

2° Encuentro Nacional de Gestión Cultural

*Diversidad, tradición e innovación
en la gestión cultural*

Tlaquepaque, Jalisco. Octubre 14 al 17, 2015

GRAFFITI: RECONSTRUCCIÓN SIMBÓLICA DEL ESPACIO SOCIAL 2.0

Rut Mendoza García

Palabras clave: grafiti, símbolos, patrimonio intangible, memoria colectiva, participación ciudadana.

El graffiti es una práctica cultural y artística juvenil que tiene como campo de acción la calle y su elaboración se piensa individual o colectiva en caso de pintar con el crew.¹ Es uno de los lenguajes juveniles que resiste ante los intentos legales por disminuir su presencia en las calles, y que, de manera ambigua es aceptado en instituciones culturales y artísticas sumándose a las filas de expresiones juveniles adoptadas por el mercado del arte.

Pero, ¿qué se puede hacer para que el graffiti, lejos de aportar ingresos al mercado del arte continúe presente en las calles y sea tolerado por la ciudadanía?

El presente trabajo busca responder a esta pregunta exponiendo el proyecto **Graffiti: Reconstrucción Simbólica del Espacio Social 2.0** propuesto por el colectivo RsES Crew, el cual se desarrollo en el barrio San Francisco Tultenco, también conocido como **San Pancho**.

Explicaremos por qué se decidió hacer este proyecto, cuáles fueron los objetivos y resultados alcanzados durante el desarrollo de esta propuesta.

Antes de exponer el proyecto consideramos importante presentar al colectivo que está detrás de esta propuesta.

Hablemos de RsES Crew.

RsES Crew es un colectivo que problematiza temas que se relacionan con la práctica del graffiti, ejecuta pintas colectivas y propone proyectos culturales y artísticos vinculados a comunidades. Se formó hace casi dos años en el proceso del proyecto Graffiti: **Reconstrucción Simbólica del Espacio Social** cuyo nombre fue retomado para identificar el trabajo que realizarían (**RsES**).

Dicho proyecto fue gestionado por Rut Mendoza, estudiante de la licenciatura Arte y Patrimonio Cultural de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en febrero del 2014.

A diferencia de los **CREWS** tradicionales, RsES está conformado por: grafiteros, gestores culturales, fotógrafos, diseñadores gráficos, documentalistas y estudiantes de la UACM.

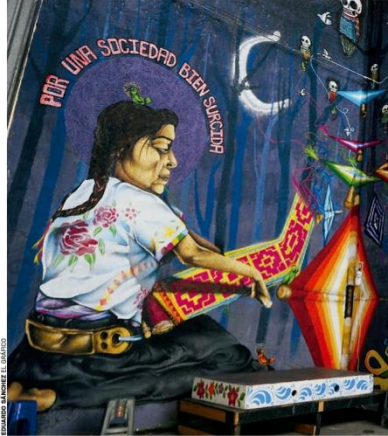
El colectivo considera al graffiti como una forma de comunicación e intercambio de símbolos con diversos sectores de la sociedad en el espacio público. Por lo tanto se busca abrir un canal comunicativo entre grafiteros y población en general, proponiéndose así que el mensaje contenido en el grafiti seas de comprensión colectiva y no sólo un código entre practicantes de este arte.

¹ Nombre asignado al grupo de grafiteros que forman parte de un mismo equipo de pintores.

Es así como el grafiti reconstruye simbólicamente el espacio social plasmando símbolos compartidos que construyen memoria colectiva, herencia común en el territorio e identidad. En este sentido se pretende reconceptualizar la noción de “faltas” contra la propiedad pública y/o privadas.

Dentro de su metodología esta investigar previamente la historia del lugar a intervenir pictóricamente. Se realizan entrevistas, de las cuales, los datos aportados por las personas de las comunidades en las que se trabaja, son utilizados para la elaboración del boceto a plasmar en la pared. Además impartir talleres a grafiteros/as, niños/as y jóvenes como un primer acercamiento con la comunidad. Buscan:

1. Reconstruir el espacio público de manera colectiva.
2. Hacer uso de la comunicación intercultural como un ejercicio que permita el dialogo entre grafiteros y la ciudadanía.
3. Fomentar el pensamiento crítico impartiendo talleres teórico- prácticos a diversas comunidades.

El colectivo RsES no sólo interviene paredes y las toma como lienzos para sus ideas, también reconstruyen una comunidad e imparten talleres

MARIANO MANGAS

Las paredes de una ciudad con urgencia por reconstruir el espacio social han transformado al graffiti en una expresión en la que se hermanan artistas con vecinos de los barrios y comunidades capitalinas.

RsES Crew (Reconstrutores Simbólicos del Espacio Social) es un colectivo conformado por graffiteros, diseñadores, documentalistas, comunicólogos, que este mes cumple un año de compromiso social a través del arte. "Al inicio, los vecinos lo ven de lejos o preguntan: "¿Qué van a hacer?" o "¿Qué están haciendo?" y durante el proceso vamos aceptación. Es algo muy curioso que ellos mismos dicen que hacemos cosas distintas al graffiti tradicional", comenta Rutay Pop (Rut Mendoza). Con el apoyo de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) y la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, RsES Crew propuso intervenir las fachadas del Mercado Lagunilla 2 y "El Telar" de las trabajadoras costarras del Sindicato 19 de Septiembre, al utilizar signos que hacen referencia a la zona o el conflicto social de quienes ocupan dichos espacios.

"Lo que hago no es tan entendible para las personas, entonces aquí al manejar algo más social trato de enfocarlo en una idea en el mensaje", dice Stan (Erik Cruz).

En ocasiones, el colectivo recibe apoyo de los vecinos de las zonas a intervenir. En el caso de la Lagunilla, el presupuesto no era suficiente por el tamaño de la barda, pero al ver el proyecto, los locatarios hicieron una colecta para aportar recursos.

Pero el apoyo no sólo es económico, pues en algunos casos los propietarios del inmueble intervenido aportan los elementos simbólicos—como en el caso de "El Telar"—que hace referencia al terremoto de 1985— con más relación a lo social.

"Mientras estamos pintando siempre hay acercamiento de vecinos o de la gente", asegura Roti, otro de los artistas involucrados. "El lugar empieza a tener una reactivación, la gente empieza a interesarse más por ese espacio y yo lo relaciono alegóricamente: cuando hay color en algún punto, se manifiesta en la gente".

La segunda etapa del proyecto RsES Crew será llevada al Barrio San Pancho, al Centro Comunitario San Francisco Tultengo, en la delegación Cuauhtémoc, donde estos artistas urbanos, además de intervenir un edificio con graffiti, impartirán talleres a los habitantes de la zona.

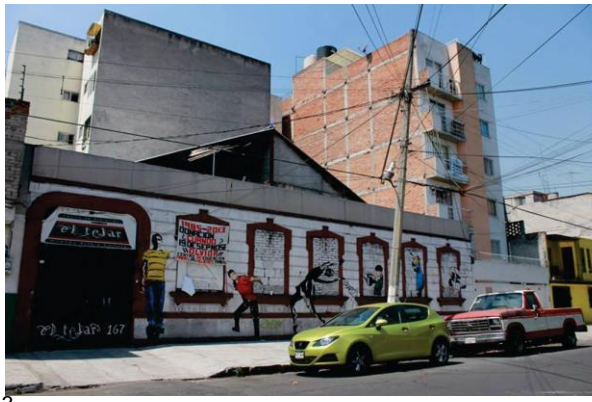
"Es como un regalo que hacemos para recuperar la memoria colectiva", agrega Rutay Pop, y asegura que el grupo no se apropia del espacio público, sino que lo reconstruye.

Algunos de los integrantes de RsES Crew son Ichi (Ilich Chibrás), Sune (Antonio Emmanuel Hernández), Stan, Mariana Castillo Sosa, Doble E (Erick López), Roti y Rutay Pop. Pueden ver su trabajo en: www.facebook.com/GraffitiRsES.

Color para recuperar espacios

2

3

² Entrevista publicada el 7 de noviembre del 2014 en la sección "Escenarios alternos" del periódico El Gráfico.

³ Reconstrucción simbólica hecha en el Centro de Educación para las Mujeres Trabajadoras AC. Ubicado en la colonia Obrera.

4

Graffiti: Reconstrucción Simbólica del Espacio Social 2.0 es un proyecto que se desarrolló en **San Pancho**, un barrio de la colonia Paulino Navarro que pertenece a la delegación Cuauhtémoc. Es conocido y estigmatizado por su pasado, se le ubica por ser un foco rojo. Sin embargo, es la única calle de la colonia que procura mantener vivas sus tradiciones y prácticas culturales.

La propuesta de trabajo para intervenir en este barrio fue pintar algunos muros del barrio San Francisco Tultenco plasmando el patrimonio cultural intangible que existe en esta calle e impartir talleres gratuitos de artes visuales a niños/as y jóvenes. Para lograr estos objetivos se contó con el respaldo del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMyC), la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) y la Territorial Obrera-Doctores de la delegación Cuauhtémoc. Además de los apoyos y facilidades brindadas por los vecinos y vecinas que habitan este barrio.

Si entendemos como patrimonio cultural intangible a la “tradición oral, las fiestas populares, las lenguas y dialectos, la memoria histórica, las costumbres y sabidurías y conocimientos tradicionales, entre otras expresiones sociales” Florescano (1997, p 19) , entonces, San Pancho es un barrio rico en cultura.

Entre sus prácticas culturales esta la fiesta popular celebrada el cuatro de octubre que rinde una fiesta a San Francisco de Asís, acompañada con danza prehispánica durante la fiesta patronal. Vecinos tienen por costumbre realizar bailes sonideros en la calle, incluso hay dos sonideros que emergieron de este barrio: Ritmo Cubano y Sonido Cha cha cha.

También organizan actividades deportivas como el “maratón azteca”, torneo de fútbol y contratan espectáculos de lucha libre.

Considerando que cultura es “[...] como una red, malla o entramado de sentidos que le dan el significado a los fenómenos o eventos de la vida cotidiana [...] que surge como un producto del comportamiento humano y de la vida social situados

⁴ Reconstrucción Simbólica hecha en el mercado Lagunilla 2, ubicado en la colonia Centro.

en un ambiente histórico, geográfico/climático y productivo (material e intelectual)” Austin (s/a p.12) RsES Crew asume provechosa la difusión y salvaguarda de las prácticas culturales existentes en el barrio San Pancho.

Antes de hacer mención de los objetivos y resultados alcanzados, vale la pena mencionar que se realizó un cuestionario previo a la comunidad de San Pancho donde manifestaron estar interesados en conocer la historia de su barrio y demandó una actividad artística relacionada con las artes plásticas o visuales. Se observó que la población de niños/as y jóvenes tienen trunca la educación básica y parte del tiempo lo pasan jugando mientras sus padres trabajan.

Por lo tanto orientándose en las respuestas que dieron en el cuestionario se marcaron como objetivos:

- Pintar con graffiti algunos muros de la calle San Francisco Tultengo para contar su patrimonio cultural intangible.
- Talleres teórico-prácticos para grafiteros. (Este taller es necesario para que el grafitero conozca la historia del barrio, elija los símbolos más significativos del lugar y los pinte en el muro).
- Talleres de artes visuales para niños/as y jóvenes del barrio San Pancho.
- Realizar un video-documental que muestre el desarrollo del proyecto y cuente una historia titulada “San Pancho, mi casa grande”.

Se impartieron un total de cinco talleres, cuatro de ellos fueron dirigidos a niños/as y jóvenes. El quinto taller fue dirigido a los grafiteros.

CUADRO DE TALLERES PROPUESTOS PARA EL PROYECTO GRAFFITI: RECONSTRUCCIÓN SIMBÓLICA DEL ESPACIO SOCIAL		
TALLER	TALLERISTA	POBLACIÓN DIRIGIDA
1. Conozcamos la historia y el patrimonio intangible de San Pancho	Rut Mendoza.	Jóvenes grafiteros/as
2. Iniciación a las artes visuales.	Ethel Betsaida Ramos Torres.	Jóvenes.

3. Taller de estencil	Esteban Viveros Hernández	Jóvenes
4. Producción y creatividad plástica.	Esteban Viveros Hernández	Niños/as
5. Artes visuales y stop motion.	Rodrigo Beltrán	Niños/as

GRAFFITI
RECONSTRUCCIÓN SIMBÓLICA DEL ESPACIO SOCIAL 2.0

RSES CREW te invita a los talleres GRATUITOS de artes visuales y al taller "Conozcamos la historia y el patrimonio intangible de San Pancho" impartidos en el Centro Comunitaria San Francisco, ubicado en: San Francisco Tultengo #41 Col. Paulino Navarro.

INSCRIPCIONES ABIERTAS DEL 6 AL 15 DE ABRIL

INICIO DE TALLERES 16 DE ABRIL DEL 2015

Horarios de inscripción
Lunes a Sábado
11:00 a 14:00 hrs. y 15:00 a 18:00 hrs.

TALLERES PARA JÓVENES	TALLERES PARA NIÑ@S
Iniciación a las artes visuales. (13 a 18 años) Sábado 12 a 15 hrs.	Producción y creatividad plástica. (10 a 13 años) Jueves 16 - 18 hrs y Sábado 10-12 hrs.
Taller de estencil. (14 a 17 años) Jueves 16-18 hrs. y Sábados 13-15 hrs.	Artes Visuales y Stop Motion. (8 a 12 años) Jueves y Viernes 11-13 hrs.
Taller: Conozcamos la historia y el patrimonio intangible de San Pancho (Todas las edades) Viernes 16-18 hrs.	

PARA MÁS INFORMACIÓN:
Graffiti: RSES /rsescrew@gmail.com

Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa

CONVOCATORIA

RSES Crew convoca a grafter@s, artistas plásticos o visuales a participar en el proyecto Graffiti: Reconstrucción Simbólica del Espacio Social 2.0. Se busca trabajar con la comunidad del Barrio San Pancho* investigando su historia y patrimonio intangible, para finalizar con la pinta de 3 ó 5 muros (materiales incluidos)

BASES:

- Compromiso.
- Asistir al taller de investigación los días Jueves 13:00 - 16:00 hrs y Viernes 14:00 - 16:00 hrs. (80% de asistencia garantiza derecho a pintar).
- Enviar a rsescrew@gmail.com
 - Datos personales: nombre completo (tag), edad, dirección, teléfono y correo.
 - Tres fotografías de tus últimas intervenciones.
 - Decir en diez líneas por qué quieres participar.

INSCRIPCIONES
FECHA LIMITE 17 DE ABRIL

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS
21 DE ABRIL

INICIO DEL PROYECTO
23 DE ABRIL

* San pancho es un barrio ubicado en San Francisco Tultengo Col. Paulino Navarro Del. Cuauhtémoc (Metro chabacano)

PARA MÁS INFORMACIÓN:
Graffiti: RSES /rsescrew@gmail.com

Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa

Para la elaboración de las pintas se lanzó una convocatoria extendiendo una invitación a grafiteros a participar en el proyecto. Se les proporcionó los materiales que requerían.

⁵ Carteles que se utilizaron para difundir los talleres y la convocatoria para grafiteros.

TEMARIO PROPUESTO PARA EL TALLER

“CONOZCAMOS LA HISTORIA Y EL PATRIMONIO INTANGIBLE DE SAN PANCHO”.

TEMARIO TEÓRICO	TEMARIO PRÁCTICO
<ol style="list-style-type: none">1. ¿Qué es cultura?2. ¿Qué se entiende por patrimonio cultural intangible?3. ¿Cómo entendemos al graffiti y al arte hoy en día? (charla-debate) <p>Proponer un concepto de graffiti.</p> <ol style="list-style-type: none">4. Reconocimiento del espacio social.5. Historia de San Pancho.6. Reconocimiento de los símbolos del espacio en juego	<ol style="list-style-type: none">1. Muestra de trabajo individual (dibujo)2. Scouting del espacio a pintar.3. Una vez reconocidos los símbolos, éstos serán plasmados en hojas blancas (propuesta de boceto individual).4. Adecuación de los elementos simbólicos que estarán plasma en la pinta.5. Boceto colectivo de la pinta (propuesta y ajustes)6. Boceto colectivo de la pinta (propuesta final)

La iniciativa de hacer proyectos de graffiti vinculados a comunidades es contribuir a la reconstrucción del espacio social, ya que siguiendo a Luisa Urrejola los espacios establecidos en la ciudad son de carácter hegemónico y dominantes, ” *estos espacios dominantes tienden estar destinados a un uso económico, a ser espacios de maximización de beneficios económicos, o bien a ser espacios de consumo*”. Urrejola (2005, p. 24)

A estos espacios también se les ubica como “no lugares”, definido así por Auge, debido a que estos lugares no crean ni identidad ni relación entre quienes lo usan.

En el listado de los “no lugares” que podemos encontrar en la ciudad están: hoteles, centrales de energía eléctrica, plazas comerciales, avenidas principales, restaurantes de comida rápida, bancos, etc.

Por lo tanto proponer proyectos que acerquen a personas paradas en puntos distantes, como lo están grafiteros/as y vecinos/as en este caso, es benéfico pues ambas posturas trabajan con el fin de presentar espacios que resistan ante los no lugares sea “*la experiencia cotidiana la que permite reconocer este sentido de los lugares y tener el sentido de ser parte de éstos, puesto que el lugar es un*

constructo que implica una percepción, un reconocimiento y un uso donde ese inscribe la vida cotidiana haciéndolos familiares, memorables y distinguibles, permitiendo a su vez que las personas se identifiquen con ellos. En definitiva los significados sociales de un espacio antropológico son intersubjetivos, es decir, su valor es cultural y compartido” Urrejola (2005, p. 40).

También accionar e invitar con quienes piensan distinto a ser parte de procesos creativos con el objetivo de no convertirse en el antagonista sino por el contrario trabajar en conjunto a través del **arte participativo** que “engloba a un tipo de producciones artísticas que buscan de manera abierta la implicación física o mental del espectador en la elaboración de contenido creativo, crítico o no, siendo la implicación del espectador parte fundamental de su estructura”. Aguilar (2012. p.12)

GUATEQUE

Los barrios no se suman para dar lugar a la ciudad,
cada uno de ellos es la ciudad.

RsES Crew te invita al cierre del proyecto
Graffiti: Reconstrucción Simbólica del Espacio Social 2.0

- Exposición final de los talleres de artes visuales.
- Muestra de los muros pintados en el Barrio San Pancho.
- Música + comilona.

Te esperamos en el “Centro Comunitario San Francisco”
¡Celebremos juntos y en comunidad!

16 de Julio, 16:00 hrs

Dirección:
San Francisco Tultenco #41 Col. Paulino Navarro
(Metro Chabacano)

UACM
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
“Nada humano me es ajeno”

SECRETARÍA DE CULTURA

RSES CREW

RECONSTRUCCIÓN SIMBÓLICA DEL ESPACIO SOCIAL 2.0

“El graff (arte Graffiti) no solo informa, sino que interpreta el carácter de quien lo esté reportando. Se trata de interpretar el contenido de lo que se dice que existe. El arte graffiti es bello y refleja e interpreta las ideas hermosas que ya existen en la mente de los hipoperos [...] Nuestro arte no sólo dice lo que somos, sino también nos recuerda lo que somos”. KRS-ONE (2009, p. 147).

BIBLIOGRAFIA.

1. Aguilar G. 2012. “El arte participativo” , H. Ayuntamiento de Culiacán, Instituto Municipal de Cultura Culiacán, México
2. Enrique Florescano, El patrimonio Cultural de México, FCE, México, CONACULTA, 1997
3. KRS ONE, “El decimoctavo mandamiento”, *The Gospel of hip hop*, Power House, Brooklyn NY, 2009
4. Tomas R. Austin Millán, “Definición de cultura: la cultura como “sentido” de la vida”, en *Comunicación intercultural. Fundamentos y sugerencias*, citado en: www.geocities.com/tomaustin_cl, consultado el 29 de noviembre de 2013.
5. Urrejola, Luisa. 2005. “Hacia un concepto de Espacio en antropología.

Algunas consideraciones teórico-metodológicas para abordar su análisis”, tesis de licenciatura en Antropología social, Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Sociales departamento de antropología. Chile.