recordándonos la necesidad que tenemos de hacer cambios.

Un tercer trabajo corresponde a la Universidad de Barcelona (2018) “Arte urbano, espacio público en educación. Espacios públicos en la educación, esto con el objetivo de tener una transformación social, permitiéndole a los jóvenes participar de diferentes formas en este arte a través de procesos de creación artística para así borrar la mala visión que tiene la sociedad respecto a esta forma de expresión.

Este último trabajo corresponde a Universidad de Salamanca (2022) “Graffiti, arte urbano o vandalismo” este trabajo de investigación se tuvo en cuenta el entorno, piezas, los autores de este arte, todo esto realizado para tener información y cumplir algunos objetivos como “Analizar el grafiti como forma de comunicación, diferenciar los distintos tipos y técnicas de graffitis, para conocer cuáles son las razones que llevan a los grafiteros a comunicarse a través de esta práctica.” Entre otros así realizar una metodología para definir algunas necesidades para generar una propuesta final para cumplir a tres años.

Este nuevo fenómeno artístico, callejero / social, trae consigo un inédito debate sobre la propiedad de utilización del espacio público. Los artistas que realizan este tipo de arte, suelen transmitir mensajes subversivos que cuestionan todo lo establecido en el sistema capitalista. A través de la ironía, incitan a la lucha social, a la crítica política en ocasiones simplemente a la reflexión. A pesar de los múltiples intentos por categorizar, marcar líneas, o denominar lo que pertenece no forma parte del Street art, las fronteras sobre lo que está dentro y lo que queda fuera, son muy endebles. Sus objetivos iniciales han evolucionado, no todos los artistas tienen las mismas motivaciones, no se debe ser determinante a la hora de otorgarle funciones que no le corresponden.

Justificación

El urbanismo es una nueva tendencia para generar grafismos en imágenes que convocan a una estrategia visual, otra herramienta más que nos brindan los íconos sociales para utilizarlos como inspiración para proyecciones tendenciales a un grupo determinado, cuándo generas imágenes con relación de un determinado lugar, se puede asegurar que más de uno se sentirá identificado con lo que seas comunicar, ya sea porque el público es parte de los lugares proyectados o porque existen recuerdos gracias a viajes de los espectadores.

Pese que a esta tendencia gráfica se basa en la comunicación relativa en aspectos sociales que generan el urbanismo, claramente la podemos identificar con diferentes rasgos como elementos culturales de determinados grupos sociales, monumentos, edificios, elementos representativos de una región o lugar del mundo.

Para ello, estar bajo el concepto gráfico deberá ser proyectado de forma tal que no se desapegue de las cuestiones vitales del público objetivo que el proyecto quiera comunicar.

Tomando en cuenta elementos del arte callejero como grafitis o uso de estenciles, el URBAN DESIGN, nos propone una saturación visual, con el uso de excesivo de colores brillantes para la utilización de objetos urbanísticos y un toque también de colores sucios.

Bases Legales:

El Acuerdo Distrital 482 de 2011 fijó las normas para la aplicación de grafiti en la Región Capital como parte de la protección del paisaje espacio público de la ciudad. Es así como nacen los decretos 075 de 2013 y 529 de 2015, que tienen como objetivo regular la práctica del grafiti en Bogotá, involucrando no solo a los artistas que hacen parte del arte, sino también a las distintas dependencias del área para impulsar estrategias que conduzcan a la promoción del arte urbano responsable.

Teniendo en cuenta los cambios que ha habido en esta práctica en los últimos 10 años, se decidió actualizar la disposición actual. Los decretos de demanda cambian, esta vez con la participación de todos los involucrados en el arte, así como de los bogotanos.

Actualmente el arte urbano causa división entre las opiniones de los ciudadanos ya que algunos ven esta actividad como una forma de expresión, otros como un vandalismo, por lo que el arte urbano ha estado constantemente en controversia, este arte es utilizado para reflejar lo que piensas los jóvenes cuáles son sus gustos, sus miedos , sus preocupaciones sus inquietudes sociales y políticas, debido al gran número que hay de grafitis la alcaldía de Bogotá ha ido permitiendo en los últimos años la práctica , incluso la promueven ya que consideran esta actividad como un arte con el que podemos expresarnos, reflejando lo que sentimos en las calles.

Metodología:

Durante el proceso de investigación llevado a cabo para realizar el documento de investigación, se ha empleado distinta metodología. El estudio ha comenzado detectando la información necesaria pasando por una fase de recopilación, seguida de una etapa de consulta para ir concluyendo con un periodo de análisis de interpretación de los resultados obtenidos. Pero se debe destacar, que el hecho de que el objeto de estudio de la investigación sea relativamente novedoso, provoca que resulte muy difícil encontrar bibliografía teórica sobre esta materia. Sí se han encontrado infinidad de libros que ilustran el mundo del arte urbano a través de recopilaciones fotográficas. Sin embargo toca añadir que un gran aporte que se nos ha brindado hoy en día ha sido las diferentes formas e imágenes que la red nos ha promediado no solo para la investigación sino también para conocer el pasado y como es el presente con el arte callejero

Poniendo la vista en el futuro, esperamos lograr generar una guía informativa a la vez que visual donde poder encontrar al mayor número de artistas urbanos a nivel nacional.

Con la idea principal de nuestro proyecto la cual es la realización de la feria del arte urbano esperamos poder llegar a cada uno de estos artistas localizados para lograr con éxito el evento que se tiene planeado, con la realización de los stands de cada uno de los artes, se podrá lograr una gran unión de cambio de imagen de este arte para un pensamiento positivos para las futuras generaciones para la actualidad en la que vivimos.

Conclusiones

Para concluir este proyecto podemos afinar después de toda la investigación de los datos recogidos una de las mejores formas de integrar al mismo tiempo de promover de buena manera el arte urbano es con la realización de nuestra feria del arte urbano, ya que sabemos que las personas que se dedican o que esperan mostrar su arte sus habilidades urbanas para lograr salir de su cotidianidad para que vean esta gran oportunidad para empezar nuevos proyectos, o así mismo darse a conocer ante más personas, como también se menciona lograr que las personas que deseen aprender o que tenga una percepción errónea del arte logren cambiar la cara del arte urbano y pasar un gran día de mano de nosotros con un gran evento que se esperar poder expandirse mucho más poco a poco para poder lograr llegar incluso a más países para seguir promoviendo este gran arte que desde muchos años se ha visto afectado por las malas prácticas y las malas ideas que se tiene de él desde bastante tiempo atrás sobre él.

Referencias

(A)cerca del Arte – Fundación Actual. (n.d.). Fundacionactual.org. Retrieved November 2, 2022, from https://fundacionactual.org/programa/acercadelarte/?gclid=Cj0KCQjwqoibBhDUARIsAH2OpWiHumagGOooqCtHmZ-U9n7dM9YXvpnpnUszCK8HXr4PIBLVoGxS27QaAr3WEALw_wcB

Arte urbano, la forma de expresar lo que somos en Latinoamérica. (2022, April 5). Seguros SURA. https://segurossura.com/blog/arte_y_cultura/arte-urbano-la-forma-de-expresar-lo-que-somo

s-en-latinoamerica/?gclid=Cj0KCQjwqoibBhDUARIsAH2OpWhvqyux1HVy982LzIBLqP
uqHDGkaTdfbrknQ5R4A0OgJTb_bnL2U6caAtYVEALw_wcB

Arte Urbano o Street Art, movimiento artístico, Galería Michelle Champetier. (n.d.).
Mchampetier.com. Retrieved November 2, 2022, from
<https://www.mchampetier.com/arte-movimiento-ARTE%20URBANO.html>

ARTE URBANO PARA REIVINDICAR LAS CULTURAS PRECOLOMBINAS. (n.d.).
Edu.Co. Retrieved November 2, 2022, from
https://repositorio.itm.edu.co/bitstream/handle/20.500.12622/1466/Rep_Itm_pre_Carmona.pdf?sequence=1&isAllowed=y

ARTE URBANO PINTURA: no solo murales. (2020, August 10). SAISHO.
<https://saishoart.com/blog/pintura-arte-urbano>

Arte urbano ruina y conservacion Analisis de Las Meninas de Canido. (n.d.).
Researchgate.net. Retrieved November 2, 2022, from
https://www.researchgate.net/profile/Andrea-Fernandez-Arcos/publication/359270223_Arte_urbano_ruina_y_conservacion_Analisis_de_Las_Meninas_de_Canido/links/62323623d37dab4f96e936f8/Arte-urbano-ruina-y-conservacion-Analisis-de-Las-Meninas-de-Canido.pdf

Artículos sobre graffiti y arte urbano. (2020, March 15). INDAGUE.
<https://www.indague.es/articulos/>

Ceniceros, B., & Ettinger, C. (2020). Paisaje urbano desde la frontera Juárez-El Paso.
Mapeando manifestaciones de arte urbano desde el bordo. EURE. Revista Latinoamericana
de Estudios Urbano Regionales, 46(137), 181–201.
<https://doi.org/10.4067/s0250-71612020000100181>

Con arte urbano se promueve la cultura ciudadana en estaciones del MIO. (n.d.). Gov.co.
Retrieved November 2, 2022, from
<https://www.cali.gov.co/pazycultura/publicaciones/171301/con-arte-urbano-se-promueve-la-cultura-ciudadana-en-estaciones-del-mio/>

Con grafiti y arte urbano, Ibagué se define como un territorio de paz. (n.d.). Comisiondelaverdad.co. Retrieved November 2, 2022, from <https://web.comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/grafiti-y-arte-urbano-ibague-se-define-como-un-territorio-de-paz>

Convención Latinoamericana de Arte Urbano - Picante Festival. (2022, October 28). | BogotArt. <https://bogotart.co/arte-urbano-graffiti/convencion-latinoamericana-de-arte-urbano-picante-festival/>

De, F., Fernández, E., Reyes, F., Madrid, S., Emilio, ©., Herrero, F., & Reyes Sánchez, F. (n.d.). UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID. Ucm.Es. Retrieved November 2, 2022, from <https://eprints.ucm.es/id/eprint/46424/1/T39585.pdf>

el arte urbano transforma traves de 7 artistas se han creado 7 murales en el valle del cauca. (n.d.). Com.Co. Retrieved November 2, 2022, from <https://www.grupoexito.com.co/es/noticias-grupo-exito/el-arte-urbano-transforma-traves-de-7-artistas-se-han-creado-7-murales-en-el-valle-del-cauca>

El País, E. (2022, October 18). Arte urbano. El País. <https://elpais.com/noticias/arte-urbano/>

Herrera, M. C., & Olaya, V. (2011). Ciudades tatuadas: arte callejero, política y memorias visuales. *Nomadas*, 35, 99–116. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-75502011000200007

Infantino, J. (2021). “El arte callejero no es delito”: procesos de politización de la cultura en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. *Etnografica: revista do Centro de Estudos de Antropologia Social*, vol. 25 (3), 657–679. <https://doi.org/10.4000/etnografica.10614>

Luque-Rodrigo, L. (2020). La gestión del arte urbano, ¿una cuestión pendiente? *La Colmena*, 106, 81. <https://doi.org/10.36677/lacolmena.v0i106.13191>

MACBA Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona. (n.d.). MACBA Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona. Retrieved November 2, 2022, from

https://www.macba.cat/es?gclid=Cj0KCQjwqoibBhDUARIsAH2OpWifVmMZTJy2dGIU_okevHi_CXm68sJbdbYtOEK_pZrp6mkYy_rf40UaAgGsEALw_wcB

Marulanda-Montes, A., Mejía-Amézquita, V., & Giraldo-Ospina, T. (2022). El arte callejero como herramienta transformadora para una nueva ciudadanía en Manizales, Colombia. *Revista de arquitectura*, 24(2), 50–60. <https://doi.org/10.14718/revarq.2022.24.4054>

Mata Delgado, A. L. (2022). La estética de la protesta en el arte urbano: entre la política y el arte. *Ñawi*, 6(2), 237–248. <https://doi.org/10.37785/nw.v6n2.a13>

Melero, S. G. (2021). Atrio. *Revista de Historia del Arte*. Atrio. *Revista de Historia del Arte*, 20–44. <https://doi.org/10.46661/atricio.6291>

Milea, A. G., & Ruiz, C. R. G. (2022). Niveles de comprensión práctica de la literacidad visual crítica y arte urbano en el futuro profesorado de Educación Infantil. *Aula abierta*, 51(1), 57–66. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8378191>

¿Protege la Propiedad Intelectual el arte urbano? (2018, September 11). ECIJA. <https://ecija.com/protege-la-propiedad-intelectual-el-arte-urbano/>

Senserrich Espuñes, R., & Gayo, E. (2019). Museos de arte urbano. Estado de la cuestión. *Ge-conservación*, 16, 244–254. <https://doi.org/10.37558/gec.v16i0.713>

Somos, Q. (2012, March 22). arte urbano, nacido en la calle. *masdearte*. Información de exposiciones, museos y artistas. <https://masdearte.com/arte-urbano-nacido-en-la-calle/>

The Art Market Guest Bloggers. (2021, August 10). El encaje del arte urbano en el mercado del arte - The Art Market, Hub del mundo del arte. The Art Market, Hub del mundo del arte. <https://theartmarket.es/arte-urbano-subastas/>

Varela Muñoz, L. (2022). El arte para la construcción de sujetos políticos inmersos en el paro nacional: ¿Cómo los jóvenes de Cali toman como herramienta el arte callejero para una práctica de resistencia? <https://ridum.umanizales.edu.co/handle/20.500.12746/6154>

