

CRÓNICAS GRÁFICAS DE ALGUNOS RINCONES DE LA CIUDAD

UNA NUEVA TENDENCIA GRÁFICA, YA VISTA A NIVEL MUNDIAL, SE HA TOMADO LAS CALLES DE LA CIUDAD DE PEREIRA.

GRAPHIC CHRONICLES ON SOME STREET CORNERS OF THE CITY

A NEW GRAPHIC TREND, ALREADY ON THE INTERNATIONAL SCENE, HAS TAKEN OVER THE CITY STREETS OF PEREIRA.

D.I. JAVIER ALFONSO LÓPEZ M. Diseñador Industrial. Docente Diseño Gráfico. Perteneciente al grupo de investigación iconos y bastones. Estudios actuales de especialización en Gestión Ambiental. Fundación Universitaria del Área Andina Seccional Pereira.

RESUMEN:

Una nueva tendencia en todo el mundo se ha tomado las calles de la ciudad de Pereira. A través de la técnica del aerosol, nacida de una ramificación de los 70's y 80's arte graffiti: el esténcil, una plantilla con una silueta recortada aplicada a lo largo de una pared y el esparcido de la pintura sobre ella. La imagen, una posición general sobre el autor; la crítica social, un punto de vista acerca de la sociedad moderna, algo que está de moda o simplemente una expresión de rebeldía. Los lugares, mejor, las paredes, están muy bien elegidas; zonas comunes, donde las personas están pasando cotidianamente y son sorprendidos por la plantillas o paredes que tienen una relación directa con este arte, como un edificio gubernamental o una cabina telefónica, pero al final, lo que nos lleva a reflexionar, o quizás, ver nuestra propia realidad.

PALABRAS CLAVE:

Diseño gráfico, urbanismo, medios visuales, esténcil.

ABSTRACT:

Within the city, a new worldwide trend has taken over the city streets of Pereira. By means of an aerosol technique originating from a ramification of 70's and 80's graffiti art. The stencil; a template with a cut out silhouette is held against a wall and paint is spread over it. The image; a general statement about the author, a social critique, a point of view about contemporary society, something that is in style or simply, an expression of rebellion.

KEY WORDS:

Graphic design, urban planning, visual media, stencil.

LA TÉCNICA

Una técnica avanzada nacida a partir del manejo del aerosol, una ramificación del graffiti callejero de los años setenta y ochentas dentro del movimiento Punk británico y el Breakdance norteamericano, que a lo largo de estos años ha logrado sobrevivir gracias a la destreza y creatividad de sus jóvenes exponentes.

Es el llamado "esténcil" o plantillas. Una aplicación sistemática de una cartulina o de un papel que por medio de una silueta bien definida y recortada permite establecer los detalles más mínimos y representativos de una imagen en un juego visual de luz y sombras, en blanco y negro y en algunos casos de color; sobre una pared o superficie previamente seleccionada por su tamaño y ubicación estratégica. Sí, estratégica, ya que este arte se fundamenta en el impacto urbano, en la presentación callejera de una idea como protesta a hechos o circunstancias que perjudican la sociedad. Esta es una verdadera "vitrina publicitaria", que llega a miles de personas que pasan diariamente por el mismo lugar a sus sitios de trabajo o estudio, quedando en sus mentes como un subliminal inalterado y a su vez, como algo cómico.

EL PERSONAJE

Su máximo representante en el orbe es el misterioso y enigmático inglés, originario de la ciudad de Bristol, Robert Banks o Robin Banks (¿robando bancos?) que es más conocido por su alias de "Banksy". Este personaje que ha publicado ya varios libros entre ellos "Banging your head against a brick wall"- golpeando tu cabeza contra una pared de ladrillo-, "Existencilism", una mezcla de la palabra inglesa -existencialism- y -stencil-. Y su último "cut it out" -cortándolo afuera-, publicado en el 2004. Es llamado por algunos críticos, tal vez por lo polémico de su obra, el "Terrorista del arte"; ya que ha aludido a situaciones y personajes que comprometen líderes mundiales, luchas armadas y sociales, multinacionales, entidades estatales, obras de arte conocidas; como la monalisa de Leonardo; policías ingleses y hasta

jugadores de fútbol. Esto no ha sido sólo contra él, ya que el arte del graffiti ha sido clasificado por muchos como un arte "vandálico", una expresión equívoca que daña en muchos aspectos la estética de la ciudad, como dice el viejo adagio popular "la pared y la muralla son el papel del canalla", algo para tener en cuenta.

Banksy no sólo se ha expresado sobre el muro, también lo ha hecho en forma de escultura o de "performance" 1, como la que realizó en el parque de diversiones de Disney World en Orlando Florida, en contra de las retenciones ilegales, según él, de prisioneros en la base militar de Guantánamo; colocando un muñeco inflable con la vestimenta típica naranja de los presos, tapa bocas y una cadena de pies y manos en plena atracción turística; pasaron unos cuantos minutos y la imagen ya le había dado la vuelta al mundo por la red.

Poco será lo que le interese a este anónimo artista lo que piensen o digan de él, pero lo más importante es que ha sacado de entre su manga un as que nos permite apreciar a todos, una ciudad llena de imágenes prefabricadas, agradables, inesperadas, puestas en lugares que para la mayoría de la gente son indeseables. Es así, como en el contexto urbano de la ciudad, se ha revivido esta tendencia, a partir tal vez del legado internacional de Banksy.

LA HERENCIA CITADINA

La construcción de las vías para el sistema masivo de transporte, Megabus, dio paso no solo al progreso en materia de comunicaciones sino también a la generación de ciertos espacios poco comunes, con paredes y muros descubiertos de las casas que allí radicaban anteriormente; algo poco vistoso y de cierta manera desagradable, hasta por los cortes circulares en los puntos de giro del gigante bus. Todos estos sectores se sumaban a los ya existentes en los tantos lotes baldíos ocasionados por catástrofes naturales o simplemente por renovaciones urbanas obligatorias. ¿Que hacer entonces con estas áreas recortadas, inoficiosas, convertidas ya en basureros? Hasta ahora no se ha encontrado solución alguna pero aquí están los sitios donde confluyen estas historias y donde personajes anónimos han aprovechado para realizar sus diversas obras artísticas enmarcadas dentro de las técnicas del aerosol libre y el estencil.

LOS CASOS ENCONTRADOS

Para algunos, estas imágenes pasan desapercibidas o son consideradas en ocasiones "rebeldías momentáneas", hechas por jóvenes revoltosos con ganas de obtener reconocimiento. Pero esto en realidad no es así, sus acciones son previamente planeadas y proyectadas, seleccionando sectores solitarios de los que comentábamos anteriormente, para no herir susceptibilidades y aprovechar de esta manera los rincones que en apariencia no le pertenecen a nadie.

Uno de estos lugares es la calle 24 con cra 10 esquina donde aparecía (aparecía sí, porque ya la taparon con carteles y pasquines baratos) la imagen de la criada tradicional, con su delantal blanco, un recogedor y un perro jadeante a su lado; una copia interesante de Banksy pero con algunas frases agregadas que dicen "limpieza social", ahí su adaptación criolla a las circunstancias locales.

Foto 1. Javier A. López

En el mismo sitio se encontraban dos imágenes, más pequeñas que la anterior, la primera con una silueta de un hombre tomando en una de sus manos una "pistola" de bombeo de gasolina, acercándosela a su cabeza. ¿Por que razón? ¿Muy alto tal vez el costo del preciado líquido? Miremos mensualmente cuanto ha sido el alza de la bencina, quizás esto es lo que sugiere.

Foto 2. Javier A. López

El segundo estencil captura una imagen más subjetiva, más fantástica, una persona adulta sostiene una regadera de la cual sale un líquido (¿o que otra cosa debería salir?) y esta cae sobre la cabeza abierta, como si fuera un baúl, de una niña estática. Todo en siluetas simples. ¿Será que el líquido son las ideas?

Foto 3. Javier A. López

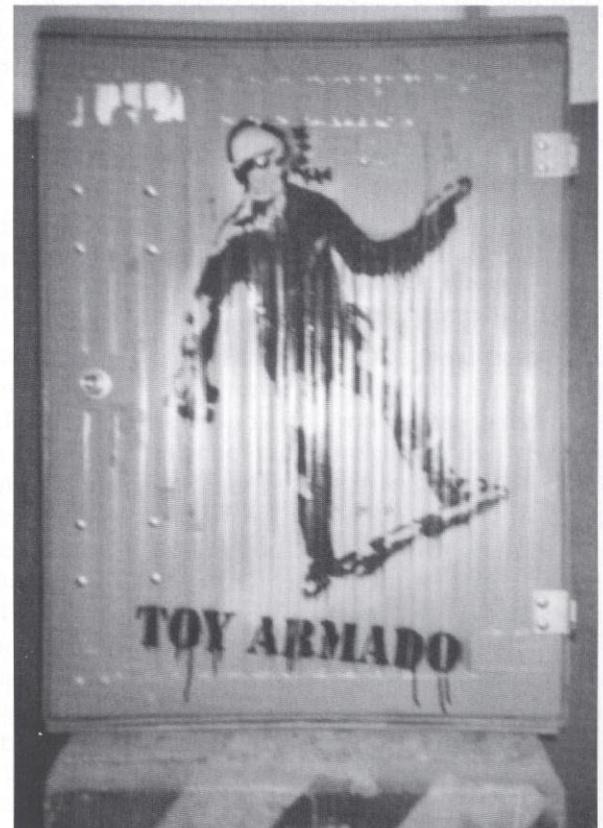
En una caja de la telefónica, los artistas plasmaron un rostro juvenil muy alegre, en aerosol negro, una buena propuesta a estos fríos elementos urbanos. Calle 24 con Cra. 9ª esquina.

Foto 4. Javier A. López

Y siguiendo con la línea de las comunicaciones, en la cra 9 con calle 23, sobre otro de estos elementos públicos, aparece un personaje muy especial, un soldado (eso se observa a primera vista) con una pistola y unos binoculares en cada mano respectivamente con pasamontañas, gafas y con un título bien sugestivo en tipografía militar en la parte inferior "TOY ARMADO". Toy, traducido al español es juguete, juguete armado. a lo mejor una crítica a la violencia constante que aqueja la región o una parodia a los juegos infantiles bélicos. El fondo de la figura es amarillo y fue aplicado primero calculando la posición final de la plantilla, este le da mayor realce al dibujo. -¡Toy armado, que tuto!

Foto 5. Javier A. López

Ya era hora que en las propias entrañas urbanas naciera un súper héroe, para ayudar a afrontar las dificultades que agobian a diario a todos: inseguridad, contaminación, caos vehicular, entre otras. ¿Qué nombre se le colocara a este personaje de azul y negro, ubicado en las bases de lo que otona fuera el imponente palacio municipal y hoy es un monumento al olvido? -No es un pájaro, no es un avión, es...

Foto 6. Javier A. López

Continuando el recorrido visual, en el muro divisor de la construcción de la nueva sede cultural del Banco de la República se encuentran varias imágenes interesantes que al finalizar la obra desaparecerán sin dejar rastro alguno. – De por sí ya desaparecieron. Una chica de rasgos asiáticos con tecno-look en su cabello, una de las pocas obras que combina más de dos colores. Una expresión realizada finamente con detalle de un significado enigmático.

Foto 7. Javier A. López

A su lado la mejor de las obras callejeras de estos atrevidos muchachos. Titulada "código Ché". Cra 9 con calle 18. Declarado a desaparecer dentro de poco, este stencil dos iconos de generaciones diferentes: el primero, la imagen más famosa y trascendental que se haya realizado del Ché Guevara. El segundo, el elemento que cambió la forma de controlar los productos en los años ochenta, el código de barras. ¿Qué tienen que ver uno con el otro? Uno nace en el contexto de la revolución social latinoamericana y representa los ideales más sublimes de la izquierda popular; el otro, demandado por los intereses comerciales de las empresas florecientes del capitalismo, en un momento de la historia donde el progreso se media proporcionalmente a las ventas y el consumo. ¿Entonces que tienen en común? ¿Habría en el fondo una lectura política o una fusión gráfica convenida? Sin comentarios en ese aspecto.

Pero en lo que sí hay que fijarse es en su técnica, en su aplicación compleja, no hay distorsión en la imagen del Ché, no se puede imaginar una plantilla que contenga de tal manera el estencil logrado. Es una obra magnífica, digna de estar en una sala especial de un museo de arte moderno. Queda un interrogante ¿Tendrá que ver lo del Banco de la República con la colocación de la figura? Tal vez no se sabrá.

Foto 8. Javier A. López

Es una Gioconda o Mona Lisa moderna, inspirada no en la esposa de un conde o un caballero medieval; es una chica joven, del común, pero que para estos chicos significaba mucho. No todos los días a alguien le hacen una pintura tan detallada, con tanto estudio previo de luz y sombras. Llama la atención su fondo con líneas ondulantes, como olas diagonales, no es un paisaje referido ni mucho menos; ni siquiera un "leif motif" que se observara desde las otras obras. Un simple efecto visual. Lo que se admite dificultoso es su ubicación sobre unos ladrillos, que bien no son el mejor sitio para hacer un estencil por sus ranuras y diferencias de textura; pero aun así los rasgos no disvariaron demasiado. La musa escogida permanece allí, calle 21 con cra 11, como una "madonna" de mirada profunda.

Foto 9. Javier A. López

Siguiendo la línea de las caras, aparece un rostro bien sugestivo en la calle 24 con cra 6, en pleno ensanche del megabus; un hombre algo de perfil, con sonrisa leve denotando picardía con algo de satisfacción.

-¿Será este personaje uno de los autores intelectuales de este periplo artístico? ¿De qué se ríe? ¿Acaso de lo que hizo?

Foto 10. Javier A. López

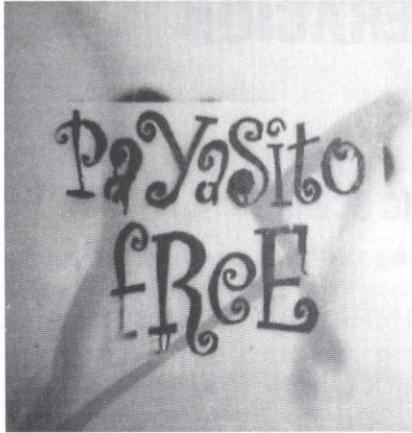
Como para finiquitar y firmar la gran obra distribuida por todo el centro de la ciudad, como un museo ciudadano, los autores se auto retrataron, se dieron a conocer. La juventud es sinónimo de ímpetu, de vanidad; su imagen aparece como dos cómplices y compinches de aventura, no hay muchas características que los describa, solo sus gafas oscuras son parte de su oculta identidad.

Foto 11. Javier A. López

¿Cómo se llaman? Se preguntaría cualquiera, pero si no se necesitan sus nombres para entrar en esta onda gráfica tan peculiar, dejaron eso sí su autógrafo, "Payasito Free" con letra de buena fuente, terminaciones curvas, algo en espiral, bien seleccionada. Alguno se atrevería a afirmar que estos personajes saben de

diseño, conocen bien la técnica y mantienen su nivel de calidad aun hoy día. Es posible que algún día estuvieran cerca o que hayan pertenecido a una escuela de artes. No se podrá conocer con certeza.

LA LECCIÓN

En los negativos quedaron muchas imágenes (tomadas con cámara análoga), otras que por diferentes motivos no se tomaron (pero, hay más por ahí) lo cierto es que esto servirá para apreciar el arte callejero, hecho por los propios coterráneos, con un sentido social no vandálico, dándole a lugares abandonados una visual diferente rescatándolos del ostracismo y del olvido de sus gentes. Gracias al desempeño artístico de estos jóvenes atrevidos, llenos de talento y creatividad a la hora de realizar su acción de diseño, desde su tiempo para realizar sus complicadas plantillas hasta su valor para plasmarlas rápidamente sin ser vistos por nadie. Sus estenciles son fugaces como ellos mismos, pero lo más importante es el haber intentado darle un nuevo carisma a estos sitios con sus pensamientos e ideas, esas son las personas que necesitamos, anónimos en identidad pero sin temores por expresar su arte.

REFERENCIA...

Recorrido realizado en la ciudad de Pereira entre los meses de diciembre de 2006 y Enero de 2007. Imágenes tomadas con una cámara convencional Konica Dr. Finder Jrf: 35 mm. Muchos de los sitios o paredes aquí mencionadas, en su mayoría han desaparecido, ya sea por el apogeo de la modernidad o la incomprensión de muchos.

