

El grafiti como estrategia de desarrollo sostenible de la imagen del espacio urbano

Graffiti as a sustainable development strategy for the image of urban space

Morales, Gema. Cuadra, Margarita garzamorena78@hotmail.com,
garzamorenproducciones@gmail.com
ARQUITECTO, Docente de la carrera de arquitectura - UNAN-Managua,
Nicaragua

Abstrac

Next, the result of the research protocol based on the thesis that graffiti could be an element of sustainable development of the image of urban space from a methodological proposal that is intended to generate in the following stages of research is presented. In this context, the conceptual aspects of the urban image and urban art exposed by the most recognized theoreticians within urbanism and contemporary art are addressed. The state of the art of the same subjects is identified to be able to deduce the axes in which they have been developed and the unknowns to be solved, of which the disorder of the urban spaces where the graffiti is exhibited and the lack of valuation patterns in the modeling of it within the urban image. This allowed to structure the proposal of units of analysis, variables and their relations with the problem to be studied and thus achieve the objectives of the research.

Keywords

Urban image, urban space, art, urban art, graffiti.

Resumen

A continuación, se presenta el resultado del protocolo de investigación fundamentado en la tesis de que el grafiti podría ser un elemento de desarrollo sostenible de la imagen del espacio urbano a partir de una propuesta metodológica que se pretende generar en las siguientes etapas de la investigación. En este contexto, se abordan los aspectos conceptuales de la imagen urbana y el arte urbano expuestos por los teóricos más reconocidos dentro del urbanismo y el arte contemporáneo. Se identifica el estado del arte de las mismas temáticas para poder deducir los ejes en que se han desarrollado y las incógnitas a resolver, de las cuales sobresalen el desorden de los espacios urbanos en donde se exhibe el grafiti y la falta de patrones de valoración en la modelación del mismo dentro de la imagen urbana. Esto permitió estructurar la propuesta de unidades de análisis, variables y sus relaciones con el problema a estudiar y así lograr los objetivos de la investigación.

Palabras claves

Imagen urbana, espacio urbano, arte, arte urbano, grafiti.

Introducción

Al recorrer los centros urbanos más reconocidos de nuestro país, es inevitable dejar de observar la gran cantidad de grafitis que en secuencia o a manera de elemento sorpresa capta la admiración de peatones y conductores al volante.

Los inicios de nuestro grafiti estuvieron influenciados por la política nicaragüense de los 70's, no quitándole su carácter de expresión social y político como una forma de participación democrática, influyendo desde el espacio físico y en la gente que lo usa, generando debates sobre sus mensajes puesto que es una expresión más del ser urbano que a través de los recursos plásticos manifiesta su imaginación o su visión de la realidad.

Ejemplo de esto es el trabajo de Boa Mistura un grupo multidisciplinar, el cual tiene raíces en el grafiti desarrollándose en los espacios públicos, realizando proyectos en muchos países del mundo. Tratan de generar una herramienta para transformar la calle y crear vínculos entre las personas para involucrar a las propias comunidades y con ellos generar iconos que ayuden a mejorar la identidad local y convertir los espacios públicos en punto de encuentro.

Pero, existen otras referencias del manejo del arte urbano como en la ciudad de Roma, en donde las pinturas murales han renovado las fachadas de las viviendas de interés social de Tor Marancia situados a lo largo de la calle Cristóbal Colón. En el caso de Melbourne, Australia también llamada la "capital mundial del stencil", el arte de la calle se ha visto rápidamente como un potencial de gran atracción para los turistas.

En el 2013, Málaga convocó a artistas de renombre internacional del arte de la calle para cambiar la percepción del distrito portuario. En América Latina, como en Buenos Aires, Sao Paulo, Río de Janeiro y Santiago de Chile existen piezas representativas de calidad mundial basadas en las tradiciones de los movimientos sociales de la región y utilizadas para dar voz a los sectores, que por lo general no tienen la oportunidad de ser escuchados de otra forma. [1]

Indicios como estos demuestran que el arte de la calle se ha convertido en uno de los principales movimientos artísticos del siglo XXI y que las ciencias sociales han demostrado que existe una fuerte conexión entre el aspecto visual de los espacios y el comportamiento y la salud de sus residentes y esta es una razón suficiente para imaginar arte de la calle en proyectos futuros de intervención dentro de cualquier contexto urbano a nivel mundial.

Metodología

La propuesta de investigación utiliza el método de observación participante, proponiéndose obtener resultados en función de las experiencias dentro del contexto internacional, nacional y local. La búsqueda de información se basó en revisión de fuentes bibliográficas físicas y digitales, así como los valiosos criterios de especialistas involucrados con la temática de estudio.

En el esquema metodológico desarrollado en la investigación, se pueden apreciar las diferentes fases del trabajo realizado, las que serán sintéticamente expuestas. (Ver gráfico No. 1). Se presenta una primera etapa de trabajo donde se delimita el marco teórico referente a la imagen urbana y el arte urbano, luego se define el estado del arte y las incógnitas a

resolver sobre las temáticas de investigación, lo que permitirá concretar la problemática científica, el objeto y el campo de acción del objeto, los objetivos de la investigación, su hipótesis y la metodología a seguir para su desarrollo.

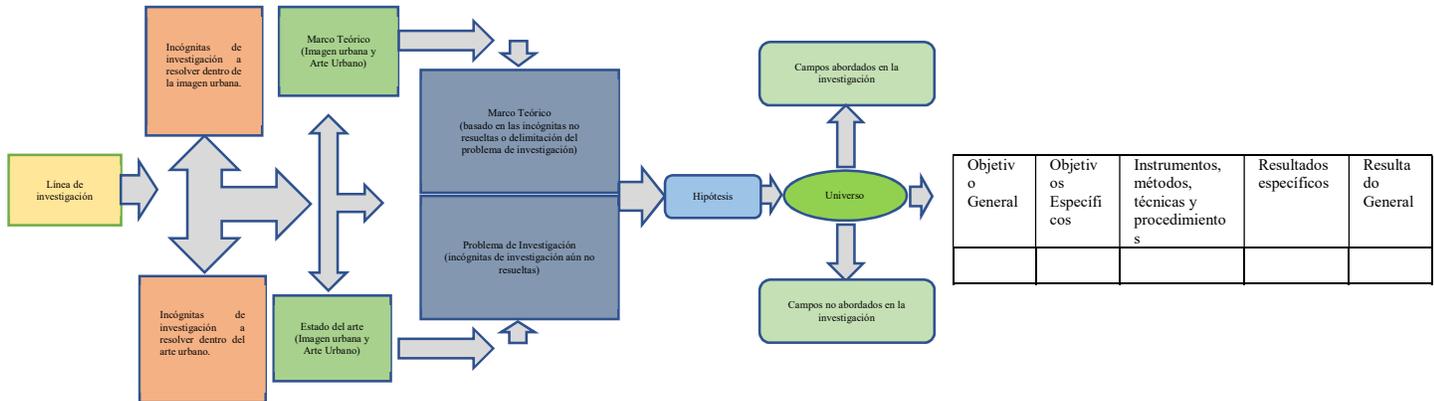

Gráfico No.1 Esquema metodológico para la investigación científica
Fuente: Elaboración propia

Desarrollo

Marco Teórico Referencial

Se expone a continuación breve síntesis del registro que se ha hecho sobre el marco teórico referencial de esta investigación el cual expone primeramente los conceptos identificados en el proceso de revisión de la literatura científica referente a la imagen urbana, así como los aportes de los diferentes teóricos relacionados con la temática y en seguida todo lo concerniente al arte urbano y sus diferentes matices hasta nuestra contemporaneidad.

Cuando hablamos de lo *urbano* se refiere a todo aquello perteneciente o relativo a la ciudad, por tanto si hablamos de *paisaje urbano* nos referimos al resultado de la configuración espacio temporal de un sitio, expresada a través de la conjunción de un grupo de elementos físicos, naturales y humanos, donde se manifiesta un notable predominio de las estructuras construidas y usadas por el hombre —edificios, espacios públicos, redes técnicas, mobiliario urbano, entre otros— sobre los restantes elementos.¹

De este concepto se genera la imagen urbana conformada por los diferentes elementos naturales y construidos por el hombre que se conjugan para conformar el marco visual de los habitantes de la ciudad, relacionando de manera directa sus usos y costumbres. [2]

Tal como lo define Rodríguez Valdés, Roberto (2008), “Igualmente, es llamada *imagen mental*, es decir, un producto de la percepción, una prolongación o reverberación de los estímulos periféricos que son procesados por el cerebro a partir de la lectura del entorno ciudadano”. (p.20)

¹ Rodríguez Valdés, Roberto (2008). *El paisaje urbano en el centro histórico de Santiago de Cuba: método gráfico-teórico para su caracterización morfotopológica*. Universidad de Oriente. Santiago de Cuba. p. 18.

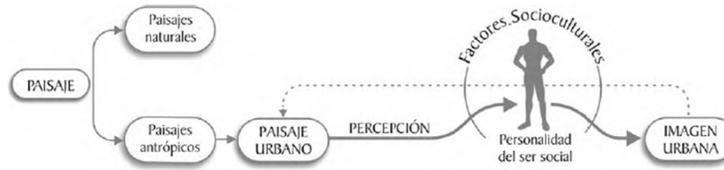

Gráfico No.2 Factores y procesos que determinan la formación de la imagen urbana

Fuente: Rodríguez Valdés, Roberto (2008). El paisaje urbano en el centro histórico de Santiago de Cuba: método gráfico-teórico para su caracterización morfotipológica. Universidad de Oriente. Santiago de Cuba. p. 20.

Distintos teóricos han expuesto sus criterios referentes a los términos de ciudad, urbanismo y metodologías de valoración del paisaje urbano de acuerdo a su contexto histórico, características sociales e influencias políticas. (Ver gráfico No. 3)

	Marx: El comunismo y el socialismo. La burguesía y el proletariado.		Henri Lefebvre: el espacio urbano como producción social. Las 4 hipótesis del espacio urbano.
	Friedrich Engels: El espacio urbano y su entorno. La dignidad habitacional. La ciudad y los que la habitan.		Thomas Gordon Cullen: Componentes del paisaje urbano: visión, puntuación, angostura, visión en detalle y urbanidad.
	Le Corbusier: Añadió al fenómeno urbano la dimensión temporal. La ciudad contemporánea. La ciudad radiante.		Christian Topalov: la ciudad capitalista como una multitud de eventos en el espacio.
	Kevin Lynch: La imagen del medio ambiente y sus elementos. Instrumentos de la identidad urbana.		Manuel Castell: Fundador de la nueva sociología urbana. Los movimientos urbanos y la ciudad informacional.
	Aldo Rossi: La ciudad análoga. Elementos que componen la ciudad: la trama, el tejido y los monumentos.		José Milán Pérez: Calidad ambiental, Componentes del balance Ambiental.

Gráfico No.3 Teóricos del urbanismo y la imagen urbana

Fuente: Elaboración propia

El arte (del **latín** *ars, artis*, y este del **griego** τέχνη *téchnē*) es entendido generalmente como cualquier actividad o producto realizado con una finalidad **estética** y también **comunicativa**, mediante la cual se expresan **ideas, emociones** y, en general, una visión del **mundo**, a través de diversos recursos, como los **plásticos, lingüísticos, sonoros**, corporales y mixtos. ²

² Arte. (2019) <https://es.wikipedia.org/wiki/Arte>

El arte contemporáneo, explicado técnicamente, es un concepto que se utiliza para denominar de manera general a las expresiones artísticas originadas durante el siglo XX, es decir, de una manera más coloquial podríamos decir que el arte contemporáneo es el que está realizado en nuestra época, pero esto es dependiendo de la persona que hable de él ya que hay varias formas de entender este concepto. ³

El arte urbano surge como una forma de expresión reivindicativa de críticas u opiniones sobre la situación social de aquellos grupos sociales que habitan en las distintas zonas urbanas de una ciudad. [3]

Podemos considerar dos características básicas para explicar esta existencia del arte urbano: primeramente los criterios y anhelos de los grupos o comunidades integrantes de la sociedad como reflejo de su naturaleza expresados a través de su imaginación y segundo que se formula para ser disfrutado por una mayoría de la población y por lo tanto no se apoya en criterios estéticos obsoletos o temáticas que están lejos de esta mayoría y, sobre todo, busca espacios nuevos para que esta proximidad sea más efectiva. ⁴

Partiendo de esta definición se puede clasificar en los siguientes estilos:

Tabla No. 1 Estilos del arte urbano

Estilo de arte urbano	Definición	Ejemplificación
El Grafiti	Su origen se remonta a las inscripciones que han quedado en paredes desde los tiempos del imperio romano, especialmente las que son de carácter satírico o crítico. Se utilizaban inscripciones en las paredes, columnas, catacumbas y prisiones, en donde transmitían en latín vulgar pensamientos políticos, insultos y declaraciones de amor. Es una pintura libre, destacada por su ilegalidad. El grafiti tal como lo conocemos hoy en día surge a finales de los años 60 en el Bronx de New York, cuando bandas callejeras o grupos llamados glans comenzaron a ejercer el arte del writing, escribir en paredes y vagones de tren. ⁵	
Postgraffiti	Surgió del encuentro del arte académico con el grafiti y otras formas de cultura popular. El artista del postgraffiti en su mayoría, tiene formación académica y propaga muestras gráficas de su identidad, pero, a diferencia del escritor de grafiti, no compite para conseguir el respeto de sus pares, ni utiliza un código concreto. Se dirige al público general utilizando motivos gráficos que este puede entender a través de materiales como la pegatina, el cartel y la plantilla, técnicas heredadas de las culturas del punk y el skate, que permiten actuar de forma rápida, discreta y eficaz. ⁶	

³ Michellin, Sergio (2002). *El arte público en los 80's*. Recuperado de <http://archivo.elnuevodiario.com.ni/cultural/102657-arte-publico-80s>

⁴ *El arte urbano como forma de comunicación*. (2010). <http://arteurbanoformacomunicacion.blogspot.com/>

^{5,6} *Actualiarte*. (2011, 22 de diciembre). Recuperado de <http://actualiarte.blogspot.com/2011/12/el-arte-urbano.html>

Estilo de arte urbano	Definición	Ejemplificación
Intervención específica	Es una corriente minoritaria y la mayoría de sus practicantes proceden del grafiti y han pasado por el postgraffiti y llevan al límite algunos aspectos de ambas expresiones artísticas. En ella, el artista abandona el uso de la identidad gráfica y pasa a producir obras aisladas, independientes y anónimas usando materiales libremente y todo tipo de técnicas plásticas que muchas veces incluye el desmontaje de mobiliario urbano. Estudia las particularidades físicas y sociales de una ubicación concreta para, en función de esa observación, generar una actuación que añade elementos al paisaje o transforma los existentes. ⁷	
Artivismo	Comprende múltiples formas combinadas con cierta carga creativa o intención artística en espacios públicos y tratan a menudo las problemáticas de su uso y regulación. Es llevado a cabo por colectivos anónimos, interesados en la intención política de sus acciones y no en ninguna proyección artística personal. ⁸	

Fuente: Elaboración propia

El grafiti como el eje central de esta investigación nos lleva a profundizar un poco más sobre su mecanismo de intervención. El objetivo de los grafiteros en sus inicios era hacerse conocer por todos lados y delimitar su territorio. Se dice que Cornbread de Filadelfia, junto con su compañero Kool Earl, ayudaron a definir el papel del vandalismo.

Sin embargo, la historia más conocida apunta a que quien inició fue Taki 183 (Taki es su seudónimo y 183 el número de la calle en donde vivía) un joven de origen griego llamado Demetrius, que era un mensajero (cartero) y al estar constantemente en el metro, esto le permitía la posibilidad de poder divulgar su firma por todo el barrio. En 1971 un reportero del New York Times le siguió la pista hasta que lo pudo localizar y entrevistar y su artículo impactó entre los niños y jóvenes de la ciudad, que se lanzaron a crear sus propias firmas o denominados tags a imitación suya.⁹

Otros autores que se destacaron en esta época son SEN TFK, Franquean 207, Tree 127, Julio 204, Cay 161, Chew 127, Junior 161 o Eddie 181. Los tags resultaron ser un intento de grafiti de forma empírica, en donde no se esconde una intención de significado o de transmitir un mensaje profundo, sino que una forma rápida de representar la simple existencia a través de sus seudónimos.

^{7,8} Actualiarte. (2011, 22 de diciembre). Recuperado de <http://actualiarte.blogspot.com/2011/12/el-arte-urbano.html>

⁹ Antecedentes e historia del grafiti; así como la conceptualización. (2011, 11 de abril). Recuperado de <http://graffitiinvestigacion.blogspot.com/2011/04/antecedentes-e-historia-del-graffiti.html>

Imagen No.7 Firma de Taki 183

Imagen No.8 Firma del rey Cay 161

A esta etapa del grafiti se la llamó “boom”, por ser una explosión masiva de adolescentes dejando sus nombres en las paredes. La caligrafía que usaban era bastante legible hasta la llegada de Top Cat, un escritor de Filadelfia quien decía saber todo sobre grafiti. Su estilo era muy original y lo hacía destacar de las otras firmas. Usaba letras alargadas, muy pegadas entre sí y poco legibles. Este hecho provocó que algunos barrios como Brooklyn y el Bronx comenzaran a formar sus propios estilos. A partir de ahí se comenzó a darle más importancia a la calidad y no tanto a la cantidad. Como consecuencia las letras fueron evolucionando formando nuevos estilos jugando con los colores y las formas. Esta evolución claramente se vio favorecida por los avances de los nuevos rotuladores, pinceles y la llegada de los aerosoles que eran más limpios, más fáciles de usar y con más variedad de colores.

A mediados de los 70 surgen innovaciones por parte de Super Kool y un poco más tarde Phase 2 buscando la forma de destacarse del montón de firmas innovando en su estilo. Ellos fueron los primeros en pintar un vagón del metro de Nueva York y en encender ese fuego que provocó la “Style Wars” (guerra de estilo). Se comenzaron a pintar los primeros vagones enteros, el tamaño de los grafitis alcanzó valores enormes y se agregó un nuevo concepto al vocabulario del grafiti: “maestro del estilo”. El grafiti se encontraba ya expandido por todas las ciudades del mundo bajo un código invisible y cerrado de reglas desarrolladas y que son seguidas por todos los adolescentes grafiteros. Los criterios de clasificación de las obras de estos artistas están basados según la importancia y talento: primero por la cantidad de veces que estos aparecen por la ciudad, luego por el riesgo que supuso el acceso al local en donde se pintó y por último el estilo propio. [4]

A principios de los años 80 inicia la etapa que definen como “Boicot”, en donde la MTA (Metropolitan Transit Authority) comenzó la lucha contra el grafiti tomando medidas tales como vallas más sofisticadas en las cocheras de vagones de metros, recubriéndolos con pintura resistente, aumentando la vigilancia y prohibiendo la venta de aerosoles a joven

En 1989 el tránsito del metro de Nueva York estaba básicamente limpio excepto en aquellos tramos que transitaban por zonas como el Bronx o Brooklyn. Ellos llamaron la escena de aquel entonces Clean Train Movement (El movimiento tren limpio). Muchos grafiteros se habían marchado y muy pocos continuaban pintando como los grupos "RIS", "COD", "TC5", "AOK", que produjeron algunos whole cars pero, la severidad de las leyes condujo a muchos grafiteros a marcharse.

Frente a los ojos atónitos de la población, el grafiti avanzaba rápidamente hacia todas las líneas del sistema de tránsito de Nueva York, las cuales eran la IRT (Interborough Rapid Transit), la BMT (Brooklyn Mass Transit) y la IND (Independent Subway System). La razón de querer pintar los trenes, surge por la necesidad de estar presente en todos lados, de la forma más simple y para ser visto por la mayor cantidad de gente posible en forma gratuita.

El grafiti se estaba casi extinguiendo y los escritores perdían su inspiración y ganas de dibujar. Por lo tanto, muchos escritores viajaron a Europa, donde divulgaron y dieron a conocer el grafiti. Como si fuera poco, la misma sociedad se oponía a las pinturas en los muros generando asociaciones en contra al grafiti. Surgieron brigadas e incluso asociaciones de vecinos anti-grafiti que utilizaron propaganda por televisión, carteles, y la prensa para promover sus ideas y pensamientos contra las pintadas. Igualmente, anuncios en televisión y en la prensa intentando tomar conciencia del mal que las pintadas producían en la sociedad. Todo esto hizo a los grafiteros mucho más territoriales y agresivos.

Este declive tuvo su resurgimiento en un segundo boom. Con la llegada del hip hop, bailes como el break dance y el rap, el grafiti revivió a niveles mundiales. Si bien en Europa ya había escritores por la época del boicot con la llegada del hip hop y el break dance, el grafiti alcanza su desarrollo máximo.

En Nicaragua, particularmente, el grafiti posee una gran coincidencia con el muralismo en cuanto a sus inicios, los que se desarrollaron en un contexto social y político de insurrecciones y cambios. Sabemos que el grafiti nicaragüense perdió su miedo gracias a la rebeldía que trae de manera intrínseca en su carácter creativo y que posteriormente recurre a las técnicas plásticas de academia. Pero, realmente no ha tenido una influencia directa de personajes involucrados en la materia que dirijan el curso de esta tendencia artística, haciendo uso únicamente de los patrones que se originaron en Nueva York. Los pioneros como el famoso Dorian Serpa o "Chuck" en los años noventa, son los que realmente se han considerado maestros para las nuevas generaciones. [5]

El muralismo en cambio, además de compartir la labor artística con la gente, inspirado en la Revolución Sandinista para la reconstrucción de las ciudades, barrios y edificios públicos, a partir de 1982 contó con el apoyo de Sergio Michilini, pintor italiano quien se considera uno de los actores principales en lo que se conocía como arte público nicaragüense. Así mismo, hay que mencionar el gran aporte del maestro Rodrigo Peñalba quien sembró grandes desafíos en el oficio de la pintura mural, sobre todo por enfrentar la tarea de pintar en el espacio urbano. [6]

El muralismo, llegó a tener una gran fuerza desde sus inicios y la sigue heredando en la actualidad con un sin número de obras en todo el territorio nacional tanto en el contexto urbano como rural transformándose en una tradición e idiosincrasia nacional. En cambio, lo que se puede observar con el grafiti es que está en proceso de expansión territorial y que sigue siendo visto como una expresión de cultura ajena, dentro de los centros urbanos. Pero no cabe duda que es una expresión artística de gran necesidad en todos los contextos sociales, por ser arte hecho en las calles por nosotros mismos y para sensibilizarnos a nosotros mismos.

Estado del Arte

Los avances logrados en el estado del arte con respecto al abordaje de la temática se destacan en los siguientes aspectos:

En **Imagen Urbana** encontramos:

- Un instrumental metodológico para la evaluación del medio construido en asentamientos humanos urbanos y otro aplicado a asentamientos rurales en la ciudad de Masaya, Nicaragua. (2008)
- Un método gráfico-teórico para la caracterización morfotopológica, aplicado al paisaje urbano en el centro histórico de Santiago de Cuba como caso de estudio. (2008)
- Intervenciones en el espacio público como estrategia para el mejoramiento de la calidad de vida urbana en Colombia. (2008)
- Proyectos integrados de arquitectura, paisaje y urbanismo en España. (2011)
- Propuesta de circuitos turísticos con mejoramiento de imagen urbana, para la ciudad de Tipitapa y sus alrededores en Nicaragua. (2012)
- Estudio de paisaje e imagen urbana. Estudio, actualización y diagnóstico territorial para modificación al plan regulador en Chile. (2013)
- Intervención en la imagen urbana y espacios vacíos de la ciudad Juárez en México. Un proyecto que parte de la percepción social hacia una propuesta de intervención urbano – artística. (2014)
- Desarrollo de imaginarios, alternativas para el bien común de la humanidad en pro de la buena vida, del buen vivir en México. (2014)
- Elaboración de plan nacional del buen vivir que fortalece las capacidades y potencialidades de la ciudadanía en Ecuador. (2013-2017)
- Propuestas de ciudades afectivas: una vida ecológica para el buen vivir un Brasil. (2017)
- Realización de congreso ALAS: por ciudades más afectivas y humanas XXX en Uruguay. (2017)
- Consideración de la memoria urbana en la representación cinematográfica de Bogotá, Colombia (2018).

En el Arte Urbano:

- Existen evidencias de grafiti en Pompeya en la antigua Roma (siglo XII A/C).
- Hay conformación de colectivos de arte urbano desde los 80's.
- Producción de documentales sobre el arte urbano, grafitis y muralismo desde 1983.
- Conformación de brigadas muralistas a nivel mundial y en especial en Nicaragua. (1979 a 1992).

- Legitimación de expresiones adyacentes al grafiti como el estencil, la pegatina y poster art en el Reino Unido y Estados Unidos durante el siglo XX.
- Realización del II Encuentro Internacional de Culturas Urbanas en Buenos Aires. (2004)
- Intervenciones en el espacio público como estrategia para el mejoramiento de la calidad de vida urbana en Bogotá, Colombia (2008).
- El grafiti considerado como cultura artística transfronteriza desde Bogotá, Colombia para el mundo. (2008)
- Expresiones de grafiti en espacios institucionales desde el 2009 a nivel mundial.
- El graffiti como cultura artística transfronteriza en Poliniza 2008 como un caso de estudio en España. (2009)
- Producción de revistas exclusivas sobre el grafiti en U.S.A. (2010)
- Creación de sitios web para compartir fotos y videos sobre el arte urbano a nivel mundial. (2010)
- “El graffiti tiene la palabra”. Práctica del graffiti en la ciudad de la Plata, Argentina. (2010)
- La expresión del grafiti y su importancia como rescate del patrimonio cultural en Santiago de Chile. (2010)
- Definición de los significados culturales del grafiti a la luz de la narrativa de los grafiteros Bogotanos en Colombia. (2010)
- “Pinto, luego existo”. Importancia del graffiti en Santiago de Chile como rescate del patrimonio cultural. (2010)
- Estudio del muralismo y el arte público-estatal en Argentina. (2011)
- Arte urbano en Brasil como expresiones de diversidad contemporáneas. (2011)
- El grafiti considerado como un recurso de construcción identitaria y juvenil en México. (2011)
- El arte comunitario como un instrumento para la transformación positiva de la psicología de la comunidad desde la perspectiva comunitaria y antropológica, casos de estudio Ciudades Murales en Monterrey, Xanenetla en Puebla y Pachuca en el estado de Hidalgo, México. (2010-2012)
- El arte urbano contradiscursivo, considerado como una crítica urbana y praxis artística en España. (2012)
- El grafiti logra seducir los museos de Paris en Francia. (2013)
- Evidencias de expresiones artísticas como reflejo del contexto histórico-social en las ciudades de la Paz, Mendoza y Valparaíso durante el período 2010 – 2012 en Chile. (2013)
- Gestión de muros: el graffiti como conflicto y recurso en Argentina. (2013)

- Graffiti artístico en Costa Rica: una mirada sociológica. Estudio comprendido entre los años 2010-2013 aplicado a proyectos de vinculación entre los artistas y las instituciones realizadas en el Gran Área Metropolitana de Costa Rica. (2014)
- Foto reportajes sobre el grafiti como forma de comunicación alternativa en las zonas urbanas de la ciudad de Managua, Nicaragua. (2015)
- La Combinación del urbanismo y arte no convencional: El graffiti en Cuenca-Ecuador. (2015)
- El arte como posible herramienta metodológica para la construcción de la paz en Bogotá, Colombia. (2015)
- El arte urbano, da color a la ciudad gris y es alternativa a problemas sociales. Festival MOS en ciudad Nezahualcóyolt, México. (2015)
- Los graffitis inundaron las calles de Francia tras los atentados del 13 de noviembre del 2015. (2015)
- El grafiti visto como una propuesta de comunicación asertiva en el aula, como conducto de los procesos de aprendizaje en el arte de la psicología en Colombia. (2015)
- Registro de los grafitis medievales y post medievales de Villena (Alicante). Documentos gráficos de la historia de España. (2015)
- Caracterización de los grafitis de la Universidad Tecnológica de Pereira bajo la teoría de Armando Silva en Colombia. (2015)
- Desarrollo de proyectos, acciones e iniciativas de intervención urbana apelando a la cultura local como estrategia de desarrollo de la creatividad en las ciudades de España. (2016)
- El grafiti supera la clandestinidad en Nicaragua. Grafiti en el Paso a desnivel Rubenia., en Managua. (2016)
- Grafiti Life 6, en el Octavo Festival de Hip Hop. En el marco de la Navidad Catracha, la estrategia presidencial Marca País Honduras apoya la cultura grafiti de El Arte en las Calles de Tegucigalpa, Honduras. (2016)
- Celebración del V Seminario Internacional sobre arte público en Latino América en México: Intervenciones estético-políticas en el arte público latino americano. (2017)
- Desarrollo de la identidad urbana en América Latina a través del grafiti. (2017).
- Proyecto de investigación “Muros que hablan”. Un recorrido por los graffitis de Imbabura, Ecuador. (2017)
- Proyectos de inserción social para reclusos: Mural en Granadilla de Curridabat en Costa Rica, (2017)
- Publicación de libro sobre murales de la Nicaragua Revolucionaria entre 1979-1992. Nicaragua. (2017)

- Itinerario hecho en México sobre destinos en el mundo para los amantes del arte urbano. (2017)
- Joao Dória destruye el mayor mural de grafiti de América Latina hecho en Brasil. (2017)
- Registro de la evolución del grafiti old school al neografiti en el espacio urbano del distrito federal 2000-2004, en México. (2018)
- Impulso del grafiti como parte de los colectivos que promueven el concepto de ciudad en Brasil. (2018)
- Prohibición del grafiti en los contextos urbano-territoriales de Rusia y Canadá. (2018).
- Festival Aliados: Festival Internacional de grafiti, en San Pedro, la calle de la Amargura. Organizado por Humo y Frase de Sin Fronteras en México como su primera experiencia fuera del país. Apoyado por la Municipalidad de Montes de Oca, y la Universidad de Costa Rica. (2018)
- Festival Internacional de grafiti en Villa Nueva. Guatemala, (2018).
- El festival de murales más grande de Guatemala. Plataforma de exhibición con la temática «Animales maestros», con el objetivo de crear conciencia ambiental hacia la flora y fauna. Participaron 80 artistas guatemaltecos seleccionados e invitados especiales de El Salvador, Estados Unidos y México. Mercado de granos la zona 4, Guatemala. (2018).
- Recreoverano 2018: V Festival de Grafiti le cambia la cara al estadio Emilio Larach en la Colonia Kennedy en Tegucigalpa, Honduras. (2018).

A continuación, se ilustran algunos de estos antecedentes registrados en ambas líneas de investigación:

TABLA No. 2 EJEMPLIFICACIÓN DEL ESTADO DEL ARTE EN CUANTO A IMAGEN URBANA A NIVEL MUNDIAL

TÍTULO	AUTOR	INSTITUCIÓN	PAÍS	AÑO	DESCRIPCIÓN	EVIDENCIA
El paisaje urbano en el centro histórico de Santiago de Cuba: método gráfico-teórico para su caracterización morfotipológica.	Roberto Rodríguez Valdés	Universidad de Oriente	Santiago de Cuba	2008	El centro histórico de Santiago de Cuba constituye el sedimento de múltiples experiencias urbanas arquitectónicas acontecidas a lo largo de casi cinco centurias de evolución ciudadana. El enclave tradicional ha conformado su imagen a partir de la conjunción de numerosos valores patrimoniales, expresados de forma concreta en su paisaje edificado. El crecimiento y evolución constante de la ciudad, unido a la acción de múltiples factores, han incidido en la progresiva transformación de su paisaje urbano provocando un paulatino deterioro del mismo y como consecuencia una incipiente pérdida de sus valores. Atendiendo a estos aspectos la presente investigación parte del problema que representa las insuficiencias en el conocimiento de los valores paisajísticos del centro tradicional de Santiago de Cuba y la sensible ausencia de instrumentos metodológicos para su caracterización morfotipológica. En este sentido se plantea como objetivo general instrumentar una propuesta metódica para el análisis morfotipológico del paisaje ciudadano en el centro histórico de Santiago de Cuba a través del empleo de herramientas gráfico-teóricas. El trabajo define en su primera etapa investigativa un conjunto de conceptos, categorías y variables que permiten abordar el análisis del paisaje urbano, resultado de la valoración crítica de diversos enfoques metodológicos para el estudio de la ciudad. En el segundo apartado del estudio se expone la estructura del método propuesto para el análisis del paisaje urbano, definiendo sus etapas e instrumentando las herramientas gráfico-teóricas para el reconocimiento de los componentes paisajísticos básicos y el sucesivo desarrollo de su examen morfotipológico. Por último, se valida la propuesta del procedimiento metódico para el análisis gráfico teórico del paisaje urbano en el centro histórico de Santiago de Cuba. De este modo la investigación aporta un instrumental para el conocimiento, rescate o reinterpretación de los valores del entorno urbano. ¹⁰	<p>TIPOS POR FORMA BÁSICA DEL ESPACIO EXTENDIDO</p> <p>INTEGRACIÓN</p> <p>EXTRACCIÓN</p> <p>SIGNIFICACIÓN</p> <p>RECONEXIÓN</p> <p>91</p>

Fuente: Elaboración propia

¹⁰ Rodríguez Valdés, Roberto (2008). El paisaje urbano en el centro histórico de Santiago de Cuba: método gráfico-teórico para su caracterización morfotipológica. Universidad de Oriente. Santiago de Cuba. p. 18.

TÍTULO	AUTOR	INSTITUCIÓN	PAÍS	AÑO	DESCRIPCIÓN	EVIDENCIA
Intervención en la imagen urbana y espacios vacíos de la ciudad Juárez en México. Un proyecto que parte de la percepción social hacia una propuesta de intervención urbano – artística.	Brenda Isela Ceniceros Ortiz	El Colegio de la Frontera Norte	México	2014	La imagen urbana para los juarenses es la de una ciudad en movimiento y cambio, la cual presenta dentro de sus representaciones a los espacios vacíos, lotes baldíos, áreas que son percibidas como espacios abandonados, inseguros, sucios y mal aprovechados, que pueden ser a su vez lugares de oportunidad y cambio. Partiendo de un análisis de la percepción social de los juarenses el objetivo de esta investigación es el de desarrollar una propuesta de intervención urbano-artística como el comienzo de una acción pública, la cual refleje y pueda contribuir a la formación de los elementos de identidad y ayude al aprovechamiento de los lotes baldíos. Se trata de una investigación de corte cualitativo donde se pretende entender la realidad desde la percepción del sujeto, el habitante urbano juarenses, con un interés centrado en lo subjetivo, en una indagación de las interpretaciones y reflexiones en torno al paisaje urbano juarenses y las imágenes que están siendo compartidas. ¹¹	 <p>Esquema de propuesta de la intervención urbano-artística</p> <p>Esquema propuestas de la intervención visibilización en general</p>

Fuente: Elaboración propia

¹¹ Ceniceros, B. (2014). *Imagen urbana y espacios vacíos de Ciudad Juárez, Chihuahua. (Tesis de maestría)*. Recuperado de <https://www.colef.mx/posgrado/wp-content/uploads/2015/02/TESIS-Ceniceros-Ortiz.pdf>

TABLA No.3 EJEMPLIFICACIÓN DEL ESTADO DEL ARTE EN CUANTO AL ARTE URBANO A NIVEL MUNDIAL

TÍTULO	AUTOR	INSTITUCIÓN	PAÍS	AÑO	DESCRIPCIÓN	EVIDENCIA
El grafiti considerado como cultura artística transfronteriza, Poliniza 2008 un caso de estudio.	Liliana Mora Mora	Universidad Politécnica de Valencia	España	2009	Valencia a diferencia de otras ciudades de España se destacó por la incursión en el tema del grafiti, lo que permite que hoy día se aborde el tema con más profundidad e interés. Se hace mayor hincapié en su importancia, en la preocupación por conocer más a fondo el tema, la creación de espacios y desarrollo de eventos que involucran a todas las personas que viven en esta ciudad y se desenvuelven en el tema del arte urbano. Espacios proporcionados, por el estado, instituciones públicas o privadas que permiten actuar libremente (muros especiales para hacer grafiti en el barrio del Carmen, asignaturas que se dictan en colegios llamadas grafiti y eventos como Poliniza que es el primer festival organizado por la Universidad Politécnica de Valencia, sobre arte urbano, donde se hacen muestras de grafiti, música, danza y skate). Este festival es un evento que rompe fronteras, que permite a cualquier persona que haga parte del mundo del arte expresarse libremente, sin limitaciones ni miedos, sin problemas de presión, por medio de sus obras las inquietudes e inconformismos que tienen de su entorno y la sociedad en la que viven. Este evento no tiene distinción de raza ni sexo, está abierto a todo el mundo y permite en un mismo espacio el desarrollo íntegro de las personas no solo a nivel personal sino también a nivel intelectual. En su trasfondo saca a la luz, el hecho de querer conocer lo que pasa en otras partes del mundo. De conocer sus realidades, su forma de vida, lo que pasa a su alrededor, con sus limitantes y obstáculos que existen al pertenecer a distintas culturas y a sometimientos políticos distintos. Colombia como país invitado, se destacó en esa lucha por mostrar la otra cara de su sociedad, una cara más amable y más interesante, donde se quiere deconstruir esa mala imagen o concepto errado de lo que puede ser en sí para los demás. Se demostró la existencia de cosas positivas, el arte, los estilos de vida, una diferencia cultural, que más bien los une a pesar de estar geográficamente tan lejanos. ¹²	 <p>Logo Poliniza 2006</p> <p>Logo Poliniza 2009</p> <p>Mural Poliniza 2008 UPV</p>

Fuente: Elaboración propia

¹² Mora, L. (2009). *El grafiti considerado como cultura artística transfronteriza, Poliniza 2008 un caso de estudio*. Recuperado de <https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/11805/Tesis%20Liliana%20Mora.pdf?sequence=1>

Fuente: Elaboración propia

TÍTULO	AUTOR	INSTITUCIÓN	PAÍS	AÑO	DESCRIPCIÓN	EVIDENCIA
Barcelona y el arte urbano, un entendimiento posible	Arantxa Berganzo i Ráfols	Bachillerato Internacional en Salesians de Sarrià	España	2017	<p>Desde la aparición de los primeros grafitis a mediados del decenio de los años ochenta, Barcelona ha vivido una relación bastante tempestuosa con estas nuevas manifestaciones artísticas dentro de su espacio público. En un período de treinta años se ha pasado, primero, de la libertad a la prohibición absoluta, para acabar llegando lentamente a una situación de diálogo y consenso que, de todos modos, aún hoy está muy poco definida. Tres son los protagonistas principales de esta historia: los artistas, las instituciones públicas y la ciudadanía. En las páginas que siguen analizaremos cómo han evolucionado sus relaciones a lo largo de estas tres décadas.</p> <p>En el documental BCN Rise&Fall, Pedro Calhado sostiene que para reinventar una ciudad es necesario combinar tres letras t: las de talento, tecnología y tolerancia. El futuro está abierto: la reinención de Barcelona pasa en estos momentos por discutir cómo el arte urbano se integra en el funcionamiento de la metrópoli. Tenemos las tres t; solo conviene orientarlas en la dirección correcta.¹³</p>	 <p>El mural Todos juntos podemos parar el sida, de Keith Haring, situado originalmente en la plaza de Salvador Seguí en 1989, en una reproducción inaugurada en los muros del Macba en 2014. Foto: Vicente Zambrano</p> <p>Mural de Edu Bayer para el festival Ús Barcelona, febrero de 2014.</p> <p>Una imagen de la edición de noviembre de 2016 del festival Ús Barcelona, que se llevó a cabo en Can Ricart de Poblenou. Al fondo se puede ver el espacio dedicado a los niños, Ús Kids</p>

¹³ Berganzo, A. (2017). *Barcelona y el arte urbano, un entendimiento posible*. Recuperado de <http://lameva.barcelona.cat/bcnmetropolis/20072017/es/calaixera/reports/barcelona-i-lart-urba-lentesa-possible/>

Resultados

Se puede identificar según los datos referenciales antes mencionados que el manejo de la imagen de la imagen urbana y el desarrollo del arte urbano se han destacado en los siguientes ejes:

- Estudios del paisaje y la imagen urbana para desarrollar proyectos de intervención en pro del buen vivir.
- Desarrollo de propuestas metodológicas para la evaluación del medio construido a nivel urbano y rural.
- Diseño de métodos gráfico-teóricos para la caracterización del paisaje urbano.
- El registro de los antecedentes históricos del arte urbano y el grafiti en particular.
- Expresiones del grafiti en diversos espacios públicos y privados
- Manejo del grafiti como estrategia del mejoramiento de la calidad de vida, del patrimonio cultural y de la inserción social
- Registros impresos y audiovisuales de los diferentes eventos relacionados con el arte urbano.
- Conformación e intercambio de colectivos urbanos que muestran una práctica constante de la técnica y contenido del grafiti.

Dentro de este marco se plantean las siguientes incógnitas a resolver:

- La percepción del espacio urbano
- El estudio de las identidades urbanas
- La preservación del grafiti como parte de la memoria urbana
- La problemática de la segregación urbana
- Los patrones de composición urbana y la buena forma de hacer ciudad
- La estimación del capital cultural popular y urbano
- La generación de recursos en el arte urbano que influyan en la apreciación del vandalismo en personas adultas de 30 a 50 años de edad.
- EL valor del grafiti estilo icónico como un elemento de síntesis de la realidad urbana

Conclusiones

La identificación de los ítems anteriormente expuestos reafirma la necesidad de diseñar una metodología que defina una serie de estrategias para hacer efectivo el desarrollo sostenible del grafiti y considerarlo como un recurso viable dentro de la imagen del espacio urbano a través de la generación de patrones de valoración de la misma desde otras disciplinas sociológicas.

En este marco, se orienta el diseño de dichas estrategias de intervención desde las políticas públicas a nivel de gobierno central y de gobiernos municipales en Nicaragua, así como la propuesta de modelos de espacios apropiados para la exhibición del grafiti y su carácter dentro de la imagen urbana. (Ver tabla No. 2). Por tanto, se pueden concluir que las problemáticas a resolver son:

- a. Desorden de los espacios urbanos de exhibición del grafiti
- b. Falta de patrones de valoración en la modelación del grafiti en la imagen urbana

Tabla No. 4 Identificación de unidades de análisis, variables y sus relaciones con el problema a estudiar
Fuente: Elaboración propia

Unidades de Análisis	Variables	Sub-variables	Relación con el Problema a Resolver
1. Marco legal y técnico para el desarrollo del grafiti en la imagen del espacio urbano.	La imagen urbana	<ul style="list-style-type: none"> • Elementos del espacio urbano • Componentes visuales de la imagen urbana 	<ul style="list-style-type: none"> - Regulación de los espacios urbanos donde se exhiben los grafitis. - Registro de patrones de elaboración y exhibición de grafitis en la imagen urbana.
	El grafiti	<ul style="list-style-type: none"> • Grafiteros • Técnicas del grafiti • Inventario 	
2. Metodología para el establecimiento de estrategias de desarrollo sostenible del grafiti en la imagen del espacio urbano.	Estrategias para el desarrollo del grafiti	<ul style="list-style-type: none"> • Tipos de estrategias • Leyes • Reglamentos • Normas 	<ul style="list-style-type: none"> - Diseño de estrategias de integración del grafiti en la imagen urbana. - Diseño de instrumento metodológico y métodos que permitan de manera sostenible la modelación del grafiti en la imagen urbana.
	Metodología para el establecimiento de estrategias	<ul style="list-style-type: none"> • Metodologías (Momentos ideológicos y tóricos) • Métodos (Momentos tecnológicos) 	
3. Procesos de validación de la metodología para el establecimiento de las estrategias del desarrollo sostenible del grafiti en la imagen del espacio urbano	Procesos de validación	<ul style="list-style-type: none"> • Certificación técnica • Certificación social 	<ul style="list-style-type: none"> - Certificación técnica de los espacios urbanos de exhibición del grafiti y su interacción social. - Certificación teórica de los patrones de valoración en la modelación del grafiti dentro de la imagen urbana.

Recomendaciones

- Empezar la elaboración de cada uno de los objetivos planteados desde la definición del marco legal y técnico del desarrollo del grafiti en la imagen del espacio urbano, la elaboración de una metodología que permita su uso a través de estrategias sostenibles y su respectiva validación implementándola en un caso de estudio específico.
- Solicitar recursos a diferentes instituciones y Ong's relacionadas con la temática como el Instituto Nicaragüense de Cultura (INC), alcaldías municipales, el Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR), la cooperación cultural de las embajadas radicadas en Nicaragua, universidades nacionales privadas y estatales, grafiteros nicaragüenses y empresas que comercializan pinturas como Comex y Arti Sur para apoyar la validación de la propuesta metodológica.
- Divulgar los resultados obtenidos en esta primera etapa de la investigación a través de foros científicos de manera que especialistas de distintas disciplinas puedan aportar criterios para la elaboración de la estructura metodológica.
- Que estos primeros resultados obtenidos, constituyan materiales de referencia para desarrollar otros estudios relacionados con la temática del grafiti o bien de los otros estilos de arte urbano.

Referencias

- [1] <https://blogs.iadb.org/ciudades-sostenibles/es/arte-callejero-y-percepcion-urbana-puede-un-mural-revivir-una-ciudad/>
- [2] Rodríguez Valdés, Roberto (2008). El paisaje urbano en el centro histórico de Santiago de Cuba: método gráfico-teórico para su caracterización morfotipológica. Universidad de Oriente. Santiago de Cuba.
- [3] <http://artcotaesg.blogspot.com/2015/06/por-que-existe-el-arte-urbano.html>
- [4] http://arteurbanoformacomunicacion.blogspot.com/2010/06/introduccion-historica-y-contextual-del_14.html
- [5] https://digitalcollections.sit.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1&article=1645&context=isp_collection
- [6] <https://www.oei.es/historico/cultura2/Nicaragua/08c.htm>