

**La literalidad y la subjetividad de los murales de la comuna 4, barrio
Aranjuez de Medellín.**

Maria Valentina David Monsalve

Universidad Católica Luis Amigó, Medellín

102985 Diseño Gráfico

Carolina Chavarriaga Gómez

18 de Noviembre de 2024

**La literalidad y la subjetividad de los murales de la comuna 4, barrio
Aranjuez de Medellín.**

Maria Valentina David Monsalve

Universidad Católica Luis Amigó, Medellín

102985 Diseño Gráfico

Carolina Chavarriaga Gómez

18 de Noviembre de 2024

ÍNDICE

Contenido

RESUMEN	4
INTRODUCCIÓN	5
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	6
2. JUSTIFICACIÓN	7
3. ALCANCE	8
4. OBJETIVOS	8
4.1 General	8
4.2 Específicos	9
4.3 Objetivo social.	9
5. ANTECEDENTES	9
5.1 Historia del graffiti.	9
5.2 El graffiti en Colombia	11
5.2 Normativas del graffiti.	12
6. MARCO TEÓRICO	13
6.1 Denotación y connotación.	13
6.2. Leyes de la Gestalt.	15
6.3 Teoría del color.	18
6.4. El graffiti	18
6.4.1 Estilos del graffiti.	20
6.5 El Hip Hop.	21
6.6 El muralismo.	22
6.7. Referentes de investigación.	23
6.7.1 Análisis crítico del Graffiti como herramienta comunicativa de expresión urbana.	23
7. METODOLOGÍA	24
7.1 Enfoque de la investigación	24
7.2 Metodología de diseño.	25
7.3 Técnicas de recolección de datos.	27
8. RESULTADOS	28
9. CONCLUSIÓN	46

RESUMEN

Este trabajo exploró y analizó gráficamente diversos graffitis de la comuna 4, barrio Aranjuez de Medellín. Se consideraron tanto el nivel denotativo (lo visible a simple vista) como el connotativo (el significado subyacente), para lo cual se consultó a expertos en imagen y graffiti, además de aplicar teorías como la Gestalt y la del color.

Los resultados revelaron que la mayoría de los graffitis representan la cultura hip hop y urbana, evidenciando elementos como estilos de letra característicos y figuras de artistas del género. Otros reflejan la identidad cultural del barrio o muestran la singularidad del estilo de cada artista, contribuyendo a una gran diversidad visual.

INTRODUCCIÓN

Este trabajo de investigación se centra en el análisis denotativo y connotativo de los graffitis presentes en la comuna 4, barrio Aranjuez de Medellín. A través de un estudio contextualizado en el entorno sociocultural del sector y respaldado por el conocimiento de expertos, se busca profundizar en la percepción y significado de estas expresiones artísticas.

Para llevar a cabo este estudio, se seleccionaron varios graffitis ubicados en diferentes puntos del barrio, como en las inmediaciones del parque Aranjuez, en zonas a unos 10 minutos del mismo, y en partes del puente de la Madre Laura. Esto se debe a que estas áreas son muy representativas del barrio. Posteriormente, se realizó un análisis visual detallado de los elementos que los componen, como las técnicas utilizadas, la paleta de colores y los símbolos presentes. Finalmente, se llevó a cabo un análisis sobre lo que estos elementos podrían estar representando.

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El graffiti ha surgido como una forma de expresión artística y social a lo largo de los años, ganando reconocimiento y notoriedad en ciudades de todo el mundo. En el contexto de la comuna 4, específicamente en el barrio Aranjuez de Medellín, los graffitis se han convertido en una parte integral del paisaje urbano. Estas manifestaciones visuales y literales en las paredes de la comuna han adquirido una relevancia significativa en cuanto a la identidad y la cultura local. Sin embargo, existe una falta de comprensión profunda sobre la relación entre la literalidad y la subjetividad en estos graffitis, así como su impacto en la comunidad y la percepción pública, lo que plantea varias interrogantes fundamentales, tales como:

- Lo que se percibe a simple vista y los mensajes que pueden haber detrás de la obra.
- El contexto y la cultura local.
- Perspectivas de los Artistas.

Esta investigación busca explorar en profundidad la intersección entre la literalidad y la subjetividad en los graffitis de la comuna 4 de Aranjuez, así como el impacto que han ocasionado en la cultura local y la percepción pública. Por medio de entrevistas, observaciones y análisis de las obras, se busca proporcionar una comprensión más completa de este fenómeno artístico y social, aportando así al conocimiento de la comunidad y a la valoración de su patrimonio cultural.

2. JUSTIFICACIÓN

Gracias a la conceptualización del diseño de los graffitis de la ciudad de Medellín, se escogió la temática abordada en el presente trabajo y surge por la manera en que los graffitis han sido una manera única de contar la historia de la ciudad de Medellín. No son solo manifestaciones artísticas; sino que también el testimonio palpable de una comunidad que ha encontrado en las paredes urbanas medio para expresarse.

Los graffitis de Medellín son el reflejo de un crisol cultural y social, una paleta de colores que va más allá de lo meramente estético. Son la cristalización de experiencias vividas, relatos transmitidos de generación en generación y posturas frente a los acontecimientos que han marcado la historia de la ciudad. Cada mural, cada tag, cada trazo, es una pieza en el rompecabezas de la memoria colectiva, un testimonio que se erige en contra de la amnesia urbana.

En este trabajo, el objetivo es adentrarse en el análisis detallado de aquellos graffitis que se han vuelto embajadores de la cultura y la identidad de Medellín. Se abordará esta exploración desde dos aspectos fundamentales: lo denotativo y lo connotativo. En lo denotativo, se centrará en lo que se puede apreciar a primera vista de estas obras, aplicando conceptos esenciales del diseño gráfico, como las leyes de la gestalt, la teoría del color, la retórica de la imagen etc. Al hacerlo, destapamos los secretos que yacen a simple vista, revelando cómo los elementos visuales se organizan para transmitir su mensaje.

Por otro lado, en lo connotativo, se analizarán las narrativas implícitas y las múltiples capas de significado que estos graffitis encierran. Cada grafiti se convierte en un poema visual que narra la historia y la psico geografía de la ciudad. Descubriremos cómo estos graffitis se convierten en ventanas abiertas hacia el alma colectiva de Medellín, transmitiendo emociones, reflexiones y críticas a través de su lenguaje visual.

En resumen, este estudio no se limita a lo superficial de los graffitis de Medellín, sino que busca adentrarse en sus profundidades culturales y artísticas,

entendiendo su contexto. A través de esta investigación, se pretende arrojar luz sobre el rol esencial que desempeñan estas expresiones urbanas en la identidad de la ciudad y en la comunicación de sus ciudadanos.

3. ALCANCE

Se llevará a cabo un análisis exhaustivo de los graffitis ubicados en la comuna 4, específicamente en el barrio Aranjuez de Medellín. Este análisis abarcará dos dimensiones fundamentales: la denotativa, que se centrará en aspectos visuales y seguirá parámetros previamente establecidos, y la connotativa, que explorará el significado y las interpretaciones subyacentes de dichos murales.

Este proceso es de carácter exploratorio, ya que el análisis se llevará a cabo mediante múltiples visitas al lugar de interés, donde se recopilará información esencial a través de la captura de fotografías y entrevistas realizadas a las personas responsables de la supervisión y mantenimiento de estos murales. Asimismo, se replicará este procedimiento en otros lugares similares con el propósito de realizar comparaciones significativas, lo que contribuirá al desarrollo de un trabajo más completo y enriquecedor.

El objetivo final de este proyecto es la creación de una morfología que presente de manera efectiva los resultados obtenidos a lo largo de la investigación. Este material permitirá demostrar tanto los aspectos visuales y técnicos de los murales como sus implicaciones y valor cultural, ofreciendo una perspectiva integral de este importante componente artístico en el barrio Aranjuez de Medellín.

4. OBJETIVOS

4.1 General

Crear un recurso monográfico que capture y represente tanto los aspectos literales como subjetivos de las expresiones artísticas urbanas presentes en los graffitis de

la comuna 4 de Medellín, que exalte esta práctica como una forma de crítica y constructiva al contexto sociocultural de la ciudad.

4.2 Específicos

- Recopilar información gráfica, contextual, social y cultural, de los murales más relevantes de la comuna.
- Analizar los componentes gráficos (en lo literal y en los mensajes que pueden transmitir) que tienen los murales de la comuna 4, barrio Aranjuez de Medellín que fueron seleccionados.
- Desarrollar una monografía que permita demostrar los resultados de la investigación.

4.3 Objetivo social.

Para demostrar que los graffitis no son solo medios artísticos sin sentido, sino que también son una forma de hacer una crítica constructiva a los acontecimientos ocurridos en la ciudad y en la comuna en distintos aspectos.

5. ANTECEDENTES

5.1 Historia del graffiti.

Existen varios antecedentes de los graffitis que han servido para definir lo que son, la percepción de las personas, su finalidad, su función e incluso, su utilidad.

A grandes rasgos, el graffiti implica plasmar una obra en una pared (el muralismo también se incluiría en esta descripción). Las primeras manifestaciones de esto surgieron en el Paleolítico, hace aproximadamente 2 millones de años, cuando los seres humanos de esa época pintaban en las paredes de las cuevas en las que

habitaban, lo que se conoce como arte rupestre. En estas obras predominaban las figuras de animales como bisontes o caballos, también se observaban figuras antropomórficas y siluetas de manos. (EL ARTE PREHISTÓRICO, s.f.)

Durante la época romana, se hacían grabados en las paredes de los edificios, muchas veces, eran de carácter satírico o crítico, lo que buscaba ridiculizar algo presente en la sociedad o en la política de la época como una forma de protesta a todo aquello que consideraban injusto. (Arte urbano: origen y tipos de graffitis, 2020)

En Londres, Inglaterra, a finales del siglo XIX, luego de un asesinato atribuido a Jack "el Destripador", se encontró en una pared una frase escrita en sangre que decía "The juwes the men that will not be blamed for nothing" cuya traducción al español sería "Los judíos son los hombres que no serán culpados sin motivo". Esta frase ha sido objeto de debate y controversia en términos de interpretación y autenticidad. Se temió que dicha frase podría aumentar el antisemitismo ya presente en la ciudad, y las autoridades mandaron a borrarla (como muchos graffitis hoy en día y en otros contextos), pero hubo personas que se mostraron en contra de esta medida, ya que pensaban que les serviría para las investigaciones de los crímenes. (Villain, 2020)

Durante la segunda guerra mundial empezaron a aparecer graffitis en las paredes, barcos, tanques etc. Era un dibujo simple de un hombre narizón asomándose y una frase que decía "Kilroy was here" lo que se traduce como "Kilroy estuvo aquí". Este dibujo era realizado con tiza o con un marcador y por lo general, aparecía luego de una batalla o enfrentamiento para indicar que las tropas estadounidenses habían pasado por el lugar. (Anaya, 2021)

La historia del graffiti moderno se remontan a la década de los 60 en Estados Unidos, más en específico, en Nueva York, donde los adolescentes comenzaron a escribir sus nombres en su barrio, pero lo que ponían eran seudónimos, lo que generaba cierto anonimato.

En Philadelphia, durante 1965 en el Centro de Desarrollo para La Juventud de Philadelphia (Philadelphia's YDC por sus siglas en inglés.), surgió uno de los que serían los pioneros del graffiti. Darryl McCray, más conocido como “Cornbread” (“Pan de Maiz”) su apodo se debe a su gusto por el alimento durante el tiempo que estuvo en YDC. En la búsqueda de dejar su marca (y evitando formar parte de la violencia de su entorno) decidió pintar su nombre en varias partes del reformatorio. Tiempo después de haber sido liberado de allí, su nombre comenzó a ser muy conocido en su lugar de origen. (González, 2020)

5.2 El graffiti en Colombia

Aunque haya registros de que hubo algo parecido durante el bogotazo y de unas impesiones en los muros hechas por los muiscas durante la época de la conquista española, oficialmente, el graffiti llegó durante la década de los 70 a la capital colombiana como una forma de plasmar sus ideas por parte de los estudiantes universitarios de la época. Uno de los primeros fue Álvaro Moreno Hoffman. Sus mensajes criticando al gobierno de turno se podían ver en los barrios Chapinero y Rosales. Luis ‘Keshava’ Liévano también fue otro pionero, solo que este tuvo mayor importancia y notoriedad en la década de los 80. (BERMÚDEZ, 2021) Él también pintaba graffitis con el propósito de transmitir mensajes contundentes que captaran la atención de las personas, con el fin de sensibilizarlas sobre temas políticos y sociales. Sus obras, impregnadas con tintes de humor, también servían como medio de denuncia. En aquella época, los graffitis no eran muy elaborados en cuanto a decoración, pero cumplían con la necesidad de llegar al mayor número posible de personas. (Los graffitis de Bogotá, una pasión frenética., 2021)

Ya a comienzos de la década de los 90's, los graffitis comenzaron a tomar color, gracias a la influencia estadounidense y la cultura hip hop. Pero debido al costo de los materiales necesarios, los grafiteros se vieron en la necesidad de buscar alternativas, ya sea usando menos colores o pintar con pinceles. (Los graffitis de Bogotá, una pasión frenética., 2021)

En los últimos años, el graffiti ha cobrado una notable presencia en la estética de Medellín, llegando al punto de encontrarse prácticamente en cada esquina. Algunas obras destacan por su calidad visual, mientras que otras no tanto, ya sea por el estilo del autor o la ubicación en la que se encuentran. Lamentablemente, en muchas ocasiones, estos graffitis cubren murales que anteriormente embellecían la ciudad.

5.2 Normativas del graffiti.

El debate acerca del graffiti ha estado muy presente en la sociedad, debido a que es considerado por muchos un acto de vandalismo, en especial durante las protestas que se realizan algunas veces, tales como las ocurridas durante el paro nacional de 2021 o las marchas feministas del 8 de Marzo (o en cualquier otra fecha). También, se han hecho bajo el velo de la noche y en total anonimato, tal y como se plantea al principio del artículo *“Esporas de plomo suspendidas en la superficie”* de Santiago Rodas para la página web de la revista el mal pensante.

Existe la posibilidad de denunciar los graffitis que se considera que afectan la integridad del espacio público. El proceso sería el siguiente (Ministerio de justicia., 2019):

- Informar a algún policía que se encuentre en la zona.
- El policía correspondiente se encargará de verificar si el incidente realmente ocurrió. Una vez confirmado, buscarán a la persona responsable (en caso de no estar presente en el lugar). Se le informará al presunto infractor sobre lo que se le acusa. Este tendrá la oportunidad de defenderse.
- Si se comprueba la culpabilidad del acusado, se procederá a aplicar una medida correctiva. Esta medida puede incluir una multa de \$196.720, la

reparación de daños materiales en mobiliario o inmuebles, así como la construcción, cerramiento, reparación o mantenimiento de inmuebles.

5.3 Contexto histórico del Barrio Aranjuez.

La historia de Aranjuez comenzaría en la década de 1910, cuando varios hacendados empezaron a construir sus casas de veraneo y fincas ganaderas en esos terrenos. Ya a principios de la década de los 30, la zona comenzó a urbanizarse con la llegada de varias familias que provenían de diferentes partes de Antioquia debido a las oportunidades de empleo que comenzaron a surgir. (Nororiental, 2020)

El nombre del barrio fue idea de Manuel J. Álvarez, inspirado en una ciudad colonial española que había visitado. También se consideró el nombre de Berlín, pero fue descartado después de la Segunda Guerra Mundial cuando Alemania se rindió. Este último nombre fue finalmente adoptado por otro sector. (Nororiental, 2020)

6. MARCO TEÓRICO

6.1 Denotación y connotación.

En este contexto académico y de investigación, es esencial comenzar por definir con precisión los dos conceptos fundamentales que servirán como pilares para el desarrollo de este trabajo de grado. Estos conceptos son la denotación y la connotación, dos elementos intrínsecamente ligados al análisis de la comunicación visual y su significado.

La denotación es la acción y el efecto de denotar. Esta palabra, a su vez, tiene dos significados: el primero, "indicar, anunciar, significar", junto con otras palabras que sirven como sinónimos; y el segundo, "el sentido literal de una palabra o expresión: significar objetivamente" (Real Academia Española, s.f., definiciones 1 y 2).

Desde una perspectiva lingüística, se refiere a la representación objetiva y descriptiva de un término o símbolo, su valor indicativo y su significado básico. (Calleja, 1988) En otras palabras, la denotación es aquello que se encuentra en

una búsqueda directa en un diccionario o enciclopedia; es la capa superficial de significado que no requiere una interpretación profunda.

Siguiendo con lo anteriormente dicho, el lenguaje denotativo hace referencia a decir algo tal cual es de manera objetiva, para que el mensaje sea claro y perfectamente entendible, sin que haya lugar a alguna interpretación con simbologías. (Montenegro, 2020)

En contraste, la connotación, según la Real Academia Española, es la acción y efecto de connotar y esta última palabra, a su vez, la RAE la define como *“Conllevar, además de su significado propio o específico, otro de tipo expresivo o apelativo”* (Montenegro, 2020)

La connotación nos sumerge en un nivel más profundo de comprensión, enraizado en las asociaciones subjetivas que se asocian a los términos y símbolos. (Calleja, 1988) La connotación amplía y enriquece el significado de un elemento visual, lo que lo hace mucho más complejo que la denotación. Esto implica una investigación exhaustiva para capturar sus matices y lograr una comprensión más completa, lo que incluye *“las enseñanzas culturales, ideologías, el pasado o los saberes previos”* (Montenegro, 2020)

El lenguaje connotativo es lo figurado o simbólico, por lo que no solo comunica información, sino que también sentimientos y sensaciones. Aquí se utiliza mucho lo cotidiano y lo coloquial, más que todo, en los textos literarios debido a las posibilidades sugestivas y ambiguas del lenguaje. (Montenegro, 2020)

Aplicando estos conceptos al objetivo central de este trabajo, que no es lo lingüístico sino lo gráfico, la denotación se relaciona con la percepción inicial y evidente de los elementos visuales, como el color, las figuras y las texturas. Estos elementos se presentan a simple vista, y su significado básico es comprensible sin esfuerzo adicional.

Sin embargo, la connotación agrega capas de interpretación más profundas. En el caso del color, no se limita a su mera existencia, sino que se investiga la intención detrás de su uso por parte del autor y las asociaciones culturales o simbólicas que

puedan existir. Del mismo modo, las figuras y otros elementos gráficos se analizan en términos de su posición y tamaño, desentrañando el significado más allá de su representación visual.

En resumen, la denotación y la connotación son herramientas cruciales para explorar y comprender el lenguaje visual en profundidad. Mientras que la denotación proporciona una comprensión superficial y objetiva, la connotación nos sumerge en las capas más profundas de significado, permitiéndonos apreciar plenamente la riqueza de la comunicación visual en todas sus dimensiones. Este enfoque analítico y crítico será esencial en la investigación que se llevará a cabo en este trabajo de grado, donde se explorarán las sutilezas y complejidades del lenguaje visual en diversas obras de arte y diseño gráfico.

6.2. Leyes de la Gestalt.

Las leyes de la Gestalt desempeñarán un papel fundamental en el desarrollo del trabajo de grado, ya que serán de vital importancia para llevar a cabo un análisis denotativo y connotativo de los graffitis presentes en la Comuna 4 del barrio Aranjuez en Medellín.

Para empezar, la teoría de la Gestalt fue un movimiento que surgió en los años 20's en Berlín, Alemania. La palabra Gestalt proviene del alemán y significa patrón, figura o forma e inicialmente, fue planteada desde el ámbito de la psicología y el cómo percibimos nuestro entorno y cómo nuestra mente resume todo eso por medio de formas o grupos de elementos. (Llasera, 2021)

La gestalt es posible aplicarla en el diseño gráfico a través de ciertas leyes. En el artículo *“Exploring the Gestalt Principles of Design”* (Explorando los Principios Gestalt del Diseño) de Cameron Capman para Total y traducido por Yesica Danderfer, se menciona que *“La propuesta inicial más influyente escrita sobre la teoría fue publicada por Max Wertheimer en sus leyes de organización perceptiva de 1923”* también se menciona a otro autor llamado Wolfgang Köhler, hizo sus

aportes para las leyes, con muchas ideas influyentes sobre el tema, pero 3 años antes que Wertheimer. También se menciona que *“Independientemente de quién propuso las ideas por primera vez, los principios gestalt son un conjunto importante de ideas para cualquier diseñador para aprender, y su implementación puede mejorar mucho no solo la estética de un diseño, sino también su funcionalidad y facilidad de uso.”*

En el libro *“La enseñanza del lenguaje visual: Bases para la construcción de una propuesta alternativa”* de Mariel Ciafardo hay una sección titulada *“Breviario de las leyes de la Gestalt”* en ella, se mencionan las leyes (y se dan algunos ejemplos de ellas) a las que se hacen alusión en el párrafo anterior y estas son:

- **Ley de Simplicidad:**

Los estímulos ambiguos tienden a analizarse de la forma más simple. En la actualidad, más que como una ley en sentido estricto, se entiende a la simplicidad como un principio general que orienta la formulación del resto de las leyes.

- **Ley de Agrupamiento:**

- *Por proximidad:* elementos y figuras que están más próximos tienden a verse como una unidad y a aislarse de otros, aunque todos sean iguales.
- *Por semejanza:* se refiere al comportamiento de las partes con relación a la totalidad, sobre la base de los principios de semejanza (similitud de tamaño, dirección, forma, color). Los elementos similares tienden a agruparse y a diferenciarse de otros y eso, incluso, puede dominar sobre la proximidad, con independencia de la distancia. Las figuras semejantes tienden a ser vistas conjuntamente.

- **Ley de Transponibilidad o Constancia:**

Traslado de una configuración de una situación circunstancial (orientación, tamaño, etcétera) a otra sin que dejen de percibirse sus características estructurales básicas.

- **Ley de Pregnancia:**

La configuración se identifica por el mínimo conceptual, su enunciación estructural o figurativa sencilla, su reconocimiento verbal inmediato, el máximo nivel de contraste con su entorno y el mínimo de ambigüedad.

- **Ley de Simetría:**

Las formas tienden a percibirse de manera tan simétrica como sea posible, dado que garantizan equilibrio.

- **Ley de Cerramiento:**

Una forma abierta tiende a completarse perceptualmente recomponiendo su estabilidad (las formas cerradas son más estables que las que se presentan sin límites).

- **Ley de Continuidad:**

La continuidad es un factor que se observa en un conjunto de figuras, formas, líneas, etcétera, que recorren un espacio con una direccionalidad común, entendiéndose al conjunto como una unidad visual con un ritmo continuo de lectura.

- **Ley de la buena forma y del destino común:**

Este factor se confunde habitualmente con la Ley de Continuidad. Sin embargo, aquí no hay pérdida de definición, sino una interrupción formal de otro u otros elementos que se «leen» por delante de esa estructura primigenia, sin restarle unidad.

Se cumple este factor cuando cualquier interrupción formal no impide la lectura completa de la figura interrumpida.

- **Ley de la Experiencia:**

Este factor, como su nombre lo indica, se refiere a la memoria del sujeto. No se trata de la experiencia en sentido general —la cual atraviesa cualquier acto perceptivo—, sino de una imagen o conocimiento concreto que tenga precedente en la memoria o en una experiencia del sujeto, que cobra sustancia como evocación.

- **Ley de Figura-Fondo:**

Determina la tendencia a subdividir el campo en zonas más articuladas que ocupan el primer plano, habitualmente más pequeñas y complejas, de mayor claridad y precisión —esto es, la figura— y zonas más fluidas, más alejadas del espectador, que rodean la figura, difusas —es decir, el fondo—.

Para concluir con las leyes de la Gestalt, estas son parte fundamental del presente trabajo de grado debido a que los graffitis pueden llegar a cumplir una o varias de ellas y se podría explicar el porqué de eso e incluso, explicar por qué no las cumplirían.

6.3 Teoría del color.

Se encontraron varias definiciones de lo que es, pero las principales fueron “se denomina teoría del color el grupo de reglas básicas que se utiliza en la mezcla de colores para lograr el efecto deseado, ya sea a través de combinar colores de luz o colores pigmento.” (Teoría del color. Todo lo que necesitas saber, 2022) “es una guía que estandariza todo lo que sabemos sobre el color: definiciones, categorías, relaciones y efectos para su aplicación en las artes visuales, diseño de interiores y diseño gráfico” (Villalobos, 2021)

En conclusión, la teoría del color ayudaría en este trabajo de grado para poder identificar la armonía visual que haya (o la carencia de esta) en las obras.

6.4. El graffiti

El arte urbano, es una de las muchas formas de expresión creativa que proliferan en todo el mundo, constituye una manifestación cultural y artística que llama la atención de todo aquel que la mira, ya sea de manera positiva o negativa. En esta expresión, las ideas y las experiencias fluyen libremente, plasmadas en muros y paredes de la ciudad. El arte urbano, comúnmente denominado graffiti, se convierte en un testimonio efímero, arraigado en su entorno y, a menudo, anónimo.

La palabra "graffiti" tiene sus raíces en el término griego γράφω (grapho) que significa grabar o escribir, la cual evolucionó al latín en graffito.

La RAE (Real Academia Española) la define como *“Firma, texto o composición pictórica realizados generalmente sin autorización en lugares públicos, sobre una pared u otra superficie resistente.”*

En su esencia, el graffiti es un dibujo o una obra de arte que se materializa en las fachadas de bienes inmuebles, imposibilitando su traslado de un lugar a otro. Estas manifestaciones están al alcance del público sin restricciones, ya que se desarrollan en espacios urbanos, enriqueciendo la estética y el paisaje de las ciudades, aunque no sin controversia.

La autenticidad del graffiti radica en su anonimato. La identidad de los artistas que lo crean generalmente permanece oculta, añadiendo un misterio intrigante a cada obra. Los motivos que impulsan la creación de graffiti son diversos y profundos. Algunos pueden ser meramente artísticos, llevando la creatividad a su máxima expresión. Otros pueden tener una carga política, convertirse en formas de protesta contra las injusticias o vehículos de mensajes sin mayores pretensiones que su impacto visual y emocional.

Los autores de graffiti, aquellos cuyas identidades se conocen, suelen ser individuos jóvenes, a menudo marginados por la sociedad. En algunos lugares, su actividad se considera un delito, ya que se percibe como daño a la propiedad privada, una forma de vandalismo. Sin embargo, en otras regiones, el graffiti se ha

integrado en la cultura y estética de la ciudad, siendo visto como un medio legítimo de expresión que enriquece la identidad urbana.

El debate sobre el graffiti persiste, cuestionando si es un acto de rebeldía, una expresión artística o una infracción. Independientemente de la opinión, es innegable que el graffiti tiene el poder de transformar un rincón gris de la ciudad en una galería de arte al aire libre, desafiando las normas y permitiendo que las voces silenciadas se hagan escuchar en las paredes que hablan en susurros de tinta y color.

6.4.1 Estilos del graffiti.

No hay lugar a duda de que existen gran variedad de estilos del graffiti y que cada uno lleva su propio nivel de complejidad. Según la página Degraffiti, dichos estilos son:

- **Bubble Letter:** Como su nombre indica, son letras que parecen burbujas. Es una técnica sencilla, lo que la hace ideal para aquellos que se están iniciando en el graffiti.
- **Wild style:** Originado en el sur del Bronx, es uno de los estilos más extendidos en el mundo. Permite que el autor sea reconocido no solo por su firma, sino también por su destreza al ejecutar su estilo. Para lograr un buen Wild style, son fundamentales la composición de colores, el uso de sombras y la profundidad.
- **Block letters:** Se basa en letras simples, grandes, legibles, gruesas y con rellenos lisos. Es otra forma de hacer grafitis en gran formato y pueden leerse bien desde lejos. Se utiliza un rodillo para realizar las letras debido al tamaño y grosor de las mismas.

- **Extinguisher (extintores):** Consiste en hacer un tag, pero en lugar de usar sprays convencionales, se emplean extintores (de ahí el nombre) rellenos de pintura. Es uno de los tipos más difíciles debido al uso de estos, al peso y la destreza necesaria para obtener un buen resultado final.
- **Model Pastel (Estilo 3D):** Mediante la combinación de colores, brillos y sombras, se busca lograr un efecto tridimensional en las letras, siendo el relleno lo más importante. Se juega con las perspectivas para simular que las letras se salen de la pared. Es más artístico que espontáneo y, a diferencia de la mayoría de estilos, el Model Pastel se originó en Europa y no en Estados Unidos.

También existe el stencil graffiti, el cual utiliza una plantilla para plasmar un mensaje, ya sea político, social, artístico o bien, publicitario. Este tipo de graffiti es mucho más planificado y meticuloso que el tradicional, lo que permite reproducirlo varias veces en diferentes lugares (Stencil Graffiti Como crear llamativos stencil graffiti para su mensaje de marketing callejero, 2024)

6.5 El Hip Hop.

El Hip Hop está estrechamente ligado al graffiti, ya que este último ha formado parte de la estética del primero. Se ha visto reflejado tanto en las portadas de algunos discos como en las calles donde se suele escuchar este género musical.

El Hip Hop tuvo sus orígenes en la Nueva York de los años 70, en los barrios mayormente habitados por personas afroamericanas como el Bronx y el Harlem. Debido a sus orígenes marginales, el género fue bastante discriminado por décadas a pesar de su creciente popularidad a lo largo del mundo. Sin embargo, con el paso del tiempo, estos prejuicios perdieron importancia y el hip hop fue aceptado. Ya no era visto como un género de personas al margen de la sociedad, sino como un medio de reivindicación cultural y social a través de diferentes vertientes tales como el rap, el freestyle o el breakdance. (La cultura Hip Hop, protagonista de estos tiempos., 2021)

El hip hop no solo se convirtió en una forma de expresión artística, sino también en una poderosa herramienta para abordar temas sociales como la desigualdad, la injusticia y la violencia. Gracias a su capacidad para transmitir mensajes profundos y significativos, el hip hop ha influenciado no solo la música, sino también la moda, el lenguaje y la cultura en general, llegando a ser reconocido como un fenómeno global que trasciende las barreras culturales y lingüísticas.

6.6 El muralismo.

Si bien el graffiti es el tema central del presente trabajo de grado, no está de más mencionar las otras expresiones de arte urbano que existen, una de ellas es el muralismo.

El muralismo se refiere a las obras artísticas realizadas en extensiones de pared amplias con el propósito de embellecerlas y deshacerse de las paredes grises y los espacios para darle algo de diferente. Se pueden realizar en paredes de edificios, colegios, locales, ayuntamientos, casas particulares, etc. casi siempre, con la autorización de la persona o entidad dueña del inmueble. (Muralismo s.f.)

El muralismo en latinoamérica surgió luego de la Revolución Mexicana como una manera de expresión política y promovida por varios políticos de la época, haciendo que se plasmarán estas obras en las fachadas de los edificios gubernamentales y en lugar de mostrar desacuerdo, tomó un papel de educación a las masas mediante la recreación de la historia del país. (Muralismo Latinoamericano: el arte como instrumento político, 2023)

Hubo varios exponentes del movimiento, el más conocido era Diego Rivera, con sus obras en las paredes Palacio Nacional de Bellas Artes de la Ciudad de México. En sus obras se abordaban temas anticapitalistas y revolucionarias a favor de los movimientos obreros. (Muralismo Latinoamericano: el arte como instrumento político, 2023)

En Colombia, el muralismo fue rechazado en un principio por los políticos, pero con el tiempo, lo fueron aceptando *“Los más importantes muralistas se inspiraban en la historia del país, sus problemáticas sociales y en leyendas y mitos urbanos.”* (Muralismo Latinoamericano: el arte como instrumento político, 2023) y uno de los mayores exponentes, sin duda, fue Pedro Nel Gómez. Él introdujo en el país la pintura mural al fresco y otros procesos técnicos que no se habían visto en Colombia anteriormente. Además, realizó grandes aportes a la cultura y al arte del país, destacándose también en el ámbito educativo al formar a arquitectos e ingenieros. Estuvo involucrado en la creación y consolidación de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia en Medellín. (Reseña biográfica, s.f.)

6.7. Referentes de investigación.

6.7.1 Análisis crítico del Graffiti como herramienta comunicativa de expresión urbana.

A finales del 2019, Silvia Maldonado Mangi llevó a cabo una investigación para un artículo en la Revista Arbitrada Interdisciplinaria KOINONIA, titulado "Análisis crítico del Graffiti como herramienta comunicativa de expresión urbana". En este, la autora expuso los resultados de un análisis de murales en las ciudades ecuatorianas de Guayaquil y Quito, considerando los materiales y técnicas empleadas, con un enfoque cualitativo, el método más adecuado para esta indagación.

Su objetivo primordial fue analizar los graffitis desde una perspectiva epistemológica-evolutiva, dado que existían limitadas investigaciones previas sobre el tema en la región latinoamericana, según sus propias averiguaciones.

La documentación fue la técnica utilizada, revelando factores como la combinación de colores, la promoción del cuidado del medio ambiente y la reutilización de algunas imágenes.

Los objetivos, el método y las herramientas empleadas por Silvia Maldonado en su investigación son compatibles con lo que se pretende hacer, sirviendo como guía adaptable al contexto específico de este estudio.

7. METODOLOGÍA

7.1 Enfoque de la investigación

El enfoque más adecuado para este trabajo de grado sería el cualitativo, dado que se trata de un estudio de naturaleza exploratoria que no requiere la rigurosidad del método cuantitativo. Este enfoque permite una inmersión profunda en el análisis denotativo y connotativo de los graffitis, explorando sus significados y simbolismos de manera más holística y subjetiva.

En este trabajo de grado centrado en el análisis denotativo y connotativo de los graffitis de la comuna 4, barrio Aranjuez de Medellín, el enfoque cualitativo ofrece una flexibilidad fundamental. A través de este método, se pueden emplear diversas herramientas de recolección de datos, como la observación participante, las entrevistas semiestructuradas o el análisis textual, que permiten una comprensión más rica y contextualizada de los elementos presentes en las obras de arte urbano.

Además, el enfoque cualitativo facilita la posibilidad de retroceder en ciertos pasos del proceso de investigación si los resultados no son los esperados, lo cual es especialmente relevante en un estudio tan exploratorio como el análisis de graffitis.

Esta flexibilidad permite ajustar el enfoque metodológico a medida que se avanza en la investigación, adaptándose a las particularidades y hallazgos que surjan durante el análisis de las obras.

Asimismo, el enfoque cualitativo promueve la interpretación profunda y reflexiva de los datos, lo que resulta fundamental para desentrañar los múltiples significados y mensajes que pueden estar presentes en los grafitis. Al sumergirse en las complejidades de estos elementos visuales y simbólicos, se pueden identificar y analizar las diversas capas de significado que conforman el lenguaje visual de la calle.

En resumen, el enfoque cualitativo ofrece una base sólida para abordar un trabajo de grado enfocado en el análisis denotativo y connotativo de los grafitis, proporcionando la flexibilidad, la profundidad y la interpretación reflexiva necesarias para explorar y comprender plenamente este fenómeno cultural urbano.

7.2 Metodología de diseño.

La metodología de diseño más adecuada para este proyecto es la propuesta por Bruno Munari, quien en su obra *El arte como oficio* considera al diseñador como un proyectista con un sentido estético que se desarrolla en diversos aspectos del área, especialmente en el diseño gráfico. En la compilación *Metodología del Diseño*, elaborada por Mónica González Mothelet para el programa de Licenciatura en Diseño Gráfico de la Universidad de Londres, se plantea una forma de implementar esta metodología. En el planteamiento del problema, se menciona que este 'no se resuelve por sí mismo, pero contiene todos los elementos necesarios para su solución, los cuales deben ser identificados y utilizados en el proyecto de solución'. Esto implica identificar y emplear los elementos adecuados para definir una solución entre las opciones posibles, mediante la recopilación, procesamiento y análisis de la información.

A continuación, se presenta una gráfica que ilustra el método mencionado, el cual ha sido aplicado en este trabajo de grado.

Problema.

Lo denotativo y connotativo de los murales de Aranjuez.

Definición del Problema.

La falta de comprensión de lo denotativo y connotativo de los murales de Aranjuez.

Elementos del Problema.

Los murales, sus elementos gráficos (donde se incluyen los estilos), la imagen que se tiene de ellos.

Recopilación de Datos.

Análisis crítico del graffiti como herramienta comunicativa de expresión urbana de Silvia Maldonado Mangi.

Análisis de los Datos.

Analizar la información obtenida a través de fotografía, documentación visual, mapeo y georreferenciación.

Materiales Tecnología.

Softwars de diseño, un papel adecuado para impresión

Modelos.

Borradores de la cartilla.

Solución.

Una cartilla que recopile toda la información obtenida.

7.3 Técnicas de recolección de datos.

Se consideraron varias técnicas de recolección de datos, teniendo en cuenta el enfoque seleccionado y explicado en el punto anterior. Se llegó a la conclusión de que las más adecuadas serían las siguientes:

- **Fotografía y documentación visual:** Esta técnica es una de las más importantes, ya que permitiría el análisis detallado de los grafitis cuando no sea posible estar en el lugar durante alguna de las salidas de campo programadas. Además, la documentación visual puede incluir no solo las obras de arte en sí, sino también su ubicación, contexto urbano y cualquier cambio o evolución que experimenten con el tiempo.
- **Mapeo y georreferenciación:** Esta técnica serviría como una guía de la ubicación y distribución de los grafitis dentro de un área específica. Proporcionaría información importante relacionada con el contexto espacial y su relación con el entorno urbano circundante.

8. RESULTADOS

Se ha recolectado información de aquellos murales más relevantes y representativos de la comuna, desde un punto de vista gráfico, contextual, social y cultural. El orden de presentación de cada uno no tiene que ver con su nivel de importancia.

Graffiti #1

Este graffiti lleva el nombre "Aranjuez", que corresponde a la comuna y al barrio donde se encuentra, resaltando su valor como elemento de identidad del sector y dejando claro el origen de la obra. Los colores vibrantes de las letras lo hacen destacar, incluso de noche. En el centro, también sobresale un símbolo del grupo local Alcolyrikoz, dedicado al rap y al hip hop, reconocido en la ciudad, especialmente entre los fanáticos del género, lo que añade aún más relevancia al graffiti para el barrio.

Graffiti #2

Este tiene por característica principal la estética oriental, teniendo como indicios de esto la vestimenta y accesorios de los personajes, y el fondo con casas típicas de aquella región del mundo. Su importancia se encuentra en mostrar la gran imaginación que el artista tenía al momento de realizar su obra.

Graffiti #3

La cultura del hip hop está profundamente arraigada en la comuna; un ejemplo es el grupo mencionado anteriormente y otro es el grafiti presentado. Este es importante porque representa el género mediante distintas tonalidades de colores y escenas ilustradas que muestran momentos e hitos del hip hop, además de hacer una clara referencia al tiempo que el género lleva vigente.

Graffiti #4

Esta primera sección del cuarto grafiti tiene un elemento distintivo y lo que hace que sea importante para el sector: el número 4, que simboliza a esta comuna de Medellín. Este número aparece como un elemento tridimensional y también representado por los dedos levantados de una de las manos en la composición. Además, podría evocar un sentimiento de familia debido al grupo de personas que aparece en la imagen.

En la segunda sección del cuarto graffiti, destaca una figura polinésica tradicional, reconocible por su escudo característico. No obstante, en una interesante reinterpretación, el arma tradicional es sustituida por un pincel. Esta sección resulta especialmente llamativa y se conecta de manera fluida con la primera parte del graffiti, creando una narrativa visual cohesionada.

Esta última sección del grafiti incluye elementos más orientados hacia lo urbano, específicamente hacia la música, representados por los auriculares y el disco de vinilo que el personaje lleva consigo. Estos detalles lo conectan con varios de los otros grafitis presentados en este trabajo.

En conclusión, el grafiti #4 es una amalgama que combina varios elementos con múltiples interpretaciones.

Graffiti #5

El quinto grafiti incorpora varios elementos y referencias urbanas, aparte de tener colores y formas bastante llamativas. Su importancia para la comuna 4 y, en

particular, para el barrio Aranjuez, radica en el símbolo de la cadena de oro del pollo, que representa a 4ESKUELA, una organización que, según su sitio web (4eskuela.org), busca promover y preservar la cultura hip hop mediante el intercambio de conocimiento. Por lo anterior, se asume que el graffiti fue realizado por alguien perteneciente a la organización o bien, por alguien que les quiso hacer un homenaje.

Graffiti #6

Este graffiti, al igual que el tercero, debe su importancia a que es una representación de la cultura hip hop. Varios elementos en su diseño refuerzan esta idea, tales como la grabadora al fondo, el bailarín de breakdance a la derecha y una persona con un gorro icónico del género a la izquierda. Todos los elementos, en su conjunto, resaltan gracias al fondo negro y a ese leve brillo que los rodea.

Graffiti #7

Este es el tercer graffiti que rinde homenaje al rap, hip hop y a la cultura urbana, características distintivas de la comuna 4 y el barrio Aranjuez. Al igual que el primero, incluye el nombre de la comuna, aunque esta vez dividido en dos partes y dispuesto de forma horizontal. Los dos retratos presentes podrían representar a artistas del género o incluso a grafiteros.

Graffiti #8

Este graffiti en Aranjuez cobra especial relevancia gracias a la presencia de uno de los artistas más destacados del sector: Pac Dunga. Es muy probable que él sea el autor de esta obra, la cual exhibe elementos característicos del graffiti, como el estilo wild style en las letras y una vibrante paleta de colores.

Graffiti #9

Este noveno graffiti presenta una estética que contrasta con las obras anteriores. Mientras que estas últimas suelen ser muy coloridas, este mural se caracteriza por su escala de grises, interrumpida únicamente por la flecha sobre la cabeza y el rombo en la frente del personaje, el cual se trata de un búho. Además, incorpora una serie de patrones precolombinos. Este trabajo es importante porque es un ejemplo más de la amplia diversidad de estilos presentes en el arte urbano de Aranjuez.

Graffiti #10

Este décimo grafiti es importante porque, al igual que muchos otros, presenta el retrato realista de una persona, ya sea real o ficticia. Además, tiene un efecto interesante: parece como si estuviera dentro de un agujero en la pared, una característica que comparte con el grafiti #7, lo que sugiere que ambos podrían haber sido realizados por la misma persona. Su rasgo principal es el contraste entre tonos amarillos y morados, colores complementarios en la rueda cromática. También incluye elementos de la naturaleza, como las hojas del fondo o las alas de la cabeza.

Graffiti #11

Este graffiti destaca por sus elementos característicos, como las bubble letters en la parte superior y el efecto 3D en la inferior. Además, resalta el personaje central, que parece hacer referencia a un bailarín de breakdance, un símbolo de la cultura hip hop, lo que le otorga relevancia para la comuna. También es importante mencionar el efecto 3D, un recurso común en varios de los grafitis analizados.

Graffiti #12

Este graffiti, al igual que el #9, se aparta de la estética predominante en el conjunto de obras seleccionadas debido a la peculiar representación de su personaje. Si bien muchos de los graffitis presentan personajes de estilo cartoon, el #12 se distingue por un aspecto más grotesco, acentuado por el detalle del cuello cortado. Y al igual que el #9, la razón de su importancia es mostrar la amplia gama de estilos presentes en el arte urbano de Aranjuez.

Graffiti #13

Este graffiti, al igual que el #9, utiliza una escala de grises en su estética y también incorpora referencias a culturas precolombinas; sin embargo, en el #13, dichas referencias son más evidentes gracias a la máscara representada. Es importante reiterar que, al igual que con varios de los que se han mostrado antes, este graffiti aporta una notable variedad dentro del conjunto de obras seleccionadas.

Se estudiaron los elementos gráficos los graffitis de la comuna 4, barrio Aranjuez de Medellín que fueron escogidos, tomando en cuenta lo denotativo y connotativo, las leyes de la Gestalt y otros aspectos que ayudaron a sus análisis.

Para este punto, se tomaron en cuenta la opinión de 5 personas a las que se le mostraron fotografías de los graffitis seleccionados y se les solicitó que los analizaran:

Laura y Tanny:

Analizaron los graffitis en conjunto. Resaltaron las jerarquías en las composiciones, el nivel de detalle y los enfoques utilizados, tanto en lo gráfico como en lo denotativo. También mencionaron la rueda cromática y el manejo del color en el tercer graffiti que se les mostró, destacando los escenarios presentes en cada letra de la palabra hip hop. Además, consideraron el dinamismo del decimoprimer graffiti, observando cómo el personaje estaba plasmado en cierto ángulo de cámara y acompañado de otros elementos, recordando que las letras redondeadas resultan llamativas para los niños.

Asimismo, señalaron que el decimosegundo graffiti tenía una estética similar a los dibujos de libretas y que en algunos casos era difícil entender lo escrito. Más adelante, se les explicó que esto es característico de un estilo de graffiti que a veces se emplea.

En cuanto a lo connotativo, compartieron sus interpretaciones. En el decimotercer graffiti, uno de los elementos gráficos les recordó a la película Atlantis: El Imperio Perdido de Disney, sugiriendo que podría haberse inspirado en ella. También mencionaron que cada elemento presente en los graffitis parecía tener su propio propósito.

Finalmente, ambas admiraron las técnicas empleadas en cada graffiti, señalando que cada obra tenía elementos rescatables y que reflejaba el estilo personal de su autor.

Nicolas:

En cuanto al primer graffiti, se menciona la importancia del grupo Alcolyrikoz para la comuna, ya que son originarios de allí. Esto se representa con un símbolo de un

encapuchado que los identifica. También se destaca la vista panorámica del barrio en el fondo del graffiti, que podría estar cumpliendo con la ley de la Gestalt de figura-fondo.

Para el segundo graffiti, se hace referencia a figuras estilo anime junto a letras, señalando que podría simbolizar la fortaleza de los afrodescendientes (debido a que uno de los personajes es afrodescendiente) mediante la imagen de samuráis y los colores empleados en la obra.

En el tercero, se menciona que representa la historia del hip hop. En el cuarto, se señala que el mensaje es difícil de descifrar; podría ser un homenaje a alguien admirado que falleció, debido a elementos como un pincel que llevan a esa interpretación.

En el quinto graffiti, se comenta que resulta complicado entender la intención o mensaje debido a la gran cantidad de elementos, aunque en la sección donde aparece una chica, podría tratarse de la misma autora o de alguien importante para ella.

Respecto al séptimo y octavo graffiti, se menciona que ambos rinden homenaje a los artistas locales de Aranjuez, ya sea de la escena del hip hop (como el grupo Alcolyrikoz, que se vuelve a mencionar en el análisis) o de la comunidad de graffiti en general. Además, se comenta que el octavo contiene un elemento sin relación con el rostro representado.

Sobre el noveno y el décimo graffiti, se menciona que una posible connotación es la creatividad, destacando las alas que la chica del décimo graffiti tiene en la cabeza, el contraste de colores en este y los patrones en el noveno.

En el decimoprimer graffiti, se alude a la ley de figura-fondo de la Gestalt y a los puntos de fuga del personaje en función de la perspectiva. Las letras en las que el

personaje está bailando representan una alegoría de la cultura hip hop, tan ligada a Aranjuez. En cuanto al decimosegundo, se menciona la cabeza cercenada del personaje principal, interpretando que la composición simboliza cómo los malos hábitos pueden controlarnos y llevarnos a “perder la cabeza”.

Finalmente, en el último graffiti se mencionan figuras precolombinas combinadas con elementos modernos, como el cassette en la cabeza del personaje, lo cual podría indicar que la música es un elemento crucial en distintas culturas a lo largo de la historia.

William:

Menciona la historia visual de las piezas y su relación con la evolución del hip hop en la ciudad. Examina los colores, las formas y los símbolos que los artistas utilizan para desentrañar su significado profundo.

Menciona que los graffitis de Aranjuez abarcan una variedad de estilos, desde los de las décadas de los 80 y 90 hasta los más contemporáneos, que incorporan elementos de surrealismo y postmodernismo. Esto lleva a un análisis de la evolución de las corrientes artísticas que han influido en estas obras.

Explora la relación entre los graffitis y la identidad local, resaltando cómo los artistas emplean los muros como lienzos para expresar sus experiencias y aspiraciones. Destaca el uso de colores, formas y símbolos para representar la historia, la cultura y las tradiciones de Aranjuez.

También profundiza en los elementos visuales de los graffitis, como los colores, que contribuyen a construir significados. Así, los tonos fríos transmiten melancolía, mientras que los tonos cálidos expresan alegría.

En conclusión, los graffitis de Aranjuez no son solo adornos urbanos; también son testimonios de la historia, la cultura y las aspiraciones de una comunidad, ayudando a sus habitantes a conectarse entre sí y a construir una identidad

compartida. la manera en la que los colores, formas y símbolos son utilizados para representar la historia, cultura y tradiciones de Aranjuez.

También profundiza en los elementos visuales representados en los graffitis, como los colores, que ayudan en la construcción de significados. Haciendo que sus diferentes tonos fríos transmitan melancolía o que los cálidos transmitan alegría.

Una conclusión de esto es que los graffitis de Aranjuez no son solo adornos urbanos, sino que también son testimonios de la historia, la cultura y las aspiraciones de una comunidad, lo que los ayuda a conectarse entre sí y a construir una identidad.

Juan Esteban:

En uno de los primeros graffitis que se le mostró, menciona que, por sus elementos gráficos, transmite una vibra del Lejano Oriente, sugiriendo que la intención del artista era dar a conocer aspectos de esa cultura.

En el cuarto mural, menciona los símbolos indígenas presentes, aunque también comenta que algunos elementos no les encuentran mucho sentido o no los comprende del todo.

Al analizar el sexto graffiti, destaca la influencia del hip hop, visible en varios de sus elementos, como el grabador de casete (al que considera el protagonista de la pieza, aunque está casi al fondo) y la figura haciendo breakdance. Comenta que la composición está muy saturada, sin espacios para que la vista descanse, y observa cierta simetría, ya que hay rostros en ambos lados del graffiti.

En el séptimo graffiti, divide la obra en dos partes, mencionando que son semejantes por tener texto a la izquierda y un busto a la derecha, con ambos rostros orientados hacia la izquierda. Añade que no podría interpretar el mensaje, debido a su desconocimiento sobre la cultura del graffiti.

Con respecto al octavo graffiti, menciona que no puede decir mucho, asumiendo que la pieza carece de inicio o final.

Del noveno graffiti, destaca la simetría del búho y observa que está formado por figuras geométricas. Menciona que se aplican los principios de proximidad, semejanza y dirección en los patrones del plumaje del ave. Añade que el rubí en la frente genera un gran contraste respecto al resto de la obra, que está en escala de grises, y lo mismo ocurre con la flecha en el fondo.

En el décimo graffiti, resalta el contraste entre las tonalidades de amarillo y púrpura. También menciona que las alas en la cabeza de la chica llaman la atención al no ser un elemento común en una persona, y que cumplen con las leyes de semejanza y proximidad. Comenta la simetría de las plantas como elemento decorativo y sugiere que, en conjunto, la pieza podría representar el deseo de libertad restringido por un factor externo.

En el decimoprimer graffiti, comenta que la obra busca expresar la cultura a la que pertenece. Observa continuidad en las texturas a los pies del personaje y en la línea de la sudadera, y menciona que el texto en la parte superior tiene forma de corazón o parece una burbuja de pensamiento.

En el decimosegundo graffiti, comprende el concepto de cocina y el papel del chef, aunque no entiende bien lo que ocurre. Menciona que la composición tiene una estructura triangular, considerando al personaje sobre la cabeza del chef, y concluye que la obra, en general, es bastante inusual.

En el último graffiti, observa una máscara precolombina y admira su excelente simetría, destacando que la gema en la parte superior genera contraste. Menciona que el collar y el tocado reflejan dirección y proximidad.

Al revisar los análisis los graffitis, se identificaron varios puntos de coincidencia:

- Aspectos formales: Todos los análisis destacaron la importancia de elementos como la composición, el color, la simetría, los patrones geométricos y las referencias visuales.

- Vínculo con la identidad local: Se reconoció que muchos graffitis reflejan la cultura y la historia de Aranjuez, con especial énfasis en el hip hop.
- Simbolismo: Los análisis coincidieron en la identificación y interpretación de símbolos, referencias culturales y significados detrás de las imágenes.

Sin embargo, también se observaron diferencias en los enfoques:

- Énfasis: Algunos análisis se centraron en los aspectos técnicos y visuales, mientras que otros profundizaron en la relación entre los graffitis y la identidad local.
- Profundidad de la interpretación cultural: Hubo análisis más conceptuales que relacionaron los graffitis con las aspiraciones y memorias comunitarias, y otros más enfocados en elementos icónicos específicos.
- Estilo analítico: Algunos análisis fueron más integrales y filosóficos, mientras que otros fueron más técnicos y se centraron en observaciones específicas.

Se determinó realizar una monografía que muestra los resultados, así como los antecedentes y marco teórico de la investigación.

Una monografía ayuda a visualizar todo el proceso que se llevó a cabo durante toda la investigación, desde la búsqueda de referentes, la metodología propuesta, hasta los datos que se recolectaron.

9. CONCLUSIÓN

En la presente investigación se ha analizado una selección de grafitis de la comuna 4, barrio Aranjuez, considerando aspectos como la denotación, la connotación, las leyes de la Gestalt y la teoría del color.

La diversidad de estilos en los grafitis estudiados refleja la gran creatividad de los artistas locales, quienes, a través de sus particulares estilos, integran elementos representativos de su cultura, como el hip hop. Este aspecto se evidencia no solo en las obras urbanas, sino también en iniciativas como el grupo musical Alcolyrikoz y organizaciones como 4ESKUELA. Además, algunos grafitis incluyen referencias a los gustos personales de los artistas, que no necesariamente están relacionados con Aranjuez como tal.

A lo largo de la investigación se observó que, en su mayoría, los artistas representaron sus ideas mediante rostros de personas, que podían ser figuras reales o conceptualizaciones simbólicas. Asimismo, buscaron transmitir, además de la cultura urbana del hip hop, valores como la pertenencia y la resiliencia.

Por otro lado, se concluyó que las interpretaciones de los grafitis pueden variar según los conocimientos y experiencias de cada observador. Estas interpretaciones pueden coincidir o no con la intención original del artista, siempre y cuando dicha intención exista. Determinarlo con certeza solo sería posible al consultar directamente con el creador, algo que suele ser difícil debido al anonimato que caracteriza al mundo del graffiti.

BIBLIOGRAFÍA

- Anaya, I. (13 de Diciembre de 2021). *Kilroy: La Historia de un Viejo Meme*. Obtenido de Vértigo Político:
<https://www.vertigopolitico.com/columnas/ignacio-anaya-con-la-mira-hacia-el-pasado/notas/kilroy-y-la-historia-de-un-viejo-meme>
- Arte urbano: origen y tipos de grafitis*. (03 de Abril de 2020). Obtenido de Escuela Europea Des Arts:
<https://www.escueladesarts.com/blog/origen-arte-urbano-estilo-grafiti/#:~:text=Grafiti%20deriva%20del%20italiano%20graffiti,la%20escritura%20de%20los%20antiguos.>
- BERMÚDEZ, D. A. (26 de Octubre de 2021). Bogotá: grafiti y arte urbano, dos protagonistas de la selva de cemento. *El Tiempo*.
- Calleja, M. A. (1988). Denotación y connotación. En M. Raders, & J. Conesa, *II Encuentros Complutenses en torno a la Traducción*.
- Chapman, C. (s.f.). *Toptal: Design Blog Editor*. (Y. Danderfer, Editor) Obtenido de Exploring the Gestalt Principles of Design.:
<https://www.toptal.com/designers/ui/exploring-the-gestalt-principles-of-design#:~:text=La%20propuesta%20inicial%20m%C3%A1s%20influyente,ideas%20influyentes%20sobre%20el%20tema.>
- EL ARTE PREHISTÓRICO*. (s.f.). Obtenido de Gobierno de Canarias.
- González, J. (14 de Julio de 2020). *LA HISTORIA DEL GRAFFITI MODERNO (60'S-70'S)*. Obtenido de ttamayo: <https://www.ttamayo.com/2020/07/graffiti-moderno/>
- La cultura Hip Hop, protagonista de estos tiempos*. (26 de Abril de 2021). Obtenido de <https://www.cultura.gob.ar/la-cultura-hip-hop-gana-protagonismo-y-se-afianza-como-un-canal-de-exp-10441/>
- Llasera, J. d. (09 de Febrero de 2021). *La Teoría de la Gestalt y sus leyes aplicadas al Diseño Gráfico*. Obtenido de Imborrable: <https://imborrable.com/blog/teoria-de-la-gestalt/>
- Los grafitis de Bogotá, una pasión frenética*. (18 de Marzo de 2021). Obtenido de Fundación Actual: <https://fundacionactual.org/noticia/los-grafitis-de-bogota-una-pasion-frenetica/>
- Mangui, S. M. (2019). Análisis crítico del Graffiti como herramienta comunicativa de expresión urbana. *Revista Arbitrada Interdisciplinaria KOINONIA*.
- Mariel Ciafardo, Edgar De Santo. (2020). Breviario de las leyes de la Gestalt. En M. Ciafardo, *La enseñanza del lenguaje visual: Bases para la construcción de una propuesta alternativa*. (págs. 359-373). La Plata, Buenos Aires, Argentina.
- Ministerio de justicia*. (17 de Febrero de 2019). Obtenido de ¿Qué debo hacer si veo a alguien haciendo grafitis en espacios públicos?:
<https://www.minjusticia.gov.co/programas-co/LegalApp/Paginas/Que-debo-hacer-si-veo-a-alguien-haciendo-grafitis-en-espacios-publicos.aspx>

- Montenegro, L. J. (2020). *LA DENOTACIÓN Y LA CONNOTACIÓN*.
- Mothelet, M. G. (s.f.). *Metodología del Diseño*. Universidad de Londres.
- Munari, B. (1966). *El arte como oficio*.
- Muralismo Latinoamericano: el arte como instrumento político*. (17 de Enero de 2023). Obtenido de Duque Arango Galería:
<https://galeriaduquearango.com/blog/muralismo-latinoamericano-el-arte-como-instrumento-politico/>
- Muralismo*. (s.f.). Obtenido de Graffiti Mural: <https://muralgraffiti.es/muralismo-que-es/>
- Nororiental, E. (15 de Noviembre de 2020). *Aranjuez, el barrio donde se podía pescar hace algunos años*. Obtenido de El Nororiental:
<https://elnororiental.com/aranjuez-el-barrio-donde-se-podia-pescar-hace-algunos-anos/>
- Reseña biográfica*. (s.f.). Obtenido de museo pedro nel gomez:
<https://museopedronelgomez.org/resena-biografica/>
- Rodas, S. (06 de Octubre de 2023). *Esporas de plomo suspendidas en la superficie*. Obtenido de el malpensante:
<https://elmalpensante.com/articulo/esporas-de-plomo-suspendidas-en-la-superficie>
- s.f. (s.f.). *Real Academia Española*.
- Stencil Graffiti Como crear llamativos stencil graffiti para su mensaje de marketing callejero*. (02 de Marzo de 2024). Obtenido de Faster Capital:
<https://fastercapital.com/es/contenido/Stencil-Graffiti--Como-crear-llamativos-stencil-graffiti-para-su-mensaje-de-marketing-callejero.html#El-poder-del-stencil-graffiti-en-el-street-marketing>
- Teoría del color. Todo lo que necesitas saber*. (23 de Noviembre de 2022). Obtenido de brandemia:
<https://brandemia.org/teoria-del-color#%c2%bfque-es-la-teoria-del-color>
- Tipos de graffiti. Conoce todos los estilos*. (17 de Octubre de 2022). Obtenido de degraffitis:
<https://degraffitis.com/tipos-de-graffiti/tipos-de-graffiti/>
- Villain, J. (03 de Julio de 2020). *Historia del Graffiti (Parte 1): todo comenzó con Jack el Destripador*. Obtenido de The Medizine:
<https://themedizine.com/p/historia-del-graffiti-parte-1-todo-comenzo-con-jack-el-destripador>
- Villalobos, C. (18 de Noviembre de 2021). *¿Qué es la teoría del color? Definición y características*. Obtenido de <https://blog.hubspot.es/marketing/teoria-del-color>