diagnóstico de

arte urbano y grafiti

2013-2023

diagnóstico de

arte urbano y grafiti

2013–2023

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
BOGOTÁ

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
Claudia Nayibe López Hernández
Alcaldesa Mayor de Bogotá

SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Catalina Valencia Tobón
Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte

INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES-IDARTES
Mauricio Galeano Vargas
Director general

Maira Ximena Salamanca Rocha
Subdirectora de las Artes

Hanna Paola Cuenca Hernández
Subdirectora de Equipamientos Culturales

Leyla Castillo Ballén
Subdirectora de Formación Artística

Liliana Morales Ortiz
Subdirectora Administrativa y Financiera

GERENCIA DE ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES
Catalina Rodríguez Ariza
Gerente de Artes Plásticas y Visuales

Equipo de investigación y redacción de textos Diagnóstico de arte urbano y grafiti 2013-2023
César Rubio Jiménez "Cheché" (Coordinación)
Andrés Camilo Bastidas Suárez
Carolina Sanz Alfonzo

Artistas, gestores culturales, expertos e investigadores que participaron con entrevistas para el Diagnóstico de arte urbano y grafiti 2013-2023

Presenciales
Sarcófaga, Yex, Peds, Lesivo, Toxicómano, DJ Lu, Empty Boy, Japu, Ark, Fear, Franco de Colombia, Deen, Joems, Hueso, Ledania, Saga, Ospen, Teck24, Jotados, Simple, Chans, Fode, Sonz, Saks, Oniko, Flame, Cisko, Kef, Dows, 90`s Crew, Enemigo x por El Infierno Galería, Germán Gómez, Andrea Casallas, Vogel, Goske, Camilo Ruíz por Dmental Graffiti Shop, Plon, Camilo Fidel por Vértigo Graffiti-, Kno Delix, Wapz, Mario Andrés González por Vinyl Street Colombia, Colectivo A Tres Manos, Camilo Ara por Casa Jauría, Jahir Dimate por Capital Tours, Mantilla por Galería Beat Bop, Jorge Bautista (Barra Millonarios), Laura Guio y Eduardo Garzón por Gama Colombia, Fabián Urrutia por Auster, Shaday, Catalina Salazar "Rapiña", Marco Sosa por La Valija de Fuego, colectiva Gallinas Furiosas, Juan David Quintero, Chirrete Golden, Smith, Trazo, Jeic, Tegas.

Escritas
Era de Rayo, Tigers Vibes, Robs Oner, Erho, Arteaga, Roy Rytmo, Prisma A.K.A Parásito, Quiña, Cloe, Mugre Diamante, Uruz, Falkon, Bajo Presión, Sin Campana, Exhumando Fotos, Resiste, Mada, Fabián Pillimue (Barras Zona Norte), La de los Mamarrachos, Jack Bloor por Juicy Juicy Gallery, Pinturas Bulldog, Andrés Quintero por Bogotart, City Graff Meeting, Colectivo Guaches y Guarichas, Prise, Mada, Snorky, Ram, Seven, Uruz, Zumo, Mona Prisma, Bogotá Colors, Dolor87, Amarilla, Ache Vallejo, Tomas, La Wife, Colectiva de Mujeres Muralistas, SakoAsko.

Mesas de grafiti
Mesas Locales de Grafiti de las localidades de Antonio Nariño, Área Centro, Bosa, Ciudad Bolívar, Kennedy La Candelaria, Rafael Uribe Uribe, Teusaquillo y Usaquén, Mesa Distrital de Grafiti Mujeres.

Virtuales
José Sarralde por Cartel Urbano, Guache, Gustavo Trejos por Fundación Trípido, Catalina Rodríguez por la Gerencia de Artes Plásticas y Visuales Idartes.

Expertos y artistas invitados como autores de textos
Andrés Peñarete Lugo
Catalina Salazar Calderón «Rapiña»
Colectiva de Mujeres Muralistas
Colectivo M9S
Deysi Carolina Méndez Méndez «Cloe»
Era de Rayo
Germán Gómez Eslava
Juan David Quintero Arbeláez
Roberto Romero Malagón «Chirrete Golden»
Santiago Castro Pulido
Skore999

Autores ganadores de la invitación pública Actualización del diagnóstico de arte urbano en Bogotá - relatos locales 2023

Antonio Nariño-Paula Andrea Maldonado Ramírez
Barrios Unidos-Fabián Isidro Becerra Rodríguez
Bosa-Francisco Rafael Núñez Cárdenas
Ciudad Bolívar-Juan David Guayambuco Montero
Engativá-Jorge Alejandro Flórez Roncancio
Puente Aranda-Luis Fernando Hurtado Rivera
Santa Fe-Brigge Lorena Arguello Peña
Suba-Laura Johanna Rodríguez Acosta
Sumapaz-Jorge Andrés Tapia Salazar
Usaquén-Yuri Liliana Corredor Castañeda

Fotógrafos Idartes

Alejandro Lozano Franco
Carlos Restrepo
Carlos Romero
Cristhian Pérez
David Patarroyo
Diego Andrade
Gareth Sella
Javier Ravelo
John Achiardi
Jorge Enrique Ravelo
Juanita Espinosa Tapias
Kadir Molano
Óscar Javier Martínez
Víctor Calixto

Fotógrafos independientes que aportan registro

Alexandra Castro "Alkaptura"
Álvaro Tavera
Ana María Villa Navas
Ananda Ribeiro
Andrés Camilo Bastidas Suarez
Andrés Peñarete Lugo
Ark
Bibiana Rojas
Brian Medina
Carlos Giraldo "El Diablo"
Carolina Sanz
Catalina Salazar "Rapiña"
Cesar Rubio Jiménez "Cheche"
Chirrete Golden
Cristhian Camilo Espíndola
Cristhian Pérez
Dave Abello
David Gallegos
Deysi Carolina Méndez Méndez "Cloe"
Diana Ordoñez
Diego Alejandro Santos
Eric Stone
Exhumando Fotos
Feel
Fernando Puerta
Gustavo Trejos, Fundación Trípido
Jorge Luis Quintero Corzo "Big Khno"
Joya
Kadir Molano
Karen Rincón
Kno Delix
Laura Guio
Linda Ochoa
Mathew Valbuena
Ospen
Valería Medellín

Registros fotográficos de archivo de artistas, gestores culturales, instituciones, portales web y emprendimientos presentes en el diagnóstico

Galería Santa Fe, Bogotá Distrito Graffiti, Idartes, Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, Alcaldía Mayor de Bogotá, Biblioteca Nacional, IDPC, 20 Minutos Editora, Bogotart, Saga, Franco de Colombia, Shaday, Zokos, Hyntiba Graffiti, Pintuco, Pirotecnia, Erho, Prise, Oniko, Colectivo Lucha Pinta, Quiña, VSK Crew, Robs Oner, Roy Rytmo, Bloke, Tomas, Colectiva Gallinas Furiosas, Colectivo M9S, Teck24, Mona Prisma, CCS Arte Actual, Vértigo Graffiti, WFK Crew, Jotados, Japu, Sang Uno, Thug (q.e.p.d), 109 Crew, Rosas, Ache Vallejo, Els, Rodez, Deimos, Bogotá Graffiti, Mal Crew, Mada, CMS Crew, Germán Gómez, Mesa Distrital de Graffiti Mujeres, Premios Clap, La Zineteca 101 Lab, Ediciones Hogar, Juicy Juicy Gallery, Mesa de Graffiti local de Los Mártires, Colectivo A Tres Manos, Arteaga, Mesa Distrital de Graffiti, Mesa de Graffiti de la localidad de Antonio Nariño, Mesa de Grafiti de la localidad de Ciudad Bolívar, Uruz, Sin Campana, Amén Gallery, Capital graffiti tours, Slow Films, Gran Colombia Tours, Turismoi, Bogotá Colors, Transporter Bogotá, Tripadvisor, Skore999, Cartel Urbano, Peds, Media Negra, Sacke, Chack Morten, Shuk (q.e.p.d.), Empty Boy, Yex, Mugre Diamante.

Publicaciones Idartes
María Barbarita Gómez Rincón
Coordinación editorial

Edgar Hernán Ordoñez Nates
Corrección de estilo

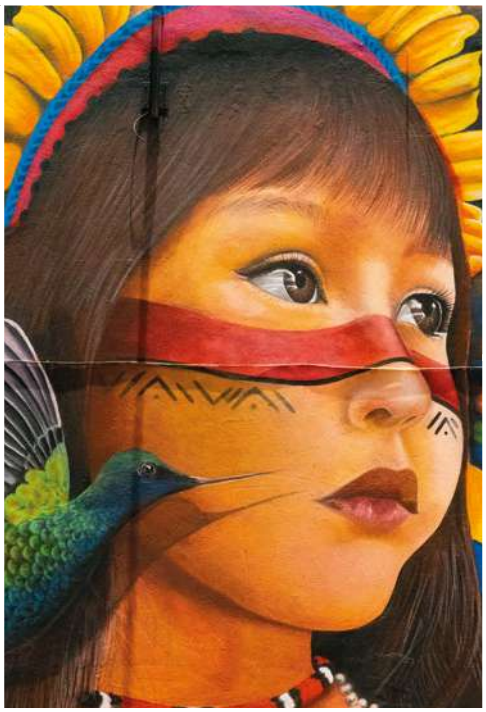
Mónica Loaiza Reina
Diseño

Diego Estefan Villate González
Edición fotográfica

© Instituto Distrital de las Artes-Idartes
Diciembre de 2023
ISBN impreso: 978-628-7686-20-5
ISBN PDF: 978-628-7686-12-0
Idartes
Carrera 8 n.° 15-46
Bogotá, D. C., Colombia
(57-1) 379 5750
contactenos@idartes.gov.co
www.idartes.gov.co
www.galerisantafe.gov.co

DTA

Dolor
DE OTROS
NO TE AFECTA,



42

BOGOTÁ

HEMO

contenido

10
El arte urbano como expresión artística
Por Catalina Valencia Tobón

12
Un diálogo constructivo
Por Carlos Mauricio Galeano Vargas

14
Capítulo 1. Objetivos y alcances del diagnóstico

16 Necesidades que motivan la actualización de un diagnóstico del arte urbano en Bogotá

20
Capítulo 2. Once años de evolución

22 Perseverancia, autogestión y fomento

26 Definiciones generales para acercarse al *Diagnóstico de arte urbano y grafiti 2013-2023*

27 Contexto histórico 2013-2023

36 Breve retrospectiva del arte urbano y el grafiti en Bogotá, 2013-2023

42 La libertad de expresión como motor del arte urbano y de las escrituras callejeras

44
Capítulo 3. Escrituras callejeras

46 Introducción al arte de escribir en la calle

50 Hablemos para entender las distintas escrituras de la calle en Bogotá

58 Donde unos ven manchas, otros ven letras

65 Estilos de *graffiti writing*/Estilos de escritura de grafiti

70 La fuerza de las palabras en las calles de Bogotá

78
Capítulo 4. Arte urbano/*Street art*

80 Introducción al arte urbano

87 Hablemos para entender las distintas técnicas de arte urbano

96 Arte urbano gráfico, pictórico y escrito en Bogotá: Entre la transgresión y el figurativismo

114

Capítulo 5. La apropiación de Bogotá desde sus muros, calles y avenidas

116 Habitar la ciudad desde el arte urbano y el grafiti

131 ¿A qué le apunta Bogotá?

134 Los artistas extranjeros y las dinámicas del arte urbano y el graffiti en Bogotá

143 El arte urbano y las escrituras callejeras de Bogotá vs. el covid-19

150 Las acciones son las que hacen memoria e historia en un país: Prohibido olvidar

154 La avenida Jorge Eliécer Gaitán: Un corredor de la memoria

162

Capítulo 6. Las mujeres como protagonistas del arte urbano y el grafiti de Bogotá

164 Reflexiones de lo femenino en el arte urbano y el grafiti de Bogotá

170 Relato de una artista que ha crecido pintando las calles de Bogotá

172

Capítulo 7. Circulación independiente, festivales, eventos, exposiciones, libros y publicaciones en torno al arte urbano y el grafiti de Bogotá

174 El valor del intercambio de saberes sobre el arte urbano y el grafiti en Bogotá

178 La relevancia de los festivales y eventos de arte urbano y grafiti en Bogotá

186 Breve cronología de festivales y eventosde grafiti y arte urbano realizados entre 2013 y 2023

192 Medios digitales y publicaciones sobre arte urbano y el grafiti en Bogotá: Una breve revisión (2013-2023)

202 El fanzine como medio editorial independiente en el grafiti y el arte urbano de Bogotá

212

Capítulo 8. Regulación y normativa

214 Regulación y normativa del arte urbano y el grafiti en Bogotá

225 Cronología de la regulación distrital

227 Artistas urbanas y escritoras de grafiti de Bogotá: ¿Funciona o no funciona la regulación para ellas?

235 Inventario de superficies autorizadas

238 Grafiti y patrimonio: Disputas y negociaciones del espacio urbano en Bogotá. Un acercamiento

243 Avance y análisis en materia de grafiti y arte urbano responsable en sectores patrimoniales

248

Capítulo 9. Fomento institucional del arte gráfico en el espacio público

250 El arte público gráfico y escrito desde la óptica del fomento institucional

259 Distrito Grafiti

265 Unidad de Reacción Artística Inmediata

271 Museo Abierto de Bogotá

277 Fomento institucional de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

290

Capítulo 10. Organización y participación por medio del arte urbano y el grafiti

292 El porqué de la participación ciudadana desde la óptica del arte urbano, las producciones de *graffiti writing* y los distintos tipos de muralismo en Bogotá

301 Mesas de grafiti: Procesos participativos para la incidencia ciudadana en la toma de decisiones sobre la territorialización de la oferta pública

318

Capítulo 11. La comercialización del arte urbano y el grafiti

320 La masificación del arte urbano y las escrituras callejeras en Bogotá

323 Empresas del sector: Galerías con perfil especializado, tiendas, organizaciones y emprendimientos en Bogotá

331 Turismo creativo: Los *tours* de grafiti y arte urbano en Bogotá

338

Capítulo 12. Hablan los practicantes y las localidades

340 Reflexiones personales de los artistas con base en diez años de evolución

354 Textos ganadores de la invitación pública Actualización de Diagnóstico de Arte Urbano en Bogotá, Relatos Locales 2023

368

Capítulo 13. Una mirada hacia el futuro para fortalecer la inclusión

370 A once años del *Diagnóstico graffiti Bogotá 2012:* Logros, carencias y nuevas necesidades

374

Capítulo 14. Recomendaciones y conclusiones

376 Recomendaciones generales

383 Conclusiones generales

El arte urbano como expresión artística

Catalina Valencia Tobón

Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte

El arte urbano es una expresión artística que ha cobrado gran relevancia en Bogotá, no solo por su valor estético, sino también por su capacidad para generar cohesión social. Mediante la creación de murales y grafitis se han creado espacios de diálogo y reflexión en torno a temas relevantes para la sociedad.

En este libro, editado por el Instituto Distrital de las Artes-Idartes, se puede apreciar cómo el arte urbano ha evolucionado en Bogotá en los últimos diez años gracias al apoyo de diferentes instituciones públicas y privadas. Además, se destaca la importancia de la inclusión de diferentes perspectivas y voces en la creación de estas obras.

Durante esta última década hemos sido testigos de una notable evolución en el arte urbano de Bogotá. Lo que antes era considerado vandalismo, ha sido reconocido como una forma legítima de expresión artística. Los artistas urbanos han encontrado en las calles de la ciudad un lienzo para plasmar sus ideas, emociones y críticas sociales, utilizando el espacio público para transmitir de manera audaz y provocadora mensajes de protesta, reflexión y esperanza. Con sus obras, han logrado poner ante la vista de la ciudadanía las problemáticas que enfrenta la sociedad; en este sentido, el arte urbano es una forma de resistencia pacífica que invita a la reflexión y al diálogo.

En Bogotá, el arte urbano es mucho más que una forma de expresión artística: es un movimiento cultural que ha transformado la ciudad en un espacio más humano, más estimulante y más inclusivo. Los murales y grafitis han convertido las calles en galerías de arte al aire libre que pueden ser disfrutadas por todos, y a la vez, han generado un sentido de pertenencia en la comunidad, fortaleciendo la identidad cultural de la ciudad.

Los aportes de esta práctica son invaluables. Gracias a ella hemos ampliado el espectro de las expresiones artísticas, rompiendo los límites tradicionales del arte y democratizando su acceso, para llevarlo a las calles y acercarlo a todos los ciudadanos. Además, hemos dado visibilidad a artistas emergentes, fortaleciendo de este modo la identidad cultural de la ciudad y reconociendo la creatividad de la comunidad artística bogotana.

No obstante, es necesario reflexionar sobre los desafíos que enfrenta el arte urbano en la ciudad. La lucha entre la legitimidad del arte urbano y las políticas de control y regulación ha generado tensiones en la ciudad. Es fundamental encontrar un equilibrio que permita la libre expresión artística sin descuidar el cuidado del espacio público, y promover políticas que fomenten la creación artística en esos espacios y garanticen, en la medida de lo posible, la preservación de esas obras efímeras.

El arte urbano ha experimentado en Bogotá una evolución significativa en los últimos diez años. Su impacto en la ciudad, sus aportes a la cultura y su prometedor futuro en Latinoamérica nos invitan a valorar y apoyar esta forma de expresión artística única que ha dejado una marca indeleble en nuestras calles.

Los invito a sumergirse en las páginas de este libro para descubrir la riqueza del arte urbano en Bogotá. Es un viaje emocionante que nos permitirá apreciar su impacto en la ciudad, sus aportes a la cultura y su prometedor futuro. ¡No se pierdan esta oportunidad de conocer el diagnóstico de arte urbano y grafiti y el Museo Abierto de Bogotá!

Un diálogo constructivo

Carlos Mauricio Galeano Vargas

Director general
Idartes

Hace cuatro, años al inicio de nuestra administración, la ciudad entró en la mayor crisis de los últimos años: la emergencia sanitaria causada por el covid-19 nos obligó a quedarnos en casa; las calles estaban vacías, y artistas de todas las disciplinas sufrieron la dolorosa pérdida de sus fuentes de ingresos. Al año siguiente, y como parte de la recuperación económica, lanzamos, de la mano con el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), una propuesta arriesgada: dar vida a las zonas que están debajo de los puentes vehiculares de la ciudad. De esta manera, comenzamos con lo que hoy es el Museo Abierto de Bogotá (MAB), la galería de libre acceso y constante crecimiento más grande del país. Como parte del MAB, es un placer para mí darles la bienvenida a este libro que traza el emocionante viaje del arte urbano en Bogotá, desde el año 2013 hasta el presente.

Como director general del Instituto Distrital de las Artes-Idartes, es un honor presentar este diagnóstico, que no solo captura la evolución del grafiti y el arte urbano en nuestra ciudad, sino que también reflexiona sobre los cambios significativos que han marcado su trayectoria.

En los últimos años hemos sido testigos de una transformación en la relación de Bogotá con el grafiti: lo que alguna vez fue visto con escepticismo y desaprobación, ahora es reconocido por la sociedad como una expresión artística que revitaliza las calles de nuestra ciudad. Este libro explora cómo esta metamorfosis ha contribuido a la identidad visual de Bogotá, convirtiendo muros en galerías al aire libre que narran historias, inspiran reflexiones y celebran la diversidad.

La regulación de la práctica del grafiti en Bogotá ha sido un componente crucial de este cambio. Este libro examina de cerca cómo las políticas y normativa han evolucionado para abrazar y guiar esta forma de arte. La regulación no solo ha legitimado la práctica del grafiti, sino que también ha fomentado un diálogo constructivo entre los artistas urbanos, la comunidad y las autoridades, y de este modo ha creado un terreno más propicio para la creatividad y el respeto mutuo.

Este libro documenta cómo la escena ha prosperado, abarcando nuevas formas, estilos y voces. La ciudad se ha convertido en un lienzo dinámico que refleja la vitalidad y la innovación de nuestros artistas urbanos. Sin embargo, con este crecimiento surge la necesidad de comprender y abordar las demandas y los desafíos que enfrentan los artistas. Este diagnóstico pone de relieve las necesidades prácticas y creativas que deben ser atendidas para garantizar que el arte urbano continúe floreciendo en Bogotá.

A medida que se sumerjan en las páginas de este libro, los invito a explorar, no solo la evolución estética del grafiti y el arte urbano en nuestra ciudad, sino también a considerar las historias detrás de cada trazo y los contextos de los que emergen los artistas y sus obras. Espero que estas reflexiones inspiren a una nueva generación de creadores y al público lo motive a apreciar las obras, a caminar por las calles y, en cada recorrido, a detenerse a contemplar, descubrir y apreciar las obras de miles de creadores que dejaron una nueva piel para Bogotá.

En nombre del Idartes, agradezco a todos los artistas urbanos que han contribuido durante años, con su gestión tenaz, con su inagotable energía y, sobre todo, con su capacidad para interpretar la ciudad, haber plasmado en nuestros muros los sueños, los miedos y las esperanzas de una Bogotá que cuida y se transforma con las latas, los pinceles y el color.

Capítulo

Objetivos y alcances del diagnóstico

Tags en Bogotá. Registro fotográfico de Carolina Sanz. 2022.

Intervenciones mixtas en el centro de Bogotá. Registro fotográfico de Camilo Bastidas. 2023.

Necesidades que motivan la actualización de un diagnóstico del arte urbano en Bogotá

Al inscribir el arte urbano y el grafiti como tendencias artísticas relevantes para la historia del arte actual, es importante entender las características de ambas prácticas, sus códigos, estéticas, modos de acción y circulación, a la par que sus estrategias y técnicas, que posibilitan su coexistencia con las dinámicas sociales de Bogotá.

Con este diagnóstico se busca que la sociedad en general conozca y comprenda las dinámicas y mecanismos que se desarrollan alrededor de las prácticas del arte urbano y el grafiti; y, a la vez, evidenciar la evolución y el fomento que han tenido ambos durante estos últimos once años. Por esta razón, se ha prestado atención especial a las perspectivas y prácticas callejeras gráficas, escritas y pictóricas que tienen lugar en Bogotá, pues proveen mucha más evidencia en relación a lo artístico y cultural para la elaboración de las diferentes líneas de análisis que se abordarán respecto al arte urbano y el grafiti.

Atendiendo a la necesidad de construir un instrumento que sirva para clarificar, cuantificar y contribuir al estudio de ambas tendencias, se ha determinado mantener una línea clara de investigación encaminada a responder las preguntas que animan este diagnóstico, sin dejar de lado situaciones interesantes y enriquecedoras para el mismo. Por cuanto las anécdotas que surgen en el desarrollo y el análisis de las entrevistas, las encuestas, la información secundaria de investigaciones previas, los libros, el diagnóstico de grafiti de 2012, la observación de la calle, los videos, medios digitales, redes sociales y la toma de fotografías, comprenden información que se ha cohesionado teniendo una perspectiva amplia para obtener una documentación veraz y concreta sobre el tema abordado.

Una necesidad básica de este diagnóstico es destacar la importancia de las prácticas del grafiti, el arte público institucional y el arte urbano gráfico y pictórico en Bogotá, y los diversos modos que ha encontrado de relacionarse con el espacio público; asimismo, descubrir la evolución de sus técnicas y estilos, para dar cuenta de su avance artístico en general; analizar el registro fotográfico disponible de los procesos y pintadas, y estudiar la calidad que en la ejecución de sus prácticas han logrado las y los artistas y escritores/as callejeros en el periodo 2013-2023, sin dejar de lado la incidencia de su participación en decisiones públicas que también, como parte de la ciudadanía, les conciernen.

Cabe aclarar que esta actualización del primer diagnóstico realizado en el año 2012 persigue identificar las nuevas necesidades y problemáticas presentes en el medio, que tienen incidencia tanto en las y los artistas como en las prácticas y las políticas públicas de fomento de la práctica responsable del arte urbano y el grafiti en Bogotá, y que también es un tema que preocupa a las entidades que desarrollan e implementan dichas políticas.

Es importante reconocer que este diagnóstico es posible gracias al interés de la ciudadanía practicante del grafiti y el arte urbano, y al constante interés institucional por acercarse y conocer la realidad de las personas que construyen el arte urbano y el grafiti en Bogotá, para generar planes, programas y proyectos que fomenten y contribuyan a que la población fortalezca su práctica. Así pues, este diagnóstico busca generar insumos que permitan a la población reconocer, mejorar y consolidar sus mecanismos de autogestión, organización y participación ciudadana, y a las instituciones, acceder a una información que permita una mejor comprensión de éstas prácticas en la ciudad, para desarrollar una planeación y gestión institucional eficaces, buscando mejores canales de entendimiento con el objeto de posibilitar que el arte urbano y el grafiti continúen haciendo sus aportes a la construcción de una Bogotá diversa e incluyente.

En Bogotá, la práctica del grafiti no se ha encontrado con una negación radical a su existencia;

Avenida Caracas. Realizado por Kav Crew. Registro fotográfico de Ark. 2013.

por el contrario, por la mayoría es conocido que la búsqueda de la regulación de la práctica del grafiti también trajo el interés y la necesidad institucional de entender estas prácticas culturales como manifestaciones identitarias de diferentes poblaciones de la ciudad y de comprender también lo artístico de sus estilos, hasta ese momento prácticamente desconocidos, por las instituciones públicas y por la ciudadanía en general De eso hace diez años, pero aún hay quienes asocian el grafiti con prácticas delincuenciales. No obstante, la población de escritoras y escritores que hace grafiti, los artistas urbanos y las instituciones públicas han buscado llegar a acuerdos, no solo para regular la práctica, sino para fomentarla, por reconocerle un valioso papel en la construcción y transformación estética, social y cultural de la ciudad.

El interés principal de este diagnóstico no es debatir si la intención de estas prácticas es el reclamo o el arte, sino entender y conocer la actualidad de unas manifestaciones culturales y artísticas que han transformado visual y culturalmente a Bogotá. Comprender ese diálogo permitirá a todas las personas interesadas e involucradas seguir construyendo colectivamente el arte urbano y el grafiti para toda la ciudad y que el resto de la ciudadanía pueda valorar sus aportes.

En Bogotá la práctica del arte urbano y el grafiti se hace manifiesta como una construcción colectiva llevada adelante entre las y los practicantes, la ciudadanía y las instituciones. Se busca, pues, la interacción entre la libertad de expresión, las prácticas culturales de diferentes poblaciones de la ciudad, el arte tradicional, las comunidades y las instituciones para integrar y entender un hecho que tiene presencia en la ciudad desde hace más de treinta años, aunque durante los últimos once años han aumentado

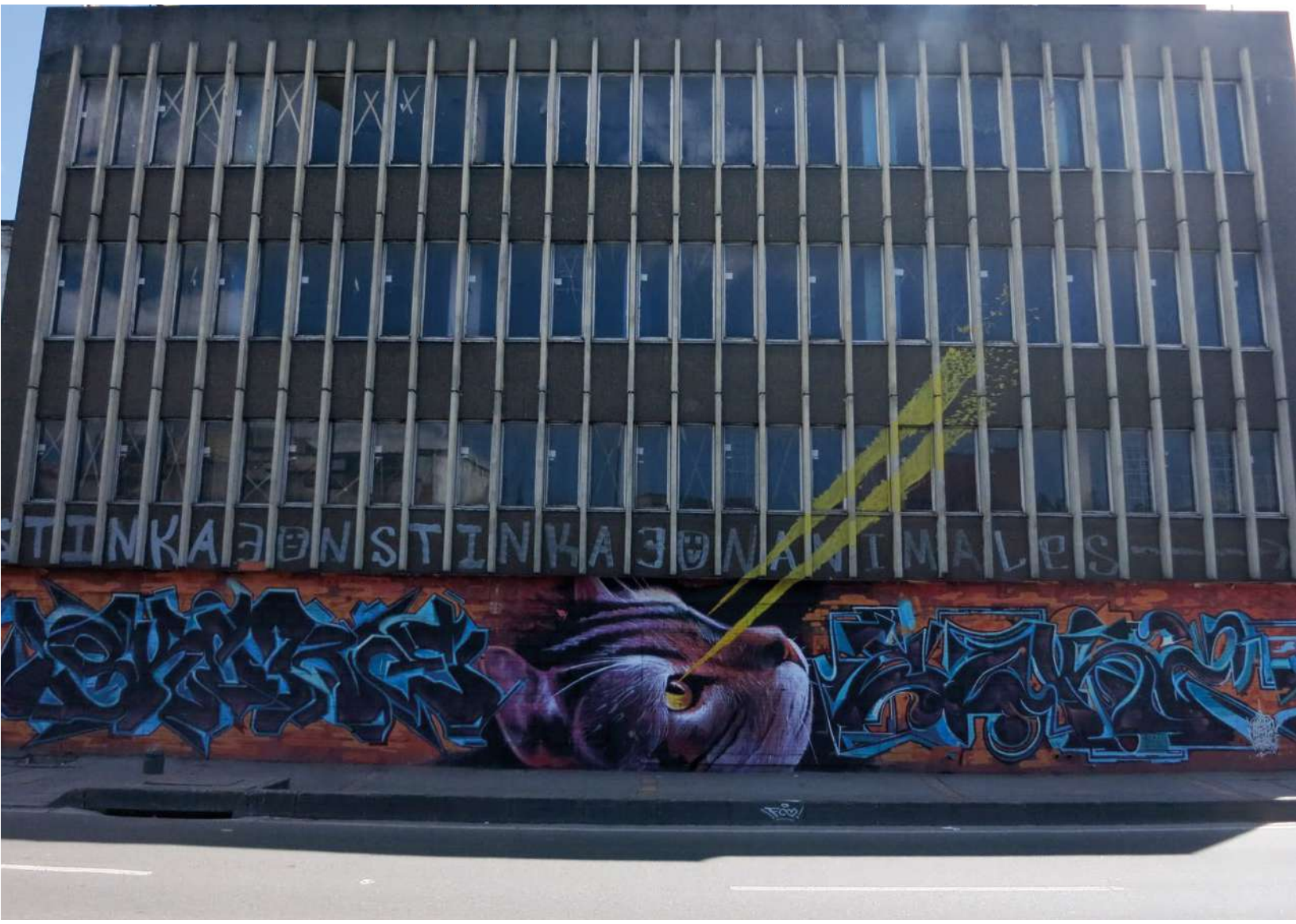
Mural de la Beca Memoria 2013. Realizado por Chirrete, Ark, Bastardilla y Franco. Registro fotográfico de Ark. 2013.

los cambios visuales en la estética de la ciudad, principalmente debido a las diferentes acciones autónomas o autogestionadas, pero también, a las estrategias institucionales desarrolladas y ejecutadas en las diferentes localidades de Bogotá. El trabajo articulado de las y los artistas, escritoras/res de grafiti y de las instituciones dedicadas a su fomento está transformando la percepción de las comunidades y las instituciones, lo que deriva en nuevas reacciones, valoraciones y hábitos hacia estas prácticas y sus practicantes.

No obstante los gustos, la valoración y el aprecio por el arte urbano y el grafiti no son uniformes, como tampoco lo son las intenciones, los objetivos o las maneras de pintar en la calle. Así, donde unos ven manchas, otros ven letras; donde unos ven cultura y arte, otros ven afectación de la ciudad mediante contaminación visual. Esas diferencias de percepción reflejan, a su vez, las distintas maneras de habitar y relacionarse con la ciudad.

En general, la transformación cultural de la sociedad ha hecho que los mecanismos de identidad habituales, como la familia, el género, las creencias y las costumbres tradicionales, se superen, al tiempo que se buscan nuevos códigos, nuevas pautas de comportamiento y nuevas maneras de relacionarse. Esto es corriente en todas las épocas, y garantiza que las y los jóvenes establezcan diferencias con los demás grupos etarios de su sociedad, lo que les permite construir una manera independiente, innovadora y trascendente de identificarse y relacionarse con las personas de su entorno cercano, y con la comunidad general.

El *Diagnóstico de arte urbano y grafiti 2013-2023* se desarrolla como una investigación descriptiva de carácter cualitativo acompañada de la recolección de datos cuantitativos con los que se busca profundizar en el análisis de la percepción ciudadana respecto al arte urbano y el grafiti. Así pues, busca identificar e interpretar las características, las percepciones de los actores y espectadores, reconocer los hechos, acontecimientos, producciones, festivales e intervenciones más relevantes de grafiti y arte urbano gráfico y pictórico, así como de arte público institucional gráfico en Bogotá durante ese periodo. Este diagnóstico enfoca su análisis en la identificación, categorización y caracterización de los sentidos, los significados, los imaginarios, las experiencias y las emociones colectivas de las y los practicantes y demás actores priorizados para alcanzar los fines de esta investigación.



Mural realizado por Ecks (México), Franco y Skore. Registro fotográfico de Ark. 2014.

Capítulo

Once años de evolución

Calle 26 con avenida Caracas. Registro fotográfico de Saga. 2012.

Calle 26 con avenida Caracas. Realizado por Saga. Registro fotográfico de Saga. 2023.

Perseverancia, autogestión y fomento

El periodo comprendido entre 2013 y 2023 ha evidenciado el crecimiento exponencial del grafiti y el arte urbano en Bogotá, no solo en cuanto a las propuestas visuales y gráficas, sino también a la capacidad organizativa, participativa, propositiva y autogestionada de sus practicantes. Apoyándose en el arte urbano y el grafiti se tejen procesos de construcción de comunidad, mediante la autogestión se producen festivales, exposiciones, publicaciones editoriales, encuentros, talleres e intervenciones artísticas en el espacio público; y aparte se evidencia un resultado visual que incide sobre la ciudad, vemos también un proceso participativo y artístico producto de una articulación, de un diálogo y de un entendimiento entre las instituciones públicas y privadas, las y los artistas, escritoras/res de grafiti, sus colectivos, sus *crews*, sus procesos y las comunidades. Gracias a ese proceso participativo con el arte urbano y el grafiti se ha conseguido transmutar la estética visual de la ciudad, cambiando espacios deprimidos de los barrios y convirtiéndose en un aporte al patrimonio visual y gráfico de Bogotá.

Los últimos once años de grafiti y arte urbano en Bogotá han demostrado cómo, mediante el diálogo, el entendimiento, la empatía y el conocimiento de las prácticas culturales de las comunidades, es posible modificar la percepción que se tenía de estas prácticas. Esto es producto del interés colectivo de los y las artistas, escritoras y escritores de grafiti en red con las instituciones, por construir, conocer y entender las prácticas del grafiti y del arte urbano. Este entendimiento entre las partes que hacen, construyen y regulan estas prácticas culturales, ha permitido que la transformación visual de la ciudad haga parte de una construcción colectiva respecto a la realidad de las prácticas y a la interpretación de la realidad social, superando el control coercitivo y represivo de las autoridades.

Sin embargo, entre la población de practicantes de grafiti y arte urbano existe la percepción de que, las instituciones tratan de instrumentalizar sus prácticas apelando a los espacios de fomento que crean, porque no en todos los casos —dicen las y los artistas— se da la libertad de crear y proponer, sino que se les pide que se adapten a las condiciones impuestas por las instituciones en sus invitaciones o convocatorias. Así pues, las políticas de estímulo y fomento, atendiendo a una dualidad de intereses, estarían, limitando la libertad de expresión y creatividad, que forman parte de la esencia del arte y la imaginación de los artistas, como lo expresa de manera sentida, el escritor de *graffiti writing* Sonz:

> Creo que la afectación es de un cincuenta y cincuenta por ciento, porque por un lado favorecen, en el sentido que incentivan mucho al gran gremio de escritores y artistas urbanos que hay en la ciudad, lo incentivan a hacer proyectos de gran magnitud, a salirse un poquito de los

***El río de la vida*. Realizado por INK Crew. Registro fotográfico de Franco de Colombia. 2017.**

límites, porque a lo mejor uno por su cuenta no puede llegar a ese tipo de proyectos tan grandes Pero a la vez lo afecta directamente en su práctica porque pierde la esencia en la manera de hacerlo. Las instituciones siempre se van a regir por cierto tipo de lineamientos, y van a intentar que los proyectos que ellos van a apoyar se hagan dentro de esos lineamientos. Entonces, realmente no hay una libertad total para expresar lo que se tiene que decir. Como que van a ir directamente siempre bajo una especie de canon y de régimen. Aunque ellos digan que no es así, pero siempre van a ser así, porque cuando tú chocas un poco con eso, te van a apartar. Como viene sucediendo durante muchos años.[1]

Con el grafiti y el arte urbano, la comunicación y el arte como prácticas y productos culturales llegan como un derecho al cual pueden tener acceso los diferentes sectores de la ciudadanía de Bogotá que, habiéndose dado cuenta de ello, se han apropiado del espacio público, sus muros y otras superficies, porque se sienten partícipes de una ciudad que habla y se comunica a través de sus paredes. Estos grupos de personas han llevado arte, cultura y construcción de comunidad, como parte fundamental del desarrollo y las libertades humanas, a las veinte localidades de Bogotá y a muchas poblaciones que no tienen acceso a los canales habituales de arte.

La interrelación entre el grafiti, el arte urbano, las instituciones públicas y las comunidades ha logrado generar propuestas para diferentes zonas de la ciudad que involucran y llevan el arte urbano

1 Entrevista realizada por Carolina Sanz y Camilo Bastidas al escritor de *graffiti writing* Sonz, el 21 de junio 2023 en la ciudad de Bogotá. Registro sonoro que forma parte del archivo de investigación recolectado para el *Diagnóstico de arte urbano y grafiti 2013-2023*.

Taller Habitarte Plus, barrio Buenavista. Registro fotográfico de Ark. 2017.

y el grafiti a otra realidad, debido a la manera en que los practicantes se relacionan con el espacio y con las comunidades, mediante actividades del arte gráfico en el espacio público desde el fomento institucional, que surgen como resultado del trabajo colectivo entre las partes. Así, se consigue articular un trabajo mediante diálogos y acuerdos, en talleres o laboratorios de creación, respecto a las temáticas, contenidos y estéticas que se ejecutarán en las intervenciones. Para fomentar por parte de las instituciones procesos y actividades de apropiación del espacio público para diferentes sectores de la ciudadanía. Como apunta Mazzilli,

> Las paredes parecen ser también un buen lugar para observar el estado de ánimo colectivo. Sin perder de vista que los que pintan no representan a todos los sectores ni a todas las edades. Son depositarios de ansiedades grupales, de miedos, de fantasías, de ilusiones y desilusiones, que ellos se encargan de "alcahuetear" públicamente.[2]

De múltiples maneras, el arte urbano y el grafiti ha contribuido a activar, beneficiar y también a afectar la cultura de Bogotá, no solo incidiendo en su transformación visual y en la experiencia que se tiene al habitarla —sea o no agradable —, sino también actuando como un movimiento cultural que ha generado la posibilidad de dialogar y construir sobre su propia realidad la relación de estas prácticas con la ciudad y las instituciones. Y lo ha hecho procurando entender la diversidad y la heterogeneidad presente en la ciudad, contribuyendo a la comprensión de un hecho social que poco a poco se ha ido conociendo y entendiendo, lo que ha permitido evitar los señalamientos para dar paso a una construcción colectiva de la realidad y a una planeación institucional novedosa respecto al grafiti y al arte urbano, procurando desde la autonomía de las y los artistas lograr una interrelación con el sector público.

El grafiti y el arte urbano reclaman espacios en la ciudad para evidenciar y comunicar ausencias, carencias, deseos, sueños, gustos, afinidades e inconformidades, y de igual manera, comunican las propuestas de diferentes colectividades que se autorreflejan y que buscan encontrarse y compartir para generar estrategias y referentes de memoria, así como un reconocimiento lo más permanente posible. De esta manera, el grafiti y el arte urbano se erigen como posibilidades de memoria, de permanencia e identificación en los espacios de la ciudad, irónicamente a través de un arte efímero, que hace las veces de instrumento gráfico y comunicativo de diferentes culturas que

2 Román Mazzilli (1996). Graffiti: Las voces de la calle. Comunicación y vida cotidiana desde un enfoque psicosocial. *Acheronta, Revista de Psicoanálisis y Cultura* (3), 15.

***Shaday*. Realizado por Shaday. Registro fotográfico de Alkaptura (Alexandra Castro). 2016.**

***Ricaurte 2*, IED La Palestina. Realizado por Shaday. Registro fotográfico de Alkaptura (Alexandra Castro). 2021.**

habitan la ciudad. Por tanto, estas prácticas también sirven para leer, pensar y entender la ciudad, porque a través de ellas se muestran los modos de habitar la ciudad, entendiendo ese habitar como la interrelación de las personas con los espacios a partir de su propia percepción, apropiación y uso, tal como lo plantea Ángela Giglia: "Para decirlo con los términos de Marc Augé, el habitar transforma el *no lugar* en un *lugar*, es decir, en un espacio provisto de usos y significados colectivos y de memorias compartidas".[3]

Así, en el amplio terreno bogotano, las diferentes maneras de habitar el espacio público producen saberes incorporados por cada persona, que a su vez son creados y reconocidos de manera colectiva por los grupos con los cuales las personas se identifican. Estos saberes se convierten en capitales simbólicos, culturales y sociales, que se expresan por medio de las prácticas individuales o colectivas de uso y apropiación del espacio. Esos conocimientos no se limitan a expresarse como acciones repetitivas, pues son mecanismos de interpretación de la realidad que motivan las acciones de las personas y que responden a un contexto social e histórico, del cual dichas acciones no pueden ser separadas como hechos dinámicos y cambiantes en la sociedad. Por tanto, entender estas prácticas implica comprender la relación existente entre las diferentes motivaciones para realizarlas y las maneras de hacerse presentes en el espacio público.

3 Ángela Giglia (2012). *El habitar y la cultura: Perspectivas teóricas y de investigación*. Anthropos y Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, p. 13.

Definiciones generales para acercarse al *Diagnóstico de arte urbano y grafiti 2013-2023*

Con la intención de que los términos usados a lo largo del presente diagnóstico sean claros para los lectores, hemos querido detallar los siguientes conceptos, para facilitar la comprensión:

Habitar: El concepto de *habitar* que trabajaremos en este diagnóstico define una relación con el mundo a partir de la intervención del espacio a lo largo del tiempo, de modo que dicha intervención resulte presente, participativa y tangible.

Contracultura: El término se refiere a los movimientos sociales y culturales alternativos que se expresan en oposición al orden, los valores, ideales y modos de vida establecidos tradicionalmente en la sociedad y proponen nuevas formas de vivir y accionar.

Cultura: Para este diagnóstico tomaremos la definición de la Unesco, que la define como "El conjunto de los rasgos distintivos, espirituales, materiales y afectivos que caracterizan una sociedad o grupo social. La cultura engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, creencias y tradiciones".[4]

Arte público institucional: Es una conexión colectiva que busca activar el sentido de pertenencia en el espacio público partiendo de la interrelación entre el arte, los y las artistas, las instituciones y las comunidades. Se basa en una noción de sentido cívico que, obrando mediante la transformación de lugares casi siempre deteriorados o relegados al olvido, potencia la apropiación del espacio urbano, buscando superar el carácter efímero de las acciones artísticas callejeras. Para su realización es necesario tramitar permisos, realizar convocatorias, construir un banco de expertos, gestionar apoyos concertados, organizar premios, becas, pasantías, residencias e invitaciones públicas, para lo cual se deben seguir algunas reglas, garantizar y cumplir con las medidas de seguridad y establecer requerimientos técnicos de finalización que garanticen la realización de las obras y su protección en el tiempo.

Arte urbano o callejero: Es una práctica vinculada a las artes que tiene como escenario las calles de la ciudad. Engloba el conjunto de manifestaciones plástico-culturales que se ejecutan en el espacio público como forma de protesta o como simple representación artística de un aspecto de la cultura popular o tradicional de una zona concreta, o simplemente de los movimientos sociales predominantes en cada territorio. Suele estar relacionado con culturas urbanas y algunas contraculturas. Ha terminado por absorber todos los tipos de intervención plástica que se producen en el espacio público, sean autorizadas o no, como el grafiti, el esténcil, la serigrafía, el *collage*, el cartelismo, las calcomanías o *stickers*, los murales y las esculturas. También se refleja en variantes, como las artes circenses, el teatro de calle y la música en la calle, entre muchos otros. En este diagnóstico sólo se analizarán las expresiones del arte gráfico, escrito y pictórico urbano.

Escrituras callejeras: Se basan en la acción de escribir o realizar una composición pictórica enfocada en la escritura que tenga lugar en la calle, de forma ilegal y espontánea. Involucran la libertad de expresión y muestran influencias culturales que han motivado una evolución estética. Se subdividen en diferentes estilos, técnicas, estrategias, tácticas y características.

4 Eustat, s. f. *Cultura (definición Unesco)*. https://www.eustat.eus/documentos/elem_11183/definicion.html

Contexto histórico
2013-2023

Para facilitar la comprensión de los distintos hechos autogestionados y comisionados que han enriquecido la escena del arte urbano, el arte público institucional y el grafiti en Bogotá, se ha visto la necesidad de trazar una línea de tiempo que destaque los hechos por años:

Mural *El beso*. Registro fotográfico de César Rubio. 2023.

2013

- En junio, en el marco de la celebración de los 475 años de Bogotá, se creó la Beca de Intervenciones Artísticas Calle 26, en la que participaron Bogotá Street Art, M30, 20.26.DC, Vértigo Graffiti y Bicromo por Colombia, junto a los internacionales BLN, Bike, Elliot Tupac, Entes y Pésimo, Jade o Un pueblo Mural. En esta ocasión se pintó el mural *El beso de los invisibles*, que con el tiempo se ha convertido en un símbolo de inclusión y amor en la ciudad.
- Se organizaron acciones como la "Semana Santa pintada", pintura de los bloques en de la calle 26, y "Santos sepulcros".
- La Alcaldía Mayor de Bogotá expidió el Decreto 75 de 2013, "Por el cual se promueve la práctica artística y responsable del grafiti en la ciudad y se dictan otras disposiciones¨".
- Se creó la Mesa Distrital de Grafiti Mujer.
- En noviembre, un número aproximado de cincuenta escritores de grafiti, se tomaron pacíficamente la calle 26, a partir de una convocatoria que cursó en redes sociales, con la intención de protestar contra la acción realizada por el cantante Justin Bieber, quien intentó imitar la práctica del grafiti escoltado por policías colombianos.
- Nació el Festival Surfest, llevado a cabo en la localidad de Ciudad Bolívar.

2014

- Se lanzó la Convocatoria Memorias del Futuro, cuyos ganadores fueron: Zokos, CTO, Dast, Falange y Perversa.
- En el marco del Programa Distrital de Estímulos Bogotá Creativa y Diversa, de la Alcaldía Mayor y el Idartes, se creó la Beca de Intervención Urbana y Artística Carrera Décima.

Convocatoria Memorias del Futuro. Proyecto *Arribo de Zokos*. Registro fotográfico de Ricardo Zokos. Extraído de https://www.flickr.com/photos/_anonimo_/14941631587/in/photostream/

En noviembre, se celebró el primer Festival Internacional "Meeting of Styles" de Bogotá. Participaron 54 artistas nacionales y 17 artistas extranjeros. Se llevó a cabo en la carrera 30, desde la calle 76 a la calle 80. Organizado por los escritores de grafiti: Shaday, Joems, SRC y Jenz.

Flyer del meeting of style. Archivo de Shaday.

El escritor de grafiti Cecs realizó una intervención vandálica en la culata del edificio Rueda, (calle 63). Esta acción detonó el imaginario de la movida ilegal, demostrando osadía, en la estrategia para lograr el grafiti y definir la ubicación de las letras.

Repintada de la calle 26, en protesta por los grafitis borrados por la Policía Nacional de Colombia.

Distrito Grafiti. Diseño de la SCRD. 2016.

La Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y el Idartes, organizaron la primera edición de Distrito Grafiti en Puente Aranda, en el marco del II Festival Internacional de Arte Urbano Ciudad Mural. El evento contó con la participación de los artistas extranjeros: The London Police (Reino Unido), Esteban del Valle (EE. UU.), Bikismo (Puerto Rico), Kenor (España), Pez Barcelona (España), CMS Crew (Venezuela) y Flop (Brasil), junto a los artistas nacionales: Señor Ok (Medellín), Puro Amor (Cali), De la Calle Colectivo (Manizales), Colorama (Pasto), INK Crew (Bogotá), MDC Crew (Bogotá), Bicromo (Bogotá), Toxicómano (Bogotá), KAV Crew (Bogotá), Dj Lu (Bogotá), SRC (Bogotá), Zokos (Bogotá), Nice Naranja (Bogotá), PDV (Bogotá), Saint Cat (Bogotá), Mami Wata (Bogotá), Lik Mi (Bogotá), Chirrete Golden (Bogotá) y Diana Ortega (Bogotá).

El 4 de agosto, se proyectó en Bogotá el primer *videomapping* con temática de grafiti, en conmemoración del cumpleaños de la ciudad, realizado en la fachada del Museo Nacional. El evento fue posible gracias a la alianza de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, Vértigo Graffiti y Radiónica.

El 10 de agosto se realizó el conversatorio "Bogotá como pantalla líquida", que ofreció una mirada sobre el grafiti en movimiento por medio del *videomapping*. El conversatorio se llevó a cabo en el marco de la Semana de la Juventud, en el auditorio de la Biblioteca Virgilio Barco, y contó con 147 asistentes.

Se organizó el conversatorio "Conversaciones rayadas", que trató sobre el grafiti, la cultura ciudadana, el patrimonio, el género, los mercados, la publicidad, el *branding* o marca, el turismo, la política pública y la economía naranja. Se celebró en la Universidad Nacional y participaron las artistas Lik Mi, Ledania y Ciryelle Tremblay, quienes hablaron sobre el rol de la mujer en la práctica de esta expresión artística.

En octubre, el arte urbano se presentó por primera vez, en la Feria Internacional de Arte Barcú. Participaron veintiún artistas con noventa obras en la exposición "Art not", realizada en Casa Siam (calle 9 n.° 2-46).

BTA, intervención al Transmilenio. Archivo anónimo. 2017.

2015

La Alcaldía Mayor de Bogotá expidió el Decreto 529 de 2015, "Por medio del cual se modifica el Decreto Distrital 75 de 2013 y se dictan otras disposiciones"., que determinó la temporalidad de las intervenciones artísticas por dos años y creó el Comité de la Práctica Responsable del Grafiti.

Fanzines mesas de grafiti. Año 2015. Registro fotográfico de César Rubio 2023.

Las mesas locales de grafiti, editaron los primeros fanzines que recogieron las intervenciones realizadas en diferentes localidades.

Se creó el primer Festival de Grafiti y Arte Urbano Bosuno, en la localidad de Bosa.

Se lanzó la Beca de Intervención Artística y Urbana Memorias del Futuro 2.

2016

Libro *Hablando desde los muros.* Miradas del Grafiti en Bogotá. 2015.

Se publicó el primer libro de *sticker* realizado por Bogotá Street Art: *Levantar y pegar*, que expone cuatro experiencias artísticas, en las que se fusionan la cultura del *sticker* callejero y el diseño gráfico independiente. En esta edición participaron Lesivo, Dj Lu y Toxicómano.

Se publicaron los libros *Hablando desde los muros: Miradas del grafiti en Bogotá* (publicado por la Alcaldía de Bogotá e Idartes) y el compilado de postales y afiches *Arte urbano en Bogotá.: 80 grafitis, 2012-2015.* (Idartes).

2017

El Concejo de Bogotá expidió el Acuerdo 625 del 2015, "por medio del cual se declara el 31 de agosto como el Día del Arte Urbano en la ciudad de Bogotá, D.C., y se dictan otras disposiciones". Entre ellas, se condicionó la celebración al no deterioro del espacio público y, además, se autorizó la posibilidad de dar estímulos, no necesariamente pecuniarios.

IM Editores y Bogotart publicaron el libro *Más que muros.: Arte urbano en Bogotá.*

La Secretaría de Hábitat, y la Fundación Orbis organizaron y financiaron el primer macro mural de arte urbano, realizado por el *crew* de grafiti INK en la localidad de Rafael Uribe Uribe, en el barrio Los Puentes.

El 17 de agosto, en una acción de grafiti, veinte escritores de grafiti, en una parada de semáforo en rojo en hora pico, pintaron buses de Transmilenio con las siglas BTA, como acto simbólico de su conmemoración del cumpleaños de Bogotá.

El 2 de septiembre, en la celebración "Más allá de los muros", la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, el Instituto Distrital de Patrimonio y Cultura, el Idartes, el Instituto para la Economía Social, la Universidad Tadeo Lozano, el Comité Distrital para la Práctica Responsable del Grafiti y Distrito Joven se unieron a las mesas locales de grafiti, con más de setenta 70 artistas, en talleres pedagógicos y una intervención gráfica en la plaza de La Concordia, donde los artistas convocados por las mesas locales, pintaron varios contenedores con ideas socializadas con la comunidad.

El 30 de agosto, murió el escritor de *graffiti writing* Inger (Ángel Nope) a causa de un linfoma.

2018

En julio, se inauguró la primera exposición de grafiti en trenes, llamada *Metales: Memorias inéditas,* curada por Carolina Sanz, en la galería Serie 5, ubicada en carrera 3 n.° 12C-48.

El 19 de marzo, murió el escritor de graffiti writing Thug (Miller Urrea), en el canal del río Fucha. Mientras pintaba grafiti en los caños, la corriente tuvo una creciente y lo arrastró. Su cuerpo recorrió todos los caños del sur de Bogotá.

Homenaje Suber Shuk Skill. Intervención colectiva de varios escritores de *graffiti writing.* Registro fotográfico de Ark. 2018.

El 22 de julio, murieron Suber, Skill y Shuk, miembros del *crew* VSK. Este trágico evento marcó la escena del grafiti de Bogotá, ya que la muerte ocurrió después de pintar el Metro de Medellín en las vías del tren, donde fueron arrollados por el metro.

El 18 de octubre, se realizó el mural autogestionado, *Quién dio la orden,* pintado por el colectivo Puro Veneno, frente a la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova, en Bogotá. Con esa obra se denunció la presunta responsabilidad que tuvieron altos mandos del Ejército Nacional en la ejecución de la política de seguridad democrática en el Gobierno Álvaro Uribe Vélez, por los decesos, según el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), de al menos 5763 jóvenes, presentados como guerrilleros sin haberlo sido.

Se realizó el Proyecto Crear para Transformar para ser ejecutado en el Bronx, gestionado por la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, y la Corporación Unificada Nacional. Participaron cuarenta artistas de diecinueve mesas locales de grafiti y la Mesa de Grafiti Mujer. Se intervinieron piezas y muebles recuperados del antiguo Bronx, con los que se formó un escenario para simbolizar la transformación del lugar, que señala un nuevo comienzo.

Macromural *La Mariposa.* Realizado por INK Crew. Registro fotográfico de Pintuco. 2019.

El 1 de noviembre, nació en Bogotá la Galería Feminista Siempre Vivas, ubicada en el costado suroccidental del puente de la calle 26 con carrera 30 e intervenida por la Colectiva de Mujeres Muralistas, que se convertiría en un espacio de paz y resistencia feminista en Bogotá por medio del arte.

El 21 de noviembre, tuvo lugar el estallido popular en respaldo del paro nacional. La comunidad artística lideró masivamente las protestas con las prácticas callejeras que dejaron como obras con grandes murales y grafitis, ubicados en la av. 26 con Caracas, av. 26 con décima, el puente de la Dignidad (en Usme) y la estación 21 (Ángeles, de Suba), entre muchas otras. A esa expresión artística se unió gran parte de la comunidad bogotana, gracias a lo cual logró captar la atención internacional.

El 13 de junio se inauguró la exposición "Mujeres contra el muro", gestionada por el Centro Colombo Americano curada por el muralista Keshava Liévano, que visibilizó el papel de la mujer en la práctica del grafiti y el arte urbano. Se expuso en el Centro Colombo Americano, sede centro, ubicado en la (calle 19 n.° 2A-49), en ella participaron las artistas Ars, Cloe, Lady Cristal, Lili Cuca, Fear First y Mugre Diamante.

El 31 de agosto 2018 comenzó el "Grafitón", gestionado por la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, El Bronx Distrito Creativo y la Alcaldía Mayor de Bogotá. La actividad, en la que fue retratada la transformación del Bronx como escenario de creación artística, tuvo lugar en La Milla (carrera 15 entre calles 8 y 10).

Intervención del Transmicable gestionada por la Secretaría Distrital de Recreación y Deporte, la Dirección de Cultura Ciudadana y Transmilenio, como parte del Programa Distrital de Estímulos, Beca Corredor Artístico Transmicable, intervención realizada en fachadas y techos de algunas casas del trayecto del TMC desde el Portal Tunal hasta la estación Paraíso.

Intervención del Transmicable realizada por Hyntiba Graffiti. Registro de Hyntiba Graffiti. 2018.

2019

En la localidad Usaquén se creó el macro mural más grande de Bogotá, *La mariposa*, gestionado por la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Secretaría de Hábitat, la Caja de Vivienda Popular, la Unidad de Mantenimiento Vial y el Fondo de Desarrollo Local. Fue realizado por los artistas del INK Crew y Franco de Colombia, quienes para realizarlo pintaron las fachadas de 2.836 viviendas.

En el Museo de Arte Contemporáneo Minuto de Dios, se realizó el intercambio de *stickers* "Calca a la lata", que por primera vez logró generar una nutrida escena de intercambio en un museo de arte contemporáneo.

Se publicó el libro *Distrito Grafiti Bogotá.* (2018), edición impresa y en PDF consultable en la página web de la Galería Santa Fe (www.galeriasantafe.gov.co): https://galeriasantafe.gov.co/wp-content/uploads/2020/01/Distrito-grafiti-17-PDF-Web.pdf realizado por la Alcaldía de Bogotá, la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, el Instituto Distrital de las Artes-Idartes, la Secretaría Distrital del Hábitat, la Secretaría de Educación Distrital y el Comité Distrital para la Práctica Responsable del Grafiti.

2020

En noviembre, se le cambió el nombre a la estación de Transmilenio Américas (carrera 53A) por Distrito Grafiti, con la intención de destacar la importancia del arte urbano y el grafiti en la localidad de Puente Aranda.

El 17 de diciembre, el macro mural *La mariposa*, reconocido como uno de los íconos de Bogotá, recibió el Premio Nacional de Alta Gerencia otorgado a las mejores experiencias de gestión pública en Colombia. Este mural fue premiado en el énfasis de equidad, específicamente en la categoría *departamental*.

Durante la pandemia, la comunidad de artistas y escritores de grafiti de Bogotá, de forma autónoma crearon diversos mecanismos, por medio de las redes sociales, para participar en intercambios de bocetos o actividades de *sketches*.

El 20 de noviembre, con una intervención artística en la calle 19 con carrera 3, se rindió un homenaje a Dilan Cruz, joven bachiller que murió alcanzado por un proyectil disparado por el Esmad en una protesta realizada en noviembre de 2019.

Intervención *Despierta país indolente.* Realizado por la Mesa Distrital y las mesas locales de grafiti, en apoyo a las víctimas. Registro fotográfico de Carolina Sanz. 2020.

2021

El 22 de enero murió el muralista, docente e ilustrador Edgar Tito Rodríguez Acevedo "Rodez".

El 13 de mayo se realizó el mural *Prohibido rendirse,* intervención artística realizada en Suba por los artistas locales y la comunidad.

Monumento a los Héroes. Registro fotográfico de César Rubio. 2021.

Tras un ejercicio de verificación entre distintas comisiones y organismos* la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz declaraba que, "por lo menos 6402 personas fueron muertas ilegítimamente para ser presentadas como bajas en combate en todo el territorio nacional entre 2002 y 2008".

*La Fiscalía, la Procuraduría, el Sistema Penal Acusatorio, el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica, la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos.

**Extraído de PBI Colombia, recuperado el 7 de septiembre 2023 en https://pbicolombiablog.org/2021/12/28/quien-dio-la-orden-reivindicacion-firme-de-justicia-y-verdad/#sdfootnote10sym

El 9 de noviembre, el arte político callejero ganó una de sus más importantes victorias en Colombia: la Corte Constitucional Colombiana, mediante la Sentencia T-281 de 2021, de la Sala Cuarta de Revisión, defendió el derecho a reproducir la composición pictórica ¿Quién dio la orden?, realizada por el colectivo Puro Veneno, denegando la tutela del 2019 interpuesta por el general Marcos Evangelista Pinto Lizarazo, comandante de la Brigada 13, y secundada por el general del Ejército Nacional de Colombia entre el 2006 y 2008 Mario Montoya Uribe. La Corte Constitucional fundamentó que el mural ¿Quién dio la orden? debe ser protegido debido a la gravedad de los hechos que rodearon las ejecuciones extrajudiciales, y su gran impacto en la sociedad colombiana. A la fecha,

2022

El 24 de agosto, se inauguró la exposición de arte urbano "4 views 4 calles", curada por Alejandro Triana, realizada en la sala principal del Centro Colombo Americano de Bogotá. Contó con la participación de cuatro reconocidas artistas: Katherine Gallardo "DXIL", Leela, SDR y Yenny Create, quienes intervinieron el espacio en un diálogo femenino.

Festival Cuestión de Carácter. Registro fotográfico del archivo del Festival. 2022.

El 19 de septiembre de 2020, se realizó ¡Despierta país indolente!, acción realizada en la calle 26 con carrera 14.

Nació el Festival Vinyl Street Colombia, especializado en el intercambio de *stickers*.

Premio Arte Urbano en Contingencia. Participante: Juan Matiz. Registro de la Galería Santa Fe. 2020.

El 15 de mayo, la Galería Santa Fe lanzó la convocatoria Premio Arte Urbano en Contingencia, para reconocer la creación de agentes del campo del arte urbano en Bogotá.

El 12 de mayo se realizó la intervención pictórica, al Monumento a los Héroes, en homenaje a las 6402 víctimas de casos de falsos positivos.

El 28 de mayo, se realizó la intervención artística, *Vamo' a pintar hasta que escuchen*, realizada en calle 19 con carrera 3.

El IDPAC organizó el Festival Graffiti Rally Fest, como estrategia pedagógica de fomento de la práctica responsable del grafiti en Bogotá, que comenzó con la intervención artística de las fachadas de su sede principal, en la avenida calle 22 n.° 68C-51.

Se organizó Pigmentos Urbanos primera Feria Nacional de Grafiti. Varias ciudades del país se unieron a la iniciativa del Grupo Éxito, que puso a disposición los muros de veintidós de sus almacenes ubicados en once ciudades del país para que se convirtieran en el lienzo de artistas locales.

En agosto, la editorial Valija de Fuego, publicó *Válvulas de escape: Bogotá street art*, el tercer libro de Bogotá Street Art.

El 16 de septiembre, el alcalde de Tunjuelito, Joseph Switer Plaza Pinilla, la Junta Administradora Local de Tunjuelito y la Mesa Local de Grafiti de Tunjuelito, mediante el Acuerdo Local 2 de 2021, crearon el Consejo Local de Grafiti en la localidad de Tunjuelito.

El Programa Distrital de Estímulos 2021, seleccionó a veinticinco colectivos y artistas para realizar intervenciones figurativas, realistas e hiperrealistas en los costados y techos de las zonas bajo puentes. La convocatoria adjudicó $ 750.000.000 millones divididos en 25 veinticinco estímulos, cada uno de $ 30.000.000 millones.

Logo Museo Abierto de Bogotá (MAB). Por Idartes. 2021.

Se inició el Museo Abierto de Bogotá, estrategia del Instituto Distrital de las Artes-Idartes para fomentar las expresiones artísticas callejeras gráficas y pictóricas y sus procesos en Bogotá, como parte de la difusión del arte en territorios entre la comunidad.

El 10 y 11 de diciembre tuvo lugar en el centro de Bogotá el primer Festival de caracteres de Colombia *Cuestión de Carácter*, organizado por los escritores de grafiti Franco y Era.

Entre el 8 y el 13 de diciembre, se desarrolló el Festival Internacional de Arte Urbano (FIAU), en el marco del Museo Abierto de Bogotá, en el que diez artistas internacionales y nueve artistas colombianos intervinieron más de 1450 m² sobre la carrera séptima, desde la calle 1 sur hasta la calle 1 (barrio Las Cruces, de la localidad de San Cristóbal).

El 16 de diciembre se inauguró la exposición *Nación Hip Hop* en el Museo Nacional. De esta manera, el grafiti ingresó a un espacio museístico que narra la historia de la nación.

Exposición "Nación Hip Hop", en el Museo Nacional. 2022..

2023

El 2 de febrero se inauguró la exposición "Kémala: Gráfica que arde", en la Galería Santa Fe, que le dio rol protagónico al grafiti de Bogotá, en homenaje a los cincuenta años del *hip hop*.

Exposición "Kémala: Gráfica que arde". Registro fotográfico de la Galería Santa Fe. 2023.

El 9 de junio, por medio de las invitaciones públicas definidas como "maratones", el proyecto Museo Abierto de Bogotá (MAB), inició la intervención de seis corredores viales priorizados por la Alcaldía Mayor de Bogotá: la av. El Dorado, la carrera 13, la carrera séptima, la carrera décima, la calle 80 y la av. Caracas. Convocó a más de novecientos artistas, quienes, apoyándose en diálogos conjuntos con las comunidades, pintaron las paredes, rejas y calles de esos corredores.

El 26 de junio se publicó el Acuerdo 907 de 2023, "Por medio del cual se exalta la memoria de Diego Felipe Becerra Lizarazo (q.e.p.d.) y se dictan disposiciones complementarias".

El 22 y 23 de julio se celebraron más de veinte años de participación del grafiti como parte del Festival Hip Hop al Parque, haciéndose visible con intervenciones de pequeño, mediano y gran formato.

Del 18 al 21 de agosto se celebró la décima versión del SurFest Spray Latino, organizado por el escritor de grafiti y artista urbano Kno Dlix, en la localidad de Ciudad Bolívar, que contó con la participación de 65 artistas de arte urbano y grafiti.

Festival Surfest, décima edición. Registro fotográfico de Kno Delix. 2023.

El 31 de agosto se realizó un acto de reconocimiento de responsabilidad internacional por la ejecución extrajudicial del escritor de grafiti Diego Felipe Becerra "Trípido".

Durante todo el año 2023 por medio de la estrategia Museo Abierto de Bogotá (MAB) se han realizado ocho invitaciones públicas y tres convocatorias en el marco del Programa Distrital de Estímulos para seleccionar 970 ciudadanos y 30 colectivos.

Durante el año 2023 con las invitaciones públicas enmarcadas en la estrategia Museo Abierto de Bogotá, se ha invertido la cifra más alta destinada en el distrito capital al fortalecimiento de las prácticas enmarcadas en el arte urbano.

Diversas intervenciones en Bogotá. Registro fotográfico de Camilo Bastidas y César Rubio. 2023.

Breve retrospectiva del arte urbano y el grafiti en Bogotá, 2013-2023

Las piezas producidas por los artistas urbanos y escritores de grafiti de Bogotá han contribuido a crear un impresionante imaginario urbano, conceptualizado y entendido como elemento periódico, interactivo y universal, que ha sido utilizado con múltiples intenciones y propósitos, en un afán de satisfacer todas las inquietudes que a partir del crecimiento de estas prácticas se han gestado en la ciudad.

Las técnicas y estrategias de acción de todas las expresiones del arte callejero, que obedecen a diversas inquietudes estéticas, demuestran que sus técnicas y estrategias de acción han alcanzado un gran número de practicantes, admiradores, críticos, e investigadores, y han contribuido a crear una particular visión artística que se nutre de una reiterada y clara defensa del derecho a la libertad de expresión, lo que implica la trasgresión de las normas e irreverencia. En consecuencia, hay quienes por ser ajenos a los medios artísticos se refieren al arte urbano y al grafiti como acciones delictivas, reflejo de la sociedad caótica en que vivimos; pero si se profundiza en sus mensajes y significado se verá que ellos promueven distintos discursos y que en sus intervenciones hay una riqueza de significados y expresiones artísticas de gran valor cultural, estético e histórico.

Por ello, en las siguientes líneas desplegamos una breve retrospectiva, que nos ayudará a comprender y contextualizar el corto pero notorio camino que los practicantes de estas tendencias artísticas han podido cristalizar durante estos últimos once años de trabajo en las calles han podido cristalizar, para que hoy Bogotá sea una de las capitales representativas de la cultura callejera a nivel mundial.

La fuerza de la esencia de todas las prácticas gráficas y estéticas callejeras que tienen su origen en la ilegalidad y el anonimato, las ha convertido en un medio de comunicación poderoso. Tal es el caso, que, en Bogotá, el aparato institucional público, privado y publicitario, al reconocer su poder, las han integrado a sus estrategias de fomento, casi "legalizándolas", lo que refleja la creciente necesidad de articular los canales de integración popular que se han venido desarrollando en Bogotá.

Las calles de Bogotá actualmente están tapizadas de *tags*, de escrituras, *stickers*, grafitis de distintos tipos, pintadas políticas, esténciles, producciones murales independientes y arte público. Pero para el año 2011, la situación era distinta: entre la ciudadanía, las instituciones, los practicantes y las autoridades de Bogotá, las manifestaciones gráficas, pictóricas y de grafiti no eran tan aceptadas. En agosto de ese año ocurrió un trágico acontecimiento que dio paso al cambio en la percepción que la ciudadanía y las instituciones tenían de las y los escritores de grafiti y artistas urbanos: la muerte de Diego Felipe Becerra, mejor conocido como Trípido, quien fue asesinado por un patrullero de la Policía cerca de la calle 116 con avenida Boyacá por pintar grafiti. En principio el hecho fue encubierto, tratando de hacer pasar al joven Diego Felipe como delincuente, lo cual detonó en la escena, y en la sociedad, un cambio drástico que marcaría un antes y un después respecto a los juicios de valor sobre el arte urbano y el grafiti en Bogotá: dejó ver que detrás de esas acciones reflejadas en las calles estaban muchos jóvenes, lo que daría paso a la creación de normas especializadas enfocadas en la práctica "responsable" del grafiti.

Como bien lo indica la gran mayoría de las y los artistas, y las y los escritores de grafiti entrevistados para el presente diagnóstico, la muerte de Diego Felipe Becerra "Trípido" es un referente que dio lugar a una amplia discusión sobre la práctica del grafiti. Reproduciendo las palabras del artista Arteaga condensamos parte de las opiniones sobre este hecho:

> La muerte de Diego Felipe marcó un hito sobre cómo se relacionan la gente, las instituciones,

Diversas intervenciones en Bogotá. Registro fotográfico de Camilo Bastidas y César Rubio. 2023.

Una *ciudad sobre ruedas*, plaza del Concejo de Bogotá. Realizado por Ark. Registro fotográfico de Ark. 2022.

> la escena y la fuerza pública con el grafitiy el arte urbano. Ahora es políticamente correcto realizar estas intervenciones, y el grafiti se ha vuelto parte de la esencia de Bogotá. Sea aceptado o no; es una palabra acuñada en la jerga local.[5]

Sin embargo, no todo el peso del cambio de la percepción ciudadana recae sobre este fatídico hecho: el crecimiento masivo, no solo en cantidad de intervenciones, sino en exponentes, destrezas y técnicas, ha contribuido a que la mirada se vuelque a las prácticas callejeras. Con la popularización del arte urbano y el grafiti se da una naturalización de ambas prácticas, desde la popularización de ambas prácticas, y la explicación la podemos encontrar en varios factores, como que en la ciudad de Bogotá se ha incrementado el interés por conocer, entender y hacer parte de esta cultura callejera, pues se ha insertado en la panorámica visual de la ciudad debido al fuerte compromiso de la práctica participativa de todos sus actores y al fomento que las instituciones públicas han realizado como soporte para su desarrollo. Tal como lo señala German Gómez, sociólogo y maestro en comunicación por la Universidad Javeriana,

> Estamos hablando del 2013 al 2023. El cambio ha sido bastante significativo. Se ha generado, por una parte, una popularización de la práctica del arte urbano y también del grafiti —hay unas claras distinciones entre uno y otro— y eso ha generado también una naturalización por parte de la ciudadanía, y en general, de la ciudad. Me atrevería a postular que incluso, tanto el grafiti como el arte urbano hacen parte de lo que podría llamarse la imagen de la ciudad o, desde otras perspectivas, del paisaje de la ciudad. Digamos que se ha incrustado de manera muy fuerte, por supuesto, en algunas zonas más que en otras, pero ya hacen parte de esa imagen de ciudad, entonces, creo que se ha normalizado, por decirlo de alguna manera, en términos de esa relación.[6]

Esta popularización no solo parte del incremento observable en la empatía y la aceptación de la sociedad bogotana, sino de la educación que sus exponentes se ocuparon de adquirir de manera autónoma, para poder aumentar el número de sus producciones y elevar el nivel de calidad y ejecución en todos los ámbitos. Esta preparación, perseverancia y educación adquirida por los artistas ha influido en sus productos finales y en el diálogo que a partir de este periodo han sostenido con ciudadanos, instituciones públicas y privadas, galerías de arte, e incluso medios de comunicación, y desde sus redes sociales. Así, a la luz de la multiculturalidad se ha gestado una construcción de conocimientos que ha movido

5 Entrevista realizada por Carolina Sanz a Arteaga, el 27 de junio 2023, en la ciudad de Bogotá. Registro de respuestas escritas, vía correo electrónico, que forma parte del archivo de investigación recolectado para el *Diagnóstico de arte urbano y grafiti 2013-2023*.

6 Entrevista realizada por César Rubio "Cheché" a Germán Gómez, el 28 de junio 2023 en la ciudad de Bogotá. Registro sonoro que forma parte del archivo de investigación recolectado para el *Diagnóstico de arte urbano y grafiti 2013-2023*.

a la gente a dejar de repudiar algo porque ha comenzado a conocerlo y comprenderlo. A la par, las comunidades e instituciones comenzaron a interpretar el arte urbano y el grafiti desde otras perspectivas, y a entender los beneficios derivados de posibilitar estas prácticas.

Las instituciones han tenido un papel crucial en esta transformación, pues han liderado oportunamente procesos propios de estas prácticas callejeras, creando políticas de fomento de la práctica y estatuyendo e implementando de reglas claras de juego o normativas para una práctica segura y profesional, tales como decretos y regulaciones, pero también becas, estímulos y apoyo a intervenciones de gran formato en el espacio público, iniciativas que han buscado expresar el respaldo distrital a unas prácticas que se venían dando mediante la autogestión, con la intención de modificar el contexto en el que se producen, buscando la tolerancia, la participación y el fomento, para así crear un puente entre la administración distrital, la comunidad y los artistas.

Por otro lado, la comercialización del grafiti y del arte urbano es un elemento que influye directamente en la evolución y percepción de estas prácticas, porque galerías, *tours* turísticos, museos, marcas, e incluso agencias de publicidad, se han encargado de masificar o normalizar estas prácticas para facilitar el comercio que deviene de su explotación. Esto ha generado nuevos diálogos sobre el trabajo de los artistas, escritoras y escritores de grafiti y la comercialización y el *marketing* las obras producidas, lo que ha dado lugar a discursos que en ocasiones desconocen la independencia esencial y el origen de estas disciplinas, y que se desvían de las reales motivaciones y significados que los artistas intentan transmitir. Esto no indica que la comercialización esté mal, sino que es importante entender que el auge de estas manifestaciones implica nuevos procesos, y que debería salvaguardarse la libertad de creación de las y los artistas, que se demanda conocimiento especializado y veraz, y además, que hay que indagar en las razones que suscitan los cambios de las prácticas y en el comportamiento de las generaciones, que van sucediendo a medida que avanza el tiempo.

Hoy la difusión y circulación del arte gráfico callejero difiere de cómo las y los practicantes lo hacían hace veinte años. Actualmente, con el *boom* de las redes sociales, y especialmente con Instagram, Bogotá comienza a visibilizarse en el mundo como una de las capitales del arte urbano y el grafiti, y lo hace desde los perfiles personales de los propios artistas. Una voz que se enorgullece de su autonomía, que difunde sus métodos de acción, que expone sus reclamos territoriales y que exhibe sus estéticas, comienza a escaparse de las fronteras colombianas y recorre el mundo, lo cual destaca a Bogotá en los ámbitos nacional e internacionalmente desde el punto de vista artístico, político, turístico y cultural, debido a que se evidencian rasgos de idiosincrásicos que no solo hablan de aspectos estéticos, sino también de realidades sociales que dejan ver sus dinámicas de acción, sus actores y unas propuestas ideológicas.

Esto quedó ampliamente demostrado con el estallido popular de 2019, cuando las calles fueron tomadas con intervenciones de grafiti y arte urbano; fanzines, *stickers*, y carteles, cuando los grandes bloques con mensajes mostraron ser de autoría colectiva, un momento en que el movimiento cobró fuerza hablando de las inquietudes de ciudades enteras mediante el arte urbano. Con la intención

Festival Internacional de Arte Urbano. *Mona Prisma en acción.* Registro fotográfico de Carolina Sanz. 2022.

de utilizar las calles como canal de comunicación directo y masivo, para plantear una serie de reclamos e inconformidades con los que se buscaba un cambio que beneficiara a la colectividad en general. En esa contingencia quedó claro que se estaba haciendo un nuevo ejercicio, diferente de lo que venían impulsando las iniciativas públicas o privadas y los entes de comercialización, porque los artistas y escritoras y escritores de grafiti se validaron y asociaron con los ciudadanos de a pie, consolidando así una fuerte relación entre el grafiti y el arte urbano, por un lado, y diferentes poblaciones, como grupos étnicos, músicos, artistas de teatro y circo, estudiantes, jóvenes, mujeres, comunidad LGTBIQ+ y trabajadores, por otro.

En la última década, las mujeres han ganado un rol protagónico en la evolución, profesionalización y consolidación del grafiti y el arte urbano, porque con su talento y compromiso han demostrado que pueden tener una relevancia incluso superior a la lograda por sus colegas hombres. Esto se evidencia mediante sus intervenciones artísticas, con la gestión cultural que han realizado, con la creación de festivales, edición de publicaciones independientes, la visibilización internacional que de ambas prácticas se han conseguido y con la ruptura de los estereotipos que condenaban a la mujer a desempeñarse en los oficios del hogar y en profesiones de mínimo riesgo. Las mujeres se han tomado las calles con su femineidad, las han pintado con estilos propios que plasman la esencia de una mujer bogotana empoderada que comunica con una voz claramente definida sus intereses comunes y defiende su derecho a expresarse sin censura, persiguiendo la igualdad en todos los escenarios. Las palabras de la Colectiva Gallinas Furiosas permiten acercarnos a las estrategias que han llevado a cabo para visibilizar y consolidar cada vez más esta integración:

> Con la intención de visibilizar todas las violencias que nos atraviesan a los cuerpos femeninos, empezamos a tomarnos espacios públicos para visibilizar todas esas violencias mediante nuestro quehacer, que es el arte urbano, el muralismo, el grafiti, etcétera… Empezamos tres chicas y luego, llamamos a un montón de chicas más que no pintan, que solo quieren ir también a apoyar el activismo y a decir, oigan, yo también estoy inconforme con X y Y, no me gusta esto, y no tengo una plataforma en donde manifestarlo.[7]

Al desglosar todos estos factores resulta indudable que la cultura visual de Bogotá durante el periodo comprendido entre el 2013 y el 2023 ha crecido considerablemente, ha dado un giro hacia la tolerancia y ha dejado en claro la necesidad de conocimientos sobre las prácticas del arte gráfico y escrito en las calles. Dejaron de ser un "tabú" y se volvieron cercanas y visibles. Esto no quiere decir que estas modalidades de arte y expresiones culturales hayan sido aceptadas por toda la sociedad, pues es evidente que el grafiti, las escrituras callejeras y el arte urbano también incomodan, en vista de que su libertad no se puede domesticar ni moldear para complacencia a toda la colectividad. Buena parte del valor de sus intervenciones radica en la autonomía de sus creadores, y si bien pueden participar de pintadas comisionadas y dirigidas, también pueden incursionar en acciones prohibidas que expresan planteamientos propios. Por tanto, el arte urbano y el grafiti siempre serán vehículos que posibilitan representaciones de diferentes sectores sociales multiculturales y diversos que ofrecen al espacio público contenidos de carácter político, cultural y social, pues como lo aclara el psicólogo social argentino Román Mazzilli,

7 Entrevista realizada por Camilo Bastidas a la Colectiva Gallinas Furiosas, el 28 de junio 2023 en la ciudad de Bogotá. Registro sonoro que forma parte del archivo de investigación recolectado para el *Diagnóstico de arte urbano y grafiti 2013-2023*.

Producción mixta de arte urbano y grafiti. Registro fotográfico de César Rubio. 2023.

> En los grafitis aparece muchas veces lo siniestro transformado, a través del humor, en un hecho creativo. Lo innombrable, lo que solo circula como rumor, es allí denunciado, escrito a la vista de todos como para poder nombrarlo en voz alta y discutirlo.[8]

El arte urbano, por proponer tendencias que se adscriben con el figurativismo, es una práctica que en Bogotá ha encontrado mayor aceptación. Por el contrario, el grafiti continúa —aunque en menor grado que en décadas pasadas— tambaleando entre la tolerancia y el repudio, debido a que la ciudadanía no entiende aún los códigos que enmarcan esta tendencia, ni conoce sus diferentes estilos. El grafiti es un mecanismo con el que una persona busca interpelar o incomodar a otros con la marca de su presencia. Está pensado, en esencia, para hacerse notar sin restricciones; por tanto, lo vemos en cada rincón, sin poder objetarlo. Pero durante los últimos once años, cada vez más las letras que constituyen el grafiti han sido socializadas en las comunidades e instituciones, exponiendo las luchas de los escritores y escritoras de grafiti, con la intención de que se valore su protagonismo, pues es muy claro que, al menos en Bogotá, el grafiti le abrió las puertas al resto de las prácticas artísticas que conforman el arte urbano, y que por sus características tienen una mayor posibilidad de encontrar empatía. Pero sin la perseverancia de los escritores y escritoras de grafiti, por abrirse paso en las paredes, esas otras expresiones no tendrían cabida, pues como lo aseveran muchos de sus practicantes, el grafiti, con sus letras "desbloqueó" los muros, y dejó en evidencia que se puede tomar la calle como un medio de expresión válido y reconocido, porque lo que antes estaba vacío, puede ser habitado. Esta actitud ha posibilitado que hoy estén intervenidos y se hayan apropiado los muros por múltiples expresiones.

Todas las interrelaciones desarrolladas durante el periodo aquí estudiado, y que de manera breve hemos nombrado en las líneas previas, evidencian que las y los artistas del arte urbano, y las escritoras y escritores de grafiti han logrado una aceptación en parte de la sociedad bogotana dando rienda suelta al talento que demuestran en sus prácticas indómitas, en ocasiones adaptándose a las reglas, pero sin por ello renunciar a la clandestinidad y la ilegalidad. Claramente, las relaciones que han

8 Román Mazzilli, Graffiti: Las voces de la calle, *op. cit.*

florecido a lo largo de este periodo han determinado afectaciones de diversos tipos, que en las siguientes páginas de este diagnóstico nos dedicaremos a analizar para profundizar en las libertades, restricciones, formas de asociación, estilos, tácticas, legislación y metodologías que enmarcan ambas prácticas, con el propósito de clarificar y contribuir al estudio y entendimiento de un ejercicio cultural que denota una posibilidad de expresarse libremente en las calles por medio del arte.

Panorámica de la calle 26 con diversas intervenciones. Registro fotográfico de César Rubio. 2023.

La libertad de expresión como motor del arte urbano y de las escrituras callejeras

Recorrer las calles de Bogotá, sus andenes y sus barrios, es encontrarse con el reflejo de una ciudadanía que siempre ha hecho aportes, con sus saberes y experiencias colectivas como comunidad a la construcción de ciudad; una población que aún tiene muchas necesidades, no solo económicas, sino sociales y culturales. No es fácil vivir en Bogotá, pues se encuentran barreras que limitan el desarrollo de la libertad individual y que profundizan las desigualdades presentes en cualquier sociedad.

Los muros, y otras superficies públicas, han sido usados como soporte de comunicación por quienes no tienen acceso o posibilidades de acceder a otros medios para dejar un mensaje a sus pares o a otras poblaciones. Y el arte urbano y las escrituras callejeras, con su intención de transgredir, marcar o reclamar, apelando a su libertad y autonomía y valiéndose del espacio público desde su libertad y autonomía, han hecho posible que las prácticas culturales de diferentes sectores de la ciudadanía deriven en acciones políticas que se expresan por medio de la gráfica, la pintura y la escritura.

Las personas reconocen en la calle y en sus muros un medio efectivo para hablar y comunicarse con otros; pero el grafiti y las diferentes escrituras callejeras, con su libertad de expresión y creación, también han visto allí una posibilidad de propulsar una evolución social y estética expresada artísticamente para difundir sus ideales.

En consecuencia, los procesos autónomos y autogestionados que se desarrollan en la práctica del arte urbano y el grafiti han permitido que diferentes poblaciones puedan acercarse y conocer más sobre estas prácticas, lo que ha posibilitado la construcción de procesos de entendimiento entre la comunidad, el arte urbano, el grafiti y sus practicantes.

En el arte es fundamental la libertad del artista para pensar y producir su obra. Valiéndose de esa libertad puede interpretar y expresar la realidad de la ciudad, exponer lo que se oculta o es censurado por la sociedad y hablar con autonomía sobre ello. En Bogotá, las calles propician esa comunicación: se convierten en el ámbito donde es posible hablar y ser escuchados, acogen la voz de las personas que no cuentan para la sociedad. Por tanto, las escrituras callejeras y el arte urbano logran, por medio de sus expresiones y sus intervenciones, transgredir el orden público apoyándose en recursos semánticos, simbólicos y artísticos, y generan nuevos discursos que sacan a la escena pública las realidades de diferentes poblaciones. Allí radica la importancia de ambas prácticas para la sociedad contemporánea, que, a medida que se hiper digitaliza, se vuelve más

Mural *¿Quién dio la orden?* Realizado por Pirotecnia. Registro fotográfico del archivo de Pirotecnia. 2023.

excluyente, pues el arte urbano y las escrituras callejeras llegan sin necesidad de recurrir a los medios digitales, a todos los territorios.

En Bogotá, el arte urbano y el grafiti se han integrado a la ciudad y a sus comunidades. Es significativo recalcar que parte de la riqueza esencial de estas dos prácticas radica en su posibilidad de crear libremente, en que sus mensajes, sus técnicas y sus estrategias de producción se desarrollen de manera autónoma, como lo hace cualquier tipo de arte respecto a sus estilos, géneros, temáticas o lineamientos estéticos. Cabe destacar que en la actualidad, para la evolución y el crecimiento del arte urbano y el grafiti es relevante que el fomento institucional exista, y que con sus estrategias , reconocimientos y actividades de apropiación, como los estímulos, se promueva la creación libre y autónoma de sus practicantes, para que el fortalecimiento de los canales de información, formación y circulación se fortalezcan y sean acordes a la realidad de la actualidad y al contexto de las personas que cultivan estas dos prácticas artísticas y culturales en Bogotá. Es claro que las instituciones deben apoyar de manera eficiente a las nuevas generaciones de la ciudadanía, y a las y los artistas urbanos y escritoras y escritores de grafiti.

Tan importante como la libertad de expresión es el diálogo, el entendimiento entre quienes se dedican a estas prácticas y la población, para juntos se aboquen a la construcción colectiva de la ciudad. La libertad de expresión no significa "yo primero", sino una interacción con las y los demás, porque obtener más libertad y derechos no significa que otras personas no importan, que solo importe el yo.

Lo más coherente en términos democráticos, es que el arte urbano y el grafiti, así como la libertad de expresión que promulgan y reclaman con sus acciones, en cuanto medio, mecanismo o estrategia de comunicación, o como una acción social, estén regulados, pero no ilegalizados o limitados. Acercándonos a las ideas de Néstor García Canclini, diríamos que "el grafiti sirve para pensar",[9] pues genera diferentes estrategias y tácticas ciudadanas, diferentes maneras de hacer, de interpretar, de apropiarse, de recorrer, de usar y de relacionarse con la ciudad y el espacio público.

9 Néstor García Canclini (1995), *Consumidores y ciudadanos: Conflictos multiculturales de la globalización*. Editorial Grijalbo.

Capítulo

Escrituras callejeras

Portón con *tags*. Registro fotográfico de César Rubio. 2023.

Escritura amorosa. Registro fotográfico de César Rubio. 2023.

Introducción al arte de escribir en la calle

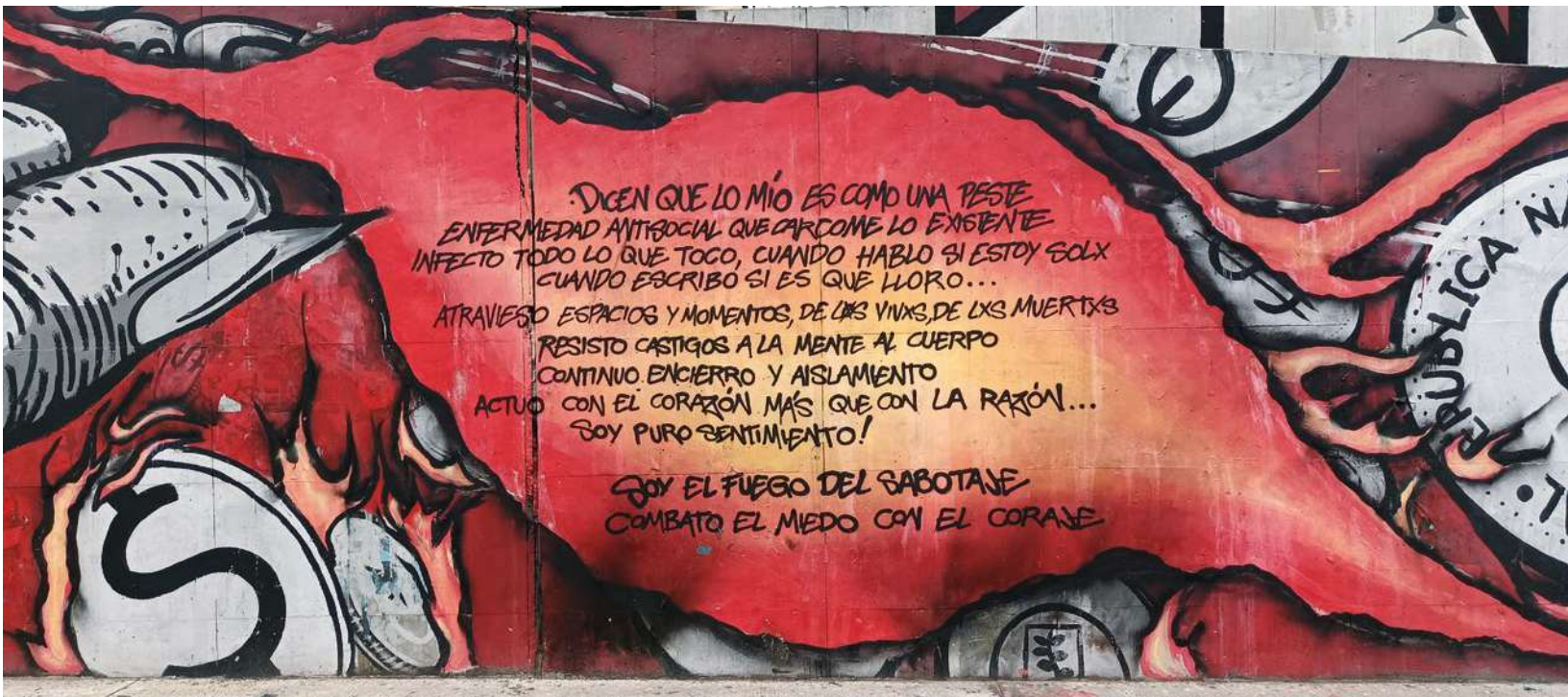
Cuando escribimos a mano dejamos una impronta que distingue parte de nuestra esencia como personas, porque en ese acto se encuentra implícito el estilo personal de trazar las letras, que es irrepetible y único.

En la sociedad actual, la escritura a mano compite con la digitalización de la palabra escrita en medios de comunicación y con nuevas tecnologías, como el celular y el correo electrónico, pues esta última se ha vuelto la forma común de sostener el lenguaje. Sin embargo, aprender a escribir a mano es indispensable si la persona necesita desempeñarse en empleos o simplemente desea ser aceptada por la mayoría de la sociedad. La escritura manual es culturalmente transmitida de generación a generación durante la primera infancia en los hogares o las escuelas. Esta enseñanza comienza con la asociación de cada fonema con un símbolo de características preestablecidas al que se le llama *letra*.

Es relevante entender que las letras, aunque parezcan herramientas de información tradicional y común, son un conjunto de símbolos que se han ido transformando a medida que las civilizaciones evolucionan, y que, agrupadas de forma coherente, conforman una imagen visual de las palabras con las que nos comunicamos, expresamos ideas y relatamos acontecimientos, en este caso de manera no oral. En conjunto, constituyen el abecedario que cada idioma o lengua usa, y que permite la comunicación de las diversas culturas existentes en el mundo incluso entre épocas muy distanciadas, con lo que se resguardan las particularidades de cada cultura. La importancia de la escritura radica en que posibilita el registro de los hechos que han acontecido desde el origen de la misma escritura, porque además de ser un elemento lingüístico de cada idioma, es un instrumento que permite la comunicación de la realidad, tanto de la social como de la personal.

Quizás la relación primaria con las letras es el sonido. El aprendizaje de sus formas gráficas y la correcta escritura de las palabras *mamá*, *papá*, *casa*, y sobre todo del nombre propio es fundamental para comunicarse en este medio, cuya naturaleza visual es capaz de superar el carácter efímero de la palabra oral. Cuando trazamos los signos que constituyen nuestro nombre, la escritura nos permite identificarnos, diferenciarnos, y contar al mundo que allí estamos y somos reconocibles entre los otros. A medida

Intervención de Pirotecnia. Registro de Camilo Bastidas. 2023.



que crecemos, las letras que forman nuestros nombres cobran mayor fuerza y pueden transmitir nuestra responsabilidad ante las ocupaciones que realizamos. Esas letras terminan revelándose como una firma, y por lo general marcan el paso de la adolescencia a la adultez cuando nuestro estilo de letra infantil, sencillo y legible con el que escribimos nuestros nombres se transforma en una grafía identitaria, a veces indescifrable, a la que denominamos *firma*, que con trazos relacionados con las letras nos identifica de forma única y evita la usurpación de la identidad escrita, porque los trazos que constituyen cada firma son irrepetibles y personales. Al reconocer la importancia de la firma comprendemos que, el estilo de nuestra letra es una de las formas de distinguirnos en el mundo.

En nuestros días, la escritura manual tiene un efecto retro y especial, pues revela un estilo personal que no caduca y termina siendo reconocido como algo íntimo y preciado, porque en ese hacer se revela el carácter propio y único de cada persona y que solo se entrega cuando la ocasión pide demostrar que uno es esa persona que escribe y no otra.

El tiempo va dejando su rastro, pero también nos ha concedido generosamente diferentes estilos de escritura, algo especialmente notorio cuando las letras son llevadas a los muros de las calles. Algunas potencian las formas; otras, la libertad del mensaje que llevan. Por eso, el arte de plasmar escrituras en las calles recurre a una mixtura que combina el aspecto gráfico de las letras con el contenido semántico que encierra cada palabra, mezcla que garantiza la expresión de pensamientos por medio de símbolos gráficos que irrumpen en el espacio de la ciudad con la huella de un estilo personal que se define con el particular modo de trazar cada letra y con la elección de cada palabra, sin revelar un nombre propio, pero, con el paso del tiempo, volviéndose reconocible por la sociedad.

Escribir en los muros de las calles despierta diversas pasiones: genera tanto odios, como amores, empatía como reclamos, pero también trasluce deseos, solicitudes o recuerdos. Y así debe ser, pues las escrituras callejeras no están para agradar siempre, sino para demandar atención y generar reflexiones en los transeúntes, para hacerles sentir que las poblaciones que recurren a ellas como su medio de comunicación en una sociedad que las excluye, ignora o limita, existen y tienen cosas que decir. La escritura callejera busca la visibilidad, el reconocimiento y la solidaridad entre pares; no la aprobación generalizada. En las calles, con los diversos tipos de escrituras callejeras, ciertas personas o colectivos se convierten en operadores que establecen los parámetros y límites de su comunicación, porque en las calles encuentran la libertad que les permite notificar, señalar o comunicar de forma masiva lo que piensan en su intimidad. Esto lo señala de forma sencilla Luis "Keshava" Liévano cuando sostiene que

Con el paso del tiempo, el atrevimiento se abrió camino, y los mensajes fueron ocupando más espacio en más cabezas pensantes y en más lugares en las calles. Así, las paredes de Colombia se llenaron de grafitis políticos (TODOS PROMETEN, NADIE CUMPLE. VOTE POR NADIE. LIBERTAD NO ES UNA ESTATUA, NI JUSTICIA UN PALACIO, NI LEY UN ALMACÉN); poéticos (SIEMBRE VIDA SIEMPRE. LOS POETAS CREAN CASTILLOS EN EL AIRE, LOS LOCOS LOS HABITAN, LOS PSIQUIATRAS COBRAN LA RENTA); amorosos (LA VIDA… UNA RAZÓN DE BESO. EL AMOR CIEGO SALTA A LA VISTA); de paz y violencia (LA GUERRA NO ES COMO LA PINTAN… ES PEOR. + BARITAS MÁGICAS – BALITAS TRÁGICAS); ecológicos (EL HUMOR CONTAMINA EL MEDIO AMBIENTE. SER O TOSER… HE AHÍ LA POLUCIÓN); académicos (AULAS SÍ, JAULAS NO. PREVENGA UN DELITO, EDUQUE A UN POLICÍA); religiosos (EL HAMBRE INVENTÓ EL PECADO. EL NIÑO DIOS SON LOS PAPÁS); filosóficos (LO DE EDIPO ES MUY COMPLEJO. SOY LO QUE SÉ… ¿SÉ LO QUE SOY?); o clasificados (CAUSA PERDIDA

BUSCA SU DEFECTO. BUSCO SEXO OPUESTO, O PUESTO O SEXO).[10]

En la calle, muchas veces las letras primero se escriben y luego se pintan, van desarrollándose y transformándose según la intención de quien escribe, generando una vinculación e intercambio entre escritores callejeros que, de forma libre y autogestionada, se van integrando a la visual de la ciudad de Bogotá. Piensan para escribir y escriben para expresarse, guiados por la motivación infinita que se enriquece con la maduración, con el paso del tiempo y con las experiencias personales y de terceros que, poco a poco, se van sumando a la inspiración. La calle aguanta todo.

La saturación de las múltiples escrituras callejeras que vemos en nuestra ciudad, evidencia la magnitud de una acción transgresora masiva que en ocasiones consigue pulsión en pequeñas cosas, y que también se define por el humor que en determinados momentos tiene cada persona, en el equilibrio o en la fluctuación de su ánimo, según las situaciones por las que atraviesa. Eso posibilita la creación y difusión de mensajes de manera automática, sin mediadores, que dan voz a poblaciones invisibilizadas, segregadas o excluidas, que por ese medio consiguen comunicar sus pensamientos de forma contundente y reconocible.

Las palabras son parte indeleble de nuestra vida. En Bogotá podemos identificar la fuerza de la escritura callejera, sea por su contenido semántico o por su propuesta estética, que a veces incomoda y causa rechazo, pues irrumpe contra lo establecido, denunciando y reclamando lo que nadie se atreve a expresar, demostrando con sus acciones irreverentes y con sus mensajes que lo que nadie se atreve a decir, no solo puede ser dicho, sino que debe decirse, poniendo de presente con sus mensajes que la lucha por la justicia, por los espacios, por los derechos y la memoria deben darse sin tregua, que cada habitante tiene el derecho y el deber de decir lo que siente y piensa, sin censura alguna, y que el habitar se da en cuanto se expresa la propia presencia sobre un espacio en un tiempo dado, como lo explica Ángela Giglia en su libro *El habitar y la cultura*.[11]

En los muros y mediante los distintos estilos de escritura callejera, se reflejan las inconformidades, los ideales, las afinidades, los gustos, los deseos, las reivindicaciones, las consignas, los reclamos por los derechos étnicos, culturales, ambientales y de género, a la educación, a la salud… Pero también se escriben los nombres de las víctimas, para que no sean olvidadas, se denuncian los feminicidios, los casos de violencia del Estado, y se escriben también los nombres o seudónimos escogidos por motivaciones individuales o colectivas. El hecho es que toda escritura tiene como finalidad expresar un mensaje, como de manera breve lo indica el curador de arte contemporáneo Juan David Quintero:

> La calle la estamos usando como nuestro propio periódico para responder ante una acción y a una sociedad. Pedimos un cambio, llegó el cambio, pero ya la gente está preguntándose si de verdad se va a dar el cambio. Entonces, eso es lo bonito de la calle: que la calle comienza a contar eso, comienza a contar lo que no vamos a encontrar en otros lugares, como periódicos oficiales.[12]

10 J. Ignacio "Iñaki" Chaves G. y Luis "Keshava" Liévano (2021), *Paredes que comunican: Las pintadas como Expresión ciudadana*. C3FES Comunicación y Ediciones Desde Abajo; 2021, p. 59..

11 Ángela Giglia, *El habitar y la cultura…*, *op. cit.*, p. 13.

12 Entrevista realizada por Carolina Sanz a Juan David Quintero, el 26 de junio de 2023, en la ciudad de Bogotá. Registro sonoro que forma parte del archivo de investigación recolectado para el *Diagnóstico de arte urbano y grafiti 2013-2023*.

Koes en acción. **Registro fotográfico de Carolina Sanz. 2022.**

De esta forma, las escrituras callejeras se convierten en el medio popular por excelencia para intentar una comunicación visible, masiva, directa y efectiva, plasmada en calles y avenidas de toda la ciudad de Bogotá. La gran mayoría de acciones relacionadas con las escrituras callejeras son marginales, anónimas y espontáneas, "se caracterizan por la escenicidad, la velocidad, la precariedad y la fugacidad", características, cualidades o disposiciones que se revelan en los procesos de comunicación. Sus mensajes responden a motivaciones de carácter "comunicacional, ideológico, psicológico, estético, económico, *físico o social*", según lo descrito en el libro *Atmósferas ciudadanas*, del profesor Armando Silva.[13]

En las calles, los practicantes de estas escrituras encuentran un espacio de mediación para la comunicación social a partir de mensajes escritos que muchas veces se alejan de un ejercicio estético o de perfección plástica, pues se da prioridad a la necesidad de comunicarse con la gente y generar espacios de mediación con la ciudadanía, con la intención de integrarse con la comunidad de donde viven o transitan. Por ello reivindican valores de su comunidad, y es evidente el deseo de hacerse notar ejecutando ejercicios artísticos o de escritura que reclaman la necesidad de memoria, al tiempo que ofrecen una perspectiva que, rechazando la censura construye identidad, habita la ciudad, transforma espacios, dignifica la memoria y crea tejido social de manera personal, colectiva y comunitaria.

El momento en que el ser humano escribe y expone sus pensamientos en forma comprensible a los demás se marca uno de los hechos importantes en la evolución social de la humanidad, pues se cumple una de las mayores aspiraciones del lenguaje, conseguir que lo que se comunica perdure más allá de la enunciación oral. "Lo escrito queda registrado, porque la escritura emplea siempre algún soporte material de mayor perdurabilidad que el de la voz humana".[14] Pues bien, ese registro escrito en distintos soportes ha permitido documentar de forma perenne los hechos, las opiniones, posturas y sentimientos que la humanidad ha vivido en las diferentes épocas.

13 Armando Silva (2013). *Atmósferas ciudadanas, grafiti, arte público, nichos estéticos*. Universidad Externado de Colombia.

14 Ileana Regla Alfonso Sánchez (2023). Un *mensaje para quienes escribir es algo insignificante*. Acimed. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1024-94351999000200001 (recuperado el 23 de julio de 2023).

Intervenciones con *graffiti writing* y caracteres. Registro fotográfico de Carolina Sanz. 2020.

Las palabras escritas no solo logran permanecer en el tiempo, sino que lo hacen de forma inalterable, evitando la tergiversación. Y al ser trasladadas, de soportes convencionales, como el papel, a las calles, enuncia el poder del diálogo que abre el debate social de unos pensamientos íntimos que, algunas veces se replican, encuentran solidaridad y empatía con la colectividad. Hecho que hace masivos y debatibles los pensamientos personales.

De esta forma caemos en cuenta, de que las escrituras callejeras son fuente de empoderamiento y revelan realidades que están ocultas, porque sus practicantes renuncian a la privacidad del silencio y se liberan del dominio de lo preestablecido, para que sus mensajes sobrevivan y se multipliquen inconteniblemente, oponiéndose a las tinieblas de la represión. Así pues, las palabras plasmadas en las calles posibilitan una lucha escrita que se levanta contra el adoctrinamiento. Así lo expresa el colectivo Puro Veneno en la entrevista que concedió a la revista *La Ración Colombia*:

> Como todos y todas sabemos, vivimos en un país en el que…pues los medios masivos de comunicación básicamente han contado la historia como quieren los grandes poderes que nosotros y nosotras las sepamos. Entonces, por ende, nos toca es esa: tomarse las calles y contarles a las personas a través de las calles, irrumpiendo en los espacios, interviniendo esos espacios, esas verdades que nos son negadas, pero que son una realidad y que existen… La calle es nuestro campo de acción, y es el que más valoramos.[15]

Las escrituras callejeras se sobreponen a los medios de comunicación controlados por el Estado y las grandes empresas que ostentan el poder económico. La colectividad sale, se agrupa según afinidades, y mediante un ejercicio de ciudadanía se apropia de las calles para expresarse desde diferentes posturas, que van desde individualismos a colectividades, para hablar de nuevas maneras y desde otros lugares y demostrar que el arte de escribir en las calles potencia la participación de todos los sectores de la sociedad bogotana y propicia el grito de la conciencia pública.

Hablemos para entender las distintas escrituras de la calle en Bogotá

Es interesante ver y analizar los distintos grupos de escritura que coexisten en Bogotá, porque en ellos podemos apreciar las necesidades de diversas colectividades, conocer sus anhelos e intereses, sus reclamos, las violencias que sufren, las estéticas que los conmueven o motivan y la riqueza que nos aportan con su diversidad de estilos, modos de acción y dinámicas socioculturales de grupo.

Para acercar al lector a una comprensión clara y sencilla del fenómeno, y a las motivaciones y

15 Entrevista por Facebook Live hecha por Juan David Quintero Arbeláez al Colectivo Puro Veneno, el 9 de mayo de 2020, para revista *La Ración Colombia*. https://m.facebook.com/la_racion_col-104021214620636/videos/entrevista-con-el-colectivo-puro-veneno/1886311141500705/ Recuperada el 9 de agosto del 2023.

propósitos de quienes escriben en las calles, hemos detallado de manera breve cada uno de los estilos que abordaremos en este diagnóstico.

Escrituras políticas

Conviene aclarar que cuando hablamos de *escrituras callejeras políticas* no nos referimos a la publicidad en favor de partidos políticos o de personas que participan en la política. En este diagnóstico las definimos teniendo en cuenta la acción y ejecución de la escritura en ejercicios de presencia y de memoria que apelan a mensajes directos y disruptivos, para interpelar al poder dominante, con la intención de confrontar la información que los medios hegemónicos difunden entre la población.

Las escrituras callejeras políticas y de consignas responden a un contexto social, político, económico y cultural, y aparecen en momentos sociales específicos en que la calle se convierte en una palestra de comunicación para ciertos grupos poblacionales que, resguardados en el anonimato, generan una voz colectiva que refleja y representa los ideales, las reivindicaciones, las luchas, las problemáticas y las vivencias cotidianas de la comunidad.

La escritura callejera política molesta e incómoda al poder, a la autoridad, a las tradiciones, al machismo y al patriarcado, pues invita a las poblaciones a reflexionar, con mensajes de lucha por los derechos de la ciudadanía, por el reconocimiento de las poblaciones marginadas, por la reivindicación de las víctimas de la violencia, por la constante lucha por la educación superior, gratuita y de calidad o por garantías de salud que el Estado le debe a una sociedad en su gran mayoría pobre.

Modos de acción y técnicas

Durante años, las escrituras políticas fueron realizadas por diferentes grupos poblacionales durante marchas y protestas o en salidas casuales de grupos orgánicos vinculados por afinidades

***Escrituras* políticas. Registro fotográfico de Camilo Bastidas y César Rubio. 2023.**

ideológicas. Cabe destacar que los estudiantes han sido la colectividad por excelencia que ha cultivado este tipo de escritura, que ha plasmado en las calles mensajes y consignas políticas, ha denunciado realidades, ha defendido reivindicaciones sociales y estudiantiles, para posteriormente abrir el espectro y ser copartícipes de luchas y opiniones que reaccionan ante injusticias o denuncian problemáticas, que se dirigen a la sociedad en general para generar espacios de contrainformación e interpelación que incentivan la reflexión ciudadana.

Debatir si la acción transgresora de la escritura callejera política se enmarca en prácticas prohibidas, resulta poco útil, porque la intención de su acción es transgredir, y en la naturaleza de esa acción radica su libertad, su esencia y su valor.

En las escrituras políticas plasmadas en la calle podemos apreciar técnicas pictóricas y gráficas variadas ejecutadas en principio en distintos soportes de papel que posteriormente se adherirán a los muros de la ciudad. Para su realización se recurre a técnicas como la serigrafía, la litografía o la impresión digital en carteles y *stickers*. Pero también se recurre a grandes intervenciones hechas con aerosoles o pintura aplicada con brochas, rodillos y extensores directamente en las paredes de calles y avenidas. Es así que algunas escritoras/es callejeros de contenido político en Bogotá han escogido lugares de grandes dimensiones, donde trazan grandes letras legibles que permiten la lectura directa de los mensajes.

Escrituras amorosas, obscenas y poéticas

Cuando caminamos por las calles de Bogotá nos damos cuenta de la gran cantidad de escrituras que aloja el entorno urbano. Mensajes de todos los tipos se leen en las localidades. Muchos son solicitudes o expresan necesidades, pero una gran parte confiesa los sueños, el amor, el deseo, el miedo, la confusión, los celos, roza la pornografía, expresa la melancolía y hasta busca el perdón del ser amado.

Para determinar de qué tratan las escrituras poéticas, obscenas y amorosas, se debe aclarar que estas escrituras las realiza una población que busca evidenciar el amor que profesa en ese momento hacia una persona, animal o cosa, expresar el descontento luego de una ruptura de pareja, el deseo carnal, y recurriendo a la poesía, abordar múltiples temáticas de la vida.

Generalmente, esta práctica se asocia a manifestaciones poco estéticas, ya que el tipo de letra usado suele ser sencillo, y correspondiente a la caligrafía del individuo que ejecuta el rayado de manera espontánea, y, en consecuencia, se propone como un acto comunicativo impulsivo, tan poco elaborado como lo permite la fugacidad de la misma acción y el humor de quien lo ejecuta. Sin embargo, esta práctica también es ejecutada por colectivos especializados en plasmar poesías en las calles, generalmente con aforismos tomados de libros o de propia autoría, con el objetivo de regalarle al transeúnte una reflexión motivacional que lo anime a continuar el día.

Escrituras amorosas. Registro fotográfico de Camilo Bastidas y César Rubio. 2023.

Modos de acción y técnicas

La escritura callejera de tipo amoroso siempre ha sido la más sencilla y común, debido a que la gran mayoría de personas en algún momento ha sentido el impulso de marcar la calle, o algún bien público, con el nombre del ser amado, con la promesa de amor eterno o la solicitud de una nueva oportunidad tras una ruptura. Las frases que riman o se aproximan a versos que se refieren a la existencia, al amor, al desamor, y a temas de cualquier índole, son las más comunes.

Las escrituras de tipo amoroso aparecen en variados tamaños y se ejecutan con distintas herramientas, que van desde llaves con las que graba el mensaje en el pupitre de la escuela o en la corteza de un árbol; los marcadores con los que se rayan las puertas de los baños públicos, los vidrios o los anuncios de propaganda callejera; el líquido corrector, y los labiales femeninos, hasta vinilos y aerosoles de diferentes colores, porque las medios pueden ser tanto de origen utilitario, como pinturas de uso especializado, como cualquier otro que armonice con el momento en que se ejecuta la acción, que casi siempre es espontánea y que no responde a plan alguno, momento signado por la inmediatez y la libertad de sentir que se expresa en tiempo y forma el sentimiento que se está viviendo.

Esto no significa que dejen de poseer una estética, ni que la escritura sea menos libertaria y expresiva que el resto de los tipos de escrituras callejeras; por el contrario, es una de las formas de escritura que frecuentemente irrumpe en el espacio sin importar si algo está pintado debajo, y si tapa o no otras expresiones.

Las acciones de escritura poética que emprenden colectivos organizados o de manera individual las podemos reconocer, generalmente, por ser pintadas con letras legibles, con brocha y vinilo, o con aerosoles, pues la intención primaria de este grupo es que los transeúntes puedan leer la poesía de manera clara y precisa, para aportarles una frase que les alegre el día o les haga pensar en su existencia.

Escrituras de género y feministas

Las escrituras de género y feministas comprenden argumentos desarrollados en torno a la lucha contra el patriarcado, la reivindicación de la soberanía de la mujer sobre su propio cuerpo, el derecho a la libertad de género, las solicitudes y reclamos de la comunidad LGBTIQ+ y la denuncia de la violencia de género.

La posición frente al patriarcado se defiende en las calles, y es concebida por estos grupos sociales como una contienda que con la escritura busca enunciar el descontento por la sumisión que tradicional y culturalmente se le ha exigido a la mujer.

En la actualidad, la escritura callejera hecha por mujeres ha logrado una potencia y rol protagónico que en otros tiempos no había alcanzado. En el pasado pesaban más las desigualdades y las violencias que se infligían a las mujeres. Ha sido una lucha que, partiendo del silencio íntimo se hizo voz en las calles y se materializó en escrituras murales, para hacer de la intimidad algo público, para confrontar la opresión y hacer ver que las mujeres que escriben en la calle llegaron para

Escrituras amorosas. Registro fotográfico de Camilo Bastidas y César Rubio. 2023.

Escrituras de género y feministas. Registro fotográfico de Camilo Bastidas y César Rubio. 2023.

quedarse y demostrar que rompieron con un esquema arcaico, con modelos de patriarcado y dominación, y que han expandido tópicos de reflexión, al tiempo que han abolido las representaciones desfasadas creadas e impuestas de lo que es la mujer y cuál es su rol.

En su mayoría, las narrativas propias de la escritura callejera feminista y de género han abierto un espacio de diálogo sobre las diversas problemáticas que en la intimidad han padecido y padecen estos grupos poblacionales. Su postura se apoya en la desobediencia, en la voluntad de anular el registro del machismo y del patriarcado imperante, que minusvalora sus dolencias y excluye sus pensamientos.

La escritura callejera de género, junto a las demás escrituras, reclama espacios y comunicación y huye de la zona de confort que presta el silencio, para hablar de temas que, para la sociedad actual, a pesar de todos los avances y cambios de paradigmas, siguen siendo tabú.

Modos de acción y técnicas

Es oportuno comentar que las escrituras feministas y de género, no podían existir sino en medio de la controversia. Posturas encontradas han hallado incluso entre los mismos practicantes del resto de escrituras, debido a que estas escrituras hablan del erotismo, las luchas por el reconocimiento de la comunidad LGBTIQ+, la maternidad, la sexualidad, la violencia intrafamiliar y los feminicidios, entre muchos otros temas, que dejan al descubierto las perspectivas políticas de las mujeres y la población LGBTIQ+.

Las voces de las escrituras callejeras feministas y de género reclaman su espacio en las calles de Bogotá con diferentes estilos, recurren a herramientas variadas, entre las que podemos mencionar los marcadores, la pintura escarchada o con *glitters*, los aerosoles y vinilos, generalmente usados en el momento de realizar los grandes bloques de murales donde aparecen consignas muy poderosas que pueden ser visualizadas desde la lejanía, debido a su magnitud.

Sus acciones incluyen cartelismo, *stickers*, murales, esténciles, grafiti y escritura, su realización puede estar a cargo de un grupo o ser individual, dependiendo de la complejidad y tamaño de la idea que se vaya a plasmar. Sus intervenciones demuestran que el concepto históricamente construido por la hegemonía cultural sobre la mujer y a la población LGBTIQ+, que les tilda

Escrituras barristas. Registro fotográfico de Camilo Bastidas y César Rubio. 2023.

de débiles, y que predica que deben estar escondidas y "resguardadas" en la casa, se está superando por la sociedad.

Escrituras barristas

La territorialidad y la identidad en la escritura de las barras tienen correspondencia con la cultura futbolera como estilo de vida, que se lleva y se manifiesta en el cuerpo, en la ropa, en la forma de relacionarse con otros, y que hace parte, también, de los territorios donde habitan los seguidores de diferentes equipos, y es algo que se expresa mediante la escritura y los murales.

Las barras y su escritura habitan Bogotá y se relacionan con los diferentes territorios con su presencia e identidad como equipo, que comienza con la marca de su escudo o nombre de equipo en los barrios y en los lugares que recorren de manera solitaria o en grupo.

Las barras no son un grupo homogéneo y único: cada barra es distinta, y presenta a la vez subdivisiones internas que se originan en los diferentes sectores de la ciudad. Acuden a la escritura con la intención de hacer presencia en el mayor número posible de localidades, para hacerse notar y decir "acá estamos". Esto se evidencia en la escritura del nombre de la barra, del equipo y de la zona o localidad a la cual se pertenece.

El fútbol proporciona un escenario propicio para construir dinámicas socioculturales que fomentan la identidad, el regionalismo y el sentido de pertenencia, pero a la vez, sin proponérselo, genera prácticas con cierto grado de agresividad que también se manifiestan en la escritura con el tachado y la recuperación inmediata de los espacios que han tomado y que otros han ocupado, para lo cual pueden recurrir a acciones de intimidación en cierto modo aceptados por la sociedad. Entre sus rituales se encuentra la escritura barrista como marca que irrumpe en la ciudad con mensajes que llevan implícitos, de forma subliminal, una advertencia, una superioridad física, un reclamo de territorio, al tiempo que una presencia ruda, valiente y consolidada a favor de un equipo de fútbol.

En las calles de Bogotá, las prácticas sociales de la barra se articulan colectivamente con las acciones y manifestaciones de cada grupo, ligadas a fuertes vínculos y valores que los identifican ante la sociedad y que son canalizados por la barra brava.

Sus escrituras y murales, en este sentido, se transforman en expresiones culturales y artísticas que pueden conformar todo un universo inmaterial de territorialidad, que los miembros de las barras, protegen según su clasificación, pues no solo reconocen los territorios propios sino también los de sus adversarios. Ciertas acciones que frecuentan, como escribir el nombre de la barra, reproducir sus cánticos y el de su equipo, hacer recorridos en grupo y departir cotidianamente, crean formas de territorialidad con las que los barristas tratan de transformar y apropiarse del espacio, que quisieran ver presidido por el escudo de su equipo preferido.

Dicho de forma resumida y general, la escritura barrista engloba un cuerpo de expresiones gráficas, y en ocasiones pictóricas, que los hinchas plasman en las calles y avenidas de Bogotá para hacer acto de presencia con la identidad que presumen, valoran y defienden.

Modos de acción y técnicas

En Bogotá, las escrituras barristas pueden interpretarse como un ejercicio de poder sobre el espacio habitado y una afirmación de territorialidad. Estas expresiones contienen múltiples significados que reflejan las diversas dinámicas que se dan entre las barras de fútbol, y que abarcan desde el conflicto hasta la valentía y la virilidad.

En algunos casos, la defensa del territorio sobrepasa la marca escrita y alcanza la agresión y el uso de la fuerza. Es una población que puede llegar a los extremos de generar violencia, e incluso pueden arriesgar su integridad y hasta su vida, si lo estiman necesario.

Sus acciones tienen diferentes niveles de intensidad, y sus escrituras las podemos apreciar no solo en las calles, sino en elementos como banderas, camisetas, gorras, entre muchos otros. Las herramientas que utilizan para escribir en las calles comprenden marcadores, brochas, pinceles, pintura y aerosoles. Sus técnicas son muy vistosas, usan letras que se ciñen a un estilo que va en armonía con su equipo. Cada integrante maneja un estilo de letra y no hay una tipografía específica. La mayoría de la escritura barrista que vemos a lo largo y ancho de Bogotá es poco legible para el resto de las personas porque sus mensajes están hechos para que sean leídos por ellos mismos. Son ejecutadas de manera muy rápida en un solo tono y manifiestan una estructura lineal que se inspira en las características estéticas del escudo de cada equipo, pero cuando las realizan en grandes formatos, prefieren la legibilidad y desarrollan estructuras de letras firmes y en bloques, casi siempre con una gama de colores alusiva a los colores de cada equipo.

Graffiti writing/*Escritura de grafiti*

Estados Unidos de América fue el lugar del nacimiento del *graffiti writing*, una expresión ilegal, efímera y anónima, similar a un incendio. Su ímpetu, modos de acción, técnicas y estilos lograron esparcirse por el resto del mundo.

En Bogotá el *graffiti writing* suele tener connotaciones negativas, debido a su forma invasiva de escritura, que da lugar a una percepción de irrespeto por la propiedad pública o privada. Por tanto, su práctica generalmente es desestimada y estigmatizada por desconocimiento. Debido a la gran cantidad de exponentes que se apropian de los espacios de forma irreverente y disruptiva, en la mayoría de las localidades la ciudad suele asociarse con el vandalismo. Sin embargo, han sido el *graffiti writing* y sus practicantes quienes con una postura firme de apropiación y reclamo les han abierto las puertas a todas las demás prácticas gráficas y pictóricas que coexisten en el espacio público de nuestra ciudad, pues con las piezas y producciones incontenibles de *graffiti writing* se emprendió una amplia recuperación de espacios en los barrios, que evidenció una presencia masiva en toda la ciudad, lo que sirvió para que poco a poco se socializaran con las comunidades, las pulsiones que motivan la realización de las prácticas artísticas callejeras.

***Graffiti writing*. Registro fotográfico de Erho, Franco, Price, Oniko y Carolina Sanz. Años 2020, 2022 y 2023.**

Esta escritura es la metáfora de la existencia del ser, pues sus escritores van escribiendo a cada paso y renovando cada huella a medida que transitan por la ciudad. El *writing* acoge diferentes tipos de escrituras. Entre las más comunes se encuentran los *tags*, las bombas, las bombas piezas, los *wildstyle*, los 3D y el *handstyle*. Son estilos diferenciados que trabajan las letras de diversas formas, con distintas proporciones y colores. En la actualidad, sus practicantes han creado nuevas configuraciones, que parten de los estilos tradicionales, pero agregándoles su huella personal, incluso se llega a representaciones que exhiben mixturas y fusiones de los géneros de la pintura tradicional y los estilos del *graffiti writing*, como se puede apreciar en algunos estilos que descomponen las letras para ubicarlas más cerca de representaciones abstracto-geométricas, sin dejar de ser grafitis.

La aceptación o el rechazo del grafiti no impide darse cuenta de las grandes cualidades estéticas y artísticas que concentra. Además es admirable la constancia y el compromiso que a lo largo de los años han mantenido sus practicantes en Bogotá. La evolución en cantidad de intervenciones y calidad técnica que los exponentes de esta práctica han logrado durante los últimos once años ha comenzado a causar revuelo en el campo de las artes tradicionales, al punto de que ha ganado la aceptación de muchos curadores, investigadores, artistas de diversas disciplinas, locales comerciales y empresariales, espacios de exhibición, galerías, universidades, museos e instituciones.

La controversia que desata el *graffiti writing* sobre si es arte o vandalismo, no cesa. El debate abierto nos invita a dialogar sobre esta práctica para ponderar las críticas reflexivas sobre su importancia como motor de la cultura artística urbana, sobre su capacidad para transformar espacios, promover la defensa de la expresión del ser y la apropiación de territorios.

Modos de acción y técnicas

La escritura de grafiti, o en inglés, *graffiti writing*, originalmente consistía en ir escribiendo, con

una lata de pintura en aerosol o marcadores, los seudónimos de los practicantes. Así se sientan las bases que dan forma a una firma, que en esta práctica recibe el nombre de *tag*, y que generalmente consisten en unas letras de estilo muy personal que determinan el modo como un practicante se diferencia de los demás.

La población que se dedica a este tipo de escrituras se reconoce como "escritoras y escritores de *graffiti writing*", debido a que la finalidad principal de esta práctica es escribir y conocer las formas de las letras para impregnarlas de cualidades personales que abren nuevas posibilidades de elaboración, para que las letras que sus alias ostenten estilos propios, si bien inspirados en los estilos tradicionales de la cultura del *graffiti writing*, que tuvo su origen en Estados Unidos de América y Europa, y que posteriormente se esparció en Suramérica, donde sus modos de acción se reinventaron y adaptaron a los nuevos contextos territoriales y culturales.

El *graffiti writing* puede verse por toda Bogotá: irrumpe en paredes, señales de tránsito, puertas, rejas, postes, techos, vallas, hidrantes, y también en superficies lugares de difícil acceso, seleccionados previamente o espontáneamente por las y los grafiteros cuando transitan por la ciudad. Este impulso incontrolable de escribir el propio alias o los nombres de los *crews* (colectivos) ha evolucionado hasta convertirse en una misión de tiempo completo, pues cuantos más *tags*, piezas o bombas se acumulen y más complicado sea el acceso a los lugares en donde las colocan, logran obtener un mayor reconocimiento en su escena y por parte de los transeúntes, a quienes comúnmente les llama la atención ver a grandes alturas o en las rejas de comercios los alias o los nombres de los *crews* (colectivos) de estas escritoras y escritores que de forma repetitiva y constante se presentan en cada rincón de Bogotá.

La forma de accionar de los escritores y escritoras de grafiti se basa en la clandestinidad, algo compatible con la intención de desafiar las normas y de apropiarse de los espacios en llegar a los espacios e intervenirlos con sus alias o el nombre de sus *crews* (colectivos), dejando un mensaje de ruptura de las normas que desde el anonimato busca ser contundente. Esta determinación de marcar todas las superficies posibles de la ciudad con sus nombres señala la necesidad de dejar constancia de que existen, que tienen voz y que todos podemos manifestarnos en las calles ejerciendo el derecho a la libre expresión y a la autorrepresentación.

Las herramientas que usan incluyen brochas, rodillos, pinceles, vinilos, aerosoles, boquillas especializadas para aerosoles o modificadas por ellos mismos. Recurren a técnicas variadas que demuestran el dominio del trazado de las letras, el manejo del color y del volumen, así como la capacidad de simular la tridimensionalidad. Cada estilo de *graffiti writing* requiere la combinación de experiencia y destreza, pero sobre todo, la comprensión del potencial estético y expresivo de las letras y sus proporciones cuando se plasman en el espacio.

Donde unos ven manchas, otros ven letras

Durante los últimos once años, la sociedad bogotana ha ido cambiando poco a poco su percepción de la práctica del *graffiti writing*, o escritura de grafiti. Sus practicantes se han encargado de demostrar, mediante su constancia y la calidad técnica de sus piezas, que es posible romper con los estereotipos y ampliar los márgenes de lo permitido y lo ilegal.

No es un secreto que la práctica de la escritura de grafiti está prohibida en el espacio público de Bogotá y en el mundo, ya que, aparte de ser creativa, suele ser transgresora, clandestina y crítica. La conciencia de los escritores y las escritoras de *graffiti writing* no deliberan sobre si sus acciones destruyen o dañan la propiedad privada o pública, porque su intención principal

Diversas escrituras en la iglesia de la avenida Misak. Registro fotográfico de Carolina Sanz. 2021.

es que sus seudónimos estén en la mayor cantidad de fachadas de la ciudad. En eso consiste el juego del grafiti: en ver sus alias en los puntos más visibles de Bogotá, y en irrumpir en los muros radica la satisfacción que deja la práctica en quienes la realizan, aunque es precisamente ese acto el que termina por molestar a la ciudadanía, que no entiende que sus practicantes se mueven en armonía con la intencionalidad del *graffiti writing*, que metafóricamente es como una bestia insaciable que quiere apropiarse de todo, porque en sus códigos de comportamiento y acciones están contenidas la protesta e inconformidad respecto a muchas cosas que suceden en la sociedad.

Al irrumpir en lugares prohibidos para intervenir los espacios con sus pintadas, concretan un acto de protesta y rebeldía simbólica que se evidencia, con la ruptura de la norma, las fallas del sistema de poder imperante. El hecho de que arriesguen su vida al escribir sus alias en techos de casas, camiones, vallas publicitarias, buses de Transmilenio y lugares de difícil acceso pone de presente la importancia que para los grafiteros tiene dominar el miedo, pintar constantemente y superar los retos, al tiempo que invita a reflexionar sobre el hecho de que la necesidad que sienten de lograr esas metas hace que cada día se preparen más y evolucionen en técnicas, cantidad de intervenciones y estilo.

Hay mucha curiosidad respecto a porqué y cómo hacen lo que hacen, y cada vez es más común que las personas se acerquen a sus practicantes con la intención de entender o conversar sobre las intenciones que motivan su práctica. Cuando las y los escritores de grafiti están ejecutando sus letras en la calle, muchos transeúntes les dicen "Qué es eso tan feo, que no se entiende", "Qué dice ahí; reconozco algunas letras". Pero durante los últimos once años las cosas han empezado a cambiar, ya que muchas y muchos practicantes se han tomado la tarea de explicar, a través de sus intervenciones, en acciones de formación y en talleres con las comunidades, el significado y el valor que tienen la práctica del *graffiti writing* y sus letras. Así pues, hablan de sus propias experiencias y su amor por la disciplina, sobre la importancia y el sentido discursivo de su práctica, del propósito que anima la elección de un estilo o el porqué de las letras que utilizan, de la prioridad que para ellos tiene el efecto de la combinación del sentido discursivo y la estética de los estilos de letras. El escritor de *graffiti writing* y artista urbano Jotados, partiendo de su experiencia, nos invita a entender un poco más sobre estos procesos de comunicación, cada vez más frecuentes, entre las y los practicantes y la ciudadanía:

> Las cosas son: son malas, son buenas… No se puede andar con tibieras. Entonces, creo que con el *graffiti writing* siempre ha existido, siempre subsistió, siempre se comunicó, siempre se ha representado lo que es… Por lo menos, el carácter de una ciudad agresiva y volátil como Bogotá, como las grandes capitales. Nunca va a dejar de existir. Jamás. Eso va a ser una utopía, va a ser un sueño de las personas del común, que Ay, ojalá todo fuera así, con muñequitos bonitos, porque sí lo entiende. Pero es que usted no tiene que entenderlo: solo disfrútelo. Entonces, en ese aspecto se ha educado, en estos años, a la sociedad común, porque en comparación con

Sin título. Realizado por Jesc, Kno Delix y Metro. Registro fotográfico realizado de Cristhian Pérez para Idartes. 2023.

> antes… Yo, que hago caracteres, realismo y todo, a mí es como que se me acercan las señoras con que: Ay, venga, muchacho, es que lo que usted pinta sí es bonito, y en cambio vea lo de al lado, de su compañero; ¡ay, no! Yo le digo: ¿Cómo así que no es bonito, veci? O sea, vea que esto es esta letra, y esto es esta letra; solo que nosotros en el grafiti no admitimos copias, no admitimos estilos copiados. La pintura convencional, sí, tiene sus escuelas y tal, y hay que pintar parecido a tal estilo. Pero aquí no: aquí se tiene una disciplina y se tiene una autoexigencia, que es: Parce, cree sus letras. Entonces, ¿qué pasa? Pues, obviamente cada uno hemos creado nuestras letras. ¿Que no es tan legible y no es tan accesible para todo el mundo? Cierto. Hay letras menos legibles, otras un poco más. Pero es ese el reto, veci: usted tiene que crear sus letras. Entonces, ya se le dice: Déjeme ver, veci. Cree ahí dos letras suyas que no sean del mismo diseño. Igualito que en los textos de los letreros, y cosas así. Entonces: Ay, sí, no es así nada más, sí es como difícil, ¿cierto?; Claro, veci. Entonces, cada uno está creando su alfabeto, para crear su estilo propio, porque aquí no nos gusta copiarnos y que digan que pintamos igualito. Entonces, por eso todo es diferente, y no se ha creado como un alfabeto como tal para que ustedes aprendan a leerlo. Si quiere, yo le explico qué dice ahí, pero siempre creo que la representación de los tags, bombings, piezas, todo, es súper necesario como parte de la estética, porque nunca se va a poder apartar, y jamás va a desaparecer.[16]

Así, las escritoras y escritores de grafiti han ido explicando a las comunidades algunos códigos de esta práctica con el interés de construir dinámicas de relaciones colectivas en las localidades, y han logrado que las letras del *graffiti writing* comiencen a pasar, de manchas, a letras, que del desconocimiento se pase a la comprensión, y del odio, a la aceptación. Es evidente que a todas las personas no les genera empatía está práctica; sin embargo, cada vez se va logrando más una valoración positiva y se va reconociendo la necesidad de conocerla y entenderla, para lo cual hay que adoptar nuevas ópticas que hablan de tolerancia y animan a la búsqueda de nuevas formas de integración.

La importancia de entender el punto de vista de las y los practicantes ha cobrado fuerza en los últimos once años. Saber que una de sus intenciones básicas es decirle a la ciudad "Yo estuve aquí" nos invita a dialogar y entender la pulsión que anima a las escritoras y escritores de *graffiti writing* a hacerse notar en el tiempo, a marcar territorios y a dejar constancia de su vida. Evidentemente, la evolución de las sociedades en todos los ámbitos ha implicado la transformación de los lenguajes. Para hacer explícita esa pulsión tan propia de la contemporaneidad

16 Entrevista realizada por Camilo Bastidas al escritor de grafiti Jotados, el 10 de julio de 2023, en la ciudad de Bogotá. Registro sonoro que forma parte del archivo de investigación recolectado para el *Diagnóstico de arte urbano y grafiti 2013-2023*.

entra en juego el grafiti con sus particulares procesos, con el poder masivo de comunicación que ha conseguido en las calles de Bogotá, donde deja ver el ímpetu de poblaciones marginadas que han ideado nuevos códigos y símbolos para lanzar ese grito: "Yo estoy aquí".

Como las instituciones públicas y privadas han entendido el poder comunicacional y estético que subyace a esta práctica y han visto la potencia del *graffiti writing* como medio de resignificación de espacios, han comenzado a hacer un trabajo en conjunto con algunas y algunos practicantes, y también han iniciado campañas de fomento con becas y estímulos, para generar proyectos que busquen dotar de nueva vida a lugares que nunca fueron tomados en cuenta, con el propósito de recuperar muchos espacios en diversas localidades con intervenciones artísticas. Y son iniciativas que han tenido una alta aceptación en distintas comunidades de la ciudad. Eso ha favorecido el cambio de percepción de esta práctica, porque es innegable la influencia positiva y tangible que han demostrado las producciones de *graffiti writing* en varios de esos espacios.

Las instituciones públicas y privadas han iniciado procesos de diálogo que han permitido crear proyectos enfocados en realizar intervenciones de *graffiti writing* legales en diversos lugares de la ciudad, para lo cual, en colaboración con las y los artistas y las comunidades, han desarrollado laboratorios de creación en los que se explican los métodos del *graffiti writing* y se imparten conocimientos sobre dibujo, fotografía, ilustración, teoría de color y estilos del *graffiti writing*. Esas iniciativas crean vínculos entre las comunidades y las y los escritores de grafiti, quienes en conjunto proyectan temáticas que luego se plasmarán en los muros. Así se logra la integración de las comunidades, las y los practicantes y las instituciones en un propósito común.

Pese a estas acciones que sitúan al *graffiti writing* en un marco de legalidad y que abren espacios de diálogo para propiciar una opinión favorable de la ciudadanía, o conseguir su tolerancia, hay que aclarar que en su esencia, esta práctica no dejará de ser una actividad ilegal. Con base en esta reflexión, en el año 2015 Catalina Rodríguez definía así la diferencia que encuentran las instituciones entre el grafiti ilegal y una producción mural con grafiti legal: "La diferencia radica en que el grafiti es anónimo, no le interesa la identidad, ni será único e irrepetible o genial; en tanto que el mural sí tiene mucho más de esa intención moderna del reconocimiento, de la genialidad, de la autoría, del reconocimiento, de la irrepetibilidad".[17]

Muchos ciudadanos de Bogotá han insinuado que el *graffiti writing* es como una piedra en el zapato. Han sido y serán años de discusiones en torno a los pros y contras, una discusión ineludible, pues por donde se transita, se tropieza con él: lo encontramos en los cuatro puntos cardinales de la ciudad y lo reconocemos en las formas repetitivas y constantes de cada *tag* y cada "bomba", porque de manera firme sus practicantes buscan el poder de la presencia popular, y por ello plasman sus alias y los nombres de sus grupos,

Pieza de Simple con Oniko. Registro fotográfico de Oniko. 2023.

17 Entrevista realizada por Germán Gómez a Catalina Rodríguez para el artículo "Fomento a la práctica responsable del grafiti en Bogotá", inserto en *Hablando desde los muros: Miradas del grafiti en Bogotá*. Idartes, 2015, p. 179.

con la intención de hacerse identificables ante nosotros.

Allí radica la reflexión, que luego de años de análisis nos deja ver su genialidad por su carácter único, porque con esa escritura autónoma, irreverente e impulsiva, demuestran que una persona común, sin recursos económicos ni respaldo gubernamental, puede llegar a verse en todos lados, equiparando su omnipresencia con la de marcas publicitarias y avisos gubernamentales que tienen el poder económico para financiar su presencia en el espacio público. Así, los grafiteros y grafiteras dejan en claro que una persona natural puede dejar huella de su tránsito por la ciudad, reclamando parte de los espacios de exhibición pública que por derecho también le pertenecen a la ciudadanía.

Esto hace evidente la relevancia que tiene el *graffiti writing* en la cultura callejera bogotana. De ahí la importancia de entender sus procesos y metodologías de ejecución, sus códigos de acción e intención, si se quiere llegar a una tolerancia que permita respetarlos, así no se comparta su ideología. Porque en esta práctica están implícitos valores fuertes que nos hablan de códigos de honor basados en la lealtad, vocación, voluntad, solidaridad, confianza, amistad, perseverancia, compromiso, sentidos de pertenencia y la enorme necesidad de habitar el espacio con su apropiación, igual que hacen las otras expresiones pictóricas y gráficas con estéticas figurativas y en ocasiones complacientes, que en las calles coexisten con estas escrituras de carácter libertario y autopromocional.

La población de escritoras y escritores de *graffiti writing*, al repetir una y otra vez sus pseudónimos en las paredes y mobiliario urbano, crean identidades propias que por medio de esa reproducción las y los convierte en una marca reconocible para su propio medio y para los transeúntes. Los integrantes del *crew* 90's enfocan así la evolución de esta manifestación en Bogotá:

> Creemos que con el tiempo se ha intentado proponer nuevas dinámicas de grafiti en la ciudad de Bogotá, pero tratando de hacer un poco íntegras las variantes tipográficas del grafiti, usando por ejemplo las dinámicas de wildstyle, producciones, bombing, tags… Digamos, acciones atrevidas: el bombing, el ilegal, y de esta manera hemos tratado de promover que no expiren las dinámicas del grafiti, como el nombre del crew lo representa, pues todo lo que se aprendió de lo que nos dejó en los noventa el grafiti norteamericano, y también de las influencias de Sudamérica, porque estas corrientes han sido como una línea para seguir moviendo la cuestión del grafiti, para que las demás generaciones vean la integridad de todos los estilos y la

Proyecto *De vuelta a las calles*, ganador de la Beca para Intervenciones de Arte Urbano, Distrito Kennedy, Es Cultural Local 2022, Idartes. Registro fotográfico del equipo De Vuelta a las Calles. 2023.

> importancia de manejar todas las variantes o corrientes tipográficas del grafiti.[18]

El interés en generar sentimientos de pertenencia y conocimientos sobre esta práctica, y también el interés en legarlo a las generaciones futuras, ha favorecido el crecimiento de esta práctica y ha hecho que sus practicantes mejoren sus técnicas para construir un legado que demuestre la esencia y las bases del *graffiti writing* de Bogotá. Los talleres de formación, los laboratorios de creación, conversatorios y mesas de diálogo, han conseguido que nuevas generaciones se interesen en esta práctica, y que las comunidades comiencen a ver y entender al grafiti como una herramienta capaz de transformar tanto espacios como personas.

Y efectivamente, desde la llegada del *graffiti writing* a Bogotá y su participación como elemento de la cultura *hip hop*, ha demostrado su capacidad de crear vías de comunicación independientes. Moldeado en alguna medida para acercarlo a una sociedad que no termina de comprenderlo, ha comenzado a ser integrado a los elementos que crean sentido de identidad en la ciudad. A su paso, deja evidencia de un vínculo con un contexto signado por un gran éxodo rural, por desigualdades económicas, por la migración forzosa, por necesidades insatisfechas, pero también por valores y fortalezas. Por todo ello se ha hecho un espacio entre otros medios de expresión de la cultura callejera, como el *rap*, *el breaking* y el *Djing*.

> El grafiti es el vehículo de expresión artístico de estos jóvenes, que comienzan a escribir sus nombres en sus barrios, en los parques, en las estaciones de metro, comienzan a organizarse en grupos (crews), comienzan, en definitiva, a forjar una comunidad cuyo fin es destacar sobre el resto y desafiar los cánones impuestos por una autoridad de la que no se sienten partícipes.[19]

La escritora de grafiti Quiña expone un pensamiento común en la generación de relevo del *graffiti writing* local: "hoy en día Bogotá presenta muchos más espacios de tolerancia. El hecho de que sea una ciudad más 'colorida' ha hecho crecer incluso el mercado del arte, de herramientas de calidad, y sobre todo ha trabajado en la aceptación del vecino".[20] Ese es un logro de las escritoras/res de grafiti, que no han cesado de buscar la aceptación, pero que tampoco se muestran dispuestos a dejar de ser rebeldes. Que el ejercicio incansable de trazar letras evidencie una mejoría en estilos y técnicas no significa que hayan asumido una actitud complaciente.

En la evolución del *graffiti writing* es notoria la relevancia que han alcanzado las escritoras, pues durante los últimos once años han hecho significativos aportes en estilo, fuerza, amor y talento al panorama de la práctica grafitera en Bogotá. Son innegables los obstáculos que han tenido que superar, más si se tiene en cuenta que el *graffiti writing* es una actividad que a veces se torna agresiva, peligrosa e ilegal, y que requiere de la contundencia de las acciones nocturnas para hacerse notar. Pero su tenacidad, perseverancia, voluntad y capacidades las han catapultado, hasta ponerlas en la palestra, al punto de motivar conversaciones sobre grafiti femenino y sobre

18 Entrevista realizada por Camilo Bastidas y Carolina Sanz al *crew* de grafiti 90's, el 14 de julio de 2023, en la ciudad de Bogotá. Registro sonoro que forma parte del archivo de investigación recolectado para el *Diagnóstico de arte urbano y grafiti 2013-2023*.

19 Jaime San Juan Fernández (2018), *Grafiti y arte urbano: Una propuesta patrimonial de futuro*. Universidad de Cantabria, p. 186.

20 Entrevista realizada vía correo electrónico por Carolina Sanz a la escritora de grafiti Quiña, el 24 de junio de 2023, en la ciudad de Bogotá. Registro de respuestas escritas vía correo electrónico que forman parte del archivo de investigación recolectado para el *Diagnóstico de arte urbano y grafiti 2013-2023*.

su rol protagónico en la escena bogotana, como lo expone la escritora de *graffiti writing* Snorky:

> Al inicio fue difícil: no sentía que me tomaran en serio, sobre todo los escritores de grafiti que cuestionan la incidencia de una mujer haciendo *graffiti writing* o grafiti ilegal. Después de un tiempo de mucha dedicación y disciplina, y de ver la evolución de mis obras a través de los años, creo que este sentir desapareció y la aceptación como mujer practicante de grafiti se vio valorada. Sé que no solo me pasó a mí, sino a varias chicas que ahora están activas pintando en la calle.[21]

Las mujeres de la escena del *graffiti writing* en Bogotá, con sus luchas por la reivindicación del rol de la mujer en las prácticas artísticas callejeras han conferido al movimiento del *writing* una fuerza única. Ellas con su trabajo imparable, su inteligencia, su delicadeza y sus formas de dialogar, han servido de modelo a sus compañeros para lograr metas cada vez más altas en las calles, pues su calidad final y sus estilos son iguales, y en algunos casos, mejores que las de muchos hombres. De esta manera han derribado el mito de que la escritura de grafiti solo puede ser liderada por voces masculinas.

Las mujeres de la cultura *writing* que actúan en Bogotá han dado a conocer su opinión sobre temas que supuestamente no son de mujeres, como la creencia de que no pueden salir de noche a pintar, que no pueden subirse a techos o, en general que no pueden hacer *graffiti writing* porque es peligroso. Han luchado por el derecho de participar en el cuestionamiento de una sociedad patriarcal marcadamente machista, se han manifestado contra el sistema clasista imperante, que busca invisibilizar la participación de la mujer en todos los ámbitos, pero al tiempo han mostrado una sensibilidad especial que revela que esta práctica es un estilo de vida que alimenta la personalidad y empodera a sus practicantes, como lo manifiesta emotivamente la escritora de *graffiti writing* Seven:

> No ha sido difícil, pero tampoco fácil. Todo ha sido de ganas y voluntad, de saber qué quieres que sea de tu vida, de luchar contra viento y marea, de poner tus obligaciones y prioridades en una balanza y saber quincenalmente con qué dinero cuentas para tu pintura, la constancia, la disciplina, el carácter y criterio, tenerlos muy presentes en tu vida cotidiana. Yo decidí llevar mi vida a mi ritmo, hacer vida con mi grafiti. Yo trabajo como una persona normal, bajo un salario mínimo, pero el grafiti me hace sentir viva, útil.
>
> Mis pintadas son mi voz, son mis gritos…
>
> ¡Amo salir de mi zona de confort! ¡¡Cuando pinto, de mi corazón brotan mis sentimientos más puros de gratitud y felicidad!! ¡Cada grafiti es un pedazo de mi corazón y vida, es una experiencia, un lugar, un aroma, una hora, un recuerdo, una risa, algunas caídas, algunas pérdidas, riesgos, victorias! ¡¡¡Es TIEMPO, ES VIDA, ES MAGIA, ES RIGOR!!![22]

La familia que se conforma con la práctica de la escritura de grafiti es un modelo de organización colectiva, que maneja códigos de comportamiento que evidencian respeto, solidaridad, unión, valoración y amor, lazos que son

21 Entrevista realizada vía correo electrónico por Carolina Sanz a la escritora de grafiti Snorky, el 26 de julio de 2023, en la ciudad de Bogotá. Registro de respuestas escritas vía correo electrónico que forman parte del archivo de investigación recolectado para el *Diagnóstico de arte urbano y grafiti 2013-2023*.

22 Entrevista realizada vía correo electrónico por Carolina Sanz a la escritora de grafiti Seven, el 26 de julio de 2023, en la ciudad de Bogotá. Registro de respuestas escritas vía correo electrónico que forman parte del archivo de investigación recolectado para el *Diagnóstico de arte urbano y grafiti 2013-2023*.

indestructibles y que se han forjado en la lucha de esta práctica en las calles, en esa necesidad común de expandirse y hacerse notar "all city",[23] valores que sin lugar a dudas dejan en claro que en el grafiti no solo lo que se ve plasmado a lo largo de la ciudad es importante para analizar, sino lo que subyace, los modos de relacionarse y entenderse, para respetarse y coexistir.

Nuestra ciudad está unida inseparablemente a la escritura de grafiti, y juntas reflejan el caos sociocultural que se vive cotidianamente. Esto no quiere decir que ese caos sea malo: simplemente es el reflejo de una sociedad cambiante, volátil y convulsa. El *graffiti writing* de Bogotá es multicultural, diverso y de calidad técnica; es infinito, porque, a pesar de ser efímero, se multiplica constantemente; es veloz, tiene hambre de acción y de conocimiento de nuevas técnicas, y a la vez, está satisfecho de lo que ha logrado; es hermoso, y a la vez, feo, porque precisamente en la diversidad de percepción se ve reflejado, porque es sincero, imprevisto, y opuesto a las normas, pues no existe para complacer a todos, sino solo al individuo que lo ejecuta. En esos factores radica su comprensión. En él tiene validez lo que Clarise Lispector pensaba sobre la escritura literaria:

> Escribir es una maldición que salva. Es una maldición porque obliga y arrastra, como un vicio penoso del cual es imposible librarse. Y es una salvación porque salva el día que se vive y que nunca se entiende, a menos que se escriba. Escribir es usar la palabra como carnada, para pescar lo que no es palabra.[24]

Sin título. Intervención y registro fotográfico de VSK Crew. 2018.

***Quiña*. Realizada por Quiña. Registro fotográfico de Quiña. 2020.**

El estilo de vida de las y los escritores de grafiti se basa en las vivencias que les deja esta práctica, pues la relación que sostienen con la ciudad persigue procesos de integración mediante la difusión, circulación y el conocimiento del *graffiti writing* y se centra en la creación expuesta en el espacio urbano, siempre con miras a ejercer el derecho a la libre expresión y la intención de satisfacer el deseo de hacerse notar, de permanecer, ser reconocidos y dejar sus huellas en el tiempo.

Así pues, donde unos ven manchas, otros ven letras…

Estilos de graffiti writing/ Estilos de escritura de grafiti

Desde su origen en Nueva York a finales de los años sesenta, la escritura de grafiti se ha ido

23 Expresión propia a la jerga callejera del *graffiti writing* que denota en su traducción al español la presencia de sus apodos en toda la ciudad.

24 Andrea Jeftanovic (2015, 11 de marzo). Los ríos de Clarice Lispector. Revista *Letras Libres*. https://letraslibres.com/revista-espana/los-rios-de-clarice-lispector/#:~:text=Escribir%20es%20una%20maldici%C3%B3n%20que,lo%20que%20no%20es%20palabra

transformando y aumentando en complejidad. En la actualidad cuenta con una variedad de estilos y formas, como consecuencia del incremento y perfeccionamiento de materiales especializados que al aprovecharse mediante la creatividad de sus practicantes permiten lograr piezas cada vez más complejas, estilizadas y diversas.

En la contemporaneidad, la imaginación e inventiva de las escritoras y escritores ha creado muchos estilos nuevos que derivan de los estilos clásicos. Si damos un vistazo a la internet, vamos a encontrar fusiones y nuevas tendencias que aparecen a diario. Por tanto, se hace imposible definirlos a todos. Para este diagnóstico, de forma simple y comprensible definiremos los estilos más representativos y comunes que podemos encontrar en Bogotá, con la intención de acercarlos a todas estas letras que se mueven en la ciudad.

Firma/*tag*

Se entiende como *tag* esencialmente la firma que identifica a una escritora o escritor de grafiti. Es la forma más básica y rápida de hacer letras que existe en el grafiti. Sus practicantes desarrollan un estilo propio para que las letras de su firma sean una marca reconocible. En ocasiones puede ser legible para todo el que lo lee; en otras resulta difícil de leer, y solo es entendible para la comunidad del grafiti.

Entre los especialistas de *tags* que actúan en Bogotá podemos nombrar a Saks, Error, Load, Sacke, Zbok, Vicer, PQN, Bako, Akire, Bepe, Suber (q.e.p.d.), Decer, Lash, Soher, Orum, Yehero, Deo, Encs Crew, Droga Crew, Mazi, entre muchos otros.

Estilo de la mano/*handstyle*

Es un término utilizado en el grafiti para definir el estilo que se especializa en escribir a mano alzada de forma estilizada, para darles a las letras un trazo único y distintivo, con una caligrafía compleja, enfocada en proporcionar a las letras unas características muy particulares e inimitables, basadas en la consistencia, fluidez, longitud, dirección y curvatura de las líneas, la dirección de las líneas, tamaño, uniformidad y equilibrio de las letras.

En Bogotá podemos nombrar entre los representantes del estilo de la mano a Erho, Robs, Metro, Sheda, Sabak, Sang, Radiek, Eins, Orum,

***Tags*. Registro fotográfico de Carolina Sanz. 2020.**

Frase *No es por fama es por honor* de Robs Oner. Registro de archivo de Robs Oner. 2023.

Sin título. Bomba de Saks. Registro fotográfico de Carolina Sanz. 2020.

Flexo, Akire, Soher, Absent, Vicer, Noise y Samer, entre muchos otros.

Bomba/*throw ups, bubble letters*

Es un estilo que, si bien surgió en Nueva York, evolucionó en Filadelfia. En Latinoamérica, las bombas han surgido de la unión de los estilos del *throw up* (vomitados) y el *bubble letters* (letras burbuja). Son letras o personajes de lectura inmediata. Las letras tienen la particularidad de verse infladas, y generalmente se diseñan con formas redondeadas, pero en la actualidad hay variantes que terminan ciertas partes de las letras en puntas o uniones continuas. Su ejecución es sencilla y muy rápida, y suelen utilizarse máximo dos o tres colores, atendiendo a las prisas que impone el ejercicio ilegal y en lugares de difícil acceso. Algunos escritores y escritoras tienen por bomba a un personaje, que construyen rápidamente con un trazo continuo; sus facciones son muy reconocibles. Este estilo se enfoca en la cantidad, aunque sin descuidar la calidad.

En Bogotá sobresalen en el estilo de letras bomba, a Domie, Soul, Els, Error, Kef, Nougz, Koes, Saks, Suber (RIP), Snorky, Seven, Price, Oniko, Kums, Franco, Crema, Bepe, Simple, Set, Hef, Era, Taem, Lash, Charc, Kurte, 109's Crew, S2C Crew, VSK Crew, Ospen, Deen, TSK Crew, Sonz, Timer, Chans, Ratsplat, Cave, Chulo, Cachirulo, Domur, Cos, Shuk (RIP), Haze, Dubs Crew, Quiña, Zas, PST Crew, Edge, CX3 Crew, Uruz, 2AM Crew, Sony, Tomas, Necias Crew, MH Crew, Vandy, Ram, JSC Crew, Dock, 62 Crew, Daen, Ceteo, CBW Crew, Belkin, USH Crew, Inerak, MLS Crew, Kdir, Primo, Cecs, Zumo, Thug (RIP) y DLT Crew, entre muchos otros.

Bomba pieza

Es un estilo muy propio de Latinoamérica. Sus letras se caracterizan por la hechura rápida de la bomba, aunque llevan un poco más de trabajo y dedicación. Son más gruesas y llevan adornos internos, pero son relativamente sencillas. Usan varios colores de relleno y uno especial en el borde para poder diferenciarlas del fondo. Este tipo de

Sin título. Bomba pieza realizada por los 90s Crew. Registro fotográfico de César Rubio. 2023.

piezas se crea con la intención de pulir y mejorar la bomba clásica de cada escritora o escritor. Habitualmente este tipo de piezas se utilizan para intervenir espacios donde se quiere hacer sentir la agilidad del trazo, pero también la habilidad y el estilo, con pocos materiales. Una de las premisas de este estilo es que deben realizarse con pulcritud; casi siempre son muy legibles, pues hay interés en que cualquier persona pueda leerlas.

En Bogotá podemos nombrar entre los representantes del estilo de letras bomba pieza a Ambs, Ospen, Dose, Simple, Karma, Snorky, Domie, Kums, Saga, Armo, Dser, Juda, Neve, Demc, Virus, Price, Falkon, VSK Crew, WFK Crew, Quiña, S2C Crew, 2AM Crew, Vac Crew, Dwel, Maks Crew, 90's Crew, MH Crew, PST Crew y Cega, entre muchos otros.

Estilo salvaje/*wildstyle*

Se dice que este estilo es originario del sur del Bronx (Estados Unidos). Es el estilo más popular y uno de los que más se han extendido y que han dado a conocer las letras propias a la escritura de grafiti. Surgió de la intención de dotar de mayor complejidad las letras, utilizando para ello varios colores y conexiones entrelazadas y superpuestas entre las letras y las formas. Para alguien que no sabe de grafiti, este estilo resulta muy difícil de leer. En Bogotá, algunos escritores y escritoras, sin apartarse demasiado del estilo, con el tiempo han desarrollado dentro de este estilo letras un poco más legibles, con la intención de ampliar su lectura y hacerlas reconocibles por todas las

Perseverar. *Wildstyle* y registro fotográfico de Erho One. 2021.

Timiza rocks. Pieza en 3D y registro fotográfico de Roy Rytmo. 2022.

personas. En este estilo es importante añadir flechas, asteriscos, aureolas, dimensiones, comillas, pompas, adornos y otros elementos gráficos que aporten vistosidad a las letras.

Entre los representantes del estilo salvaje en Bogotá se destacan Metro, Skore, SDR, Flame, Erho, Dows, Dexs, Fode, Plon, Ducs, Mekor, Arcor, Sonz, Darso, Inger (RIP), Skill (RIP), Shuk (RIP), Saga, Falkon, Zas, Tomás, Armo, Fear, Robs Oner, Bepe, York, Zoes, Kno Delix, Wapz, Zacer, Craoner, Sowen, Beek, INK Crew, Roy Rytmo, DLC Crew, Smith, Shaday, Croes, Neve, Juda, Load, Word, Ospen, Eins, Yurika, Thug (RIP), Puro, CX3 Crew, Dream, Soide, Ceroker, Hef, Zones, Showe, Skida, Ambs, Droga Crew, Ezey, Dser, Snorky, Demc, Sacke, Sheda, Ansias, Ecru, Kabe, Woobs, Peds, Pear, Ceos, Kame, Siete, Sony, Suber (RIP), Chack Morten, Oniko, TPG Crew, Haze, Mona Prisma, Lash, Krone, Kanas, Radiek, Track, Lizer, Deen, OWS Crew, Saint (RIP), Hueso, Isco, Male Uno, Whoner y Teck24, entre muchos otros.

Personajes/*characters*

Los personajes nacieron en el metro de Nueva York como respuesta a la necesidad de darles una compañía a las letras y hacer las piezas más vistosas. En la actualidad, muchas escritoras y escritores basan su trabajo exclusivamente en la creación de personajes para acompañar las producciones de grafiti. La gran mayoría de exponentes se inspira en los dibujos animados y en el mundo del cómic, aunque muchos de esos personajes son creaciones propias apoyadas en el aprendizaje de recursos plásticos propios a la ilustración, el diseño y el dibujo.

En Bogotá podemos nombrar entre los representantes que realizan personajes a Franco, Era, Oniko, Ghandioso, Mona Prisma, Hueso, Charc, Skore, Mada, Tegas, Mugre, Chirrete, Jotados, York, Criter, Uruz, Rome, Kabe, Domur, Ratsplat, Chulo, Deen, Fode, Jatoner, Smith, Craoner, Ersk 109's, Pez, Deen, Chack Morten, Stinkfish, Cabra, Saga, Pio, Snorky, Dubs Crew, Guarapo, Primo, Isco, Ceos, Peds, Cos, Nox, Es Uno, Wapz y 2ich0, entre muchos otros.

3D

Nacido en Europa, este estilo busca dotar de un efecto tridimensional a las letras, combinando los colores, los brillos, la profundidad, el volumen y las sombras. Son letras de dos dimensiones que, al construirse con la aplicación de los principios de la perspectiva y el volumen, crean un efecto óptico de tridimensionalidad. En consecuencia, lo más importante en este estilo es el relleno con el que se define cada letra. Debido a sus características, se considera que este estilo tiende a ser más artístico, y su ejecución requiere más tiempo.

Entre sus representantes, en Bogotá se destacan Wapz, Croes, Dips, Nitro (q.e.p.d.), Panda, Sony, Shaday, SRC, Roy Rytmo, One Ksem, Chavo, Firme, Lak, Mr. Jeres, Rise, Mech, Poster, Shuk (RIP), Woe, Zurik 1, Aws y Hitan, entre muchos otros.

Sin título. Registro fotográfico de César Rubio. 2023.

Bloques de texto/*blockbuster*/*roll ups*

Este estilo se basa en letras sencillas de gran tamaño para ser vistas y leídas desde la lejanía. Por eso mismo son legibles, gruesas y tienen rellenos lisos. Se destacan por su simplicidad e impacto, debido a su gran formato. Los grafiteros que realizan este estilo usan rodillos y extensores, por lo regular con rellenos de un solo color que, luego, se bordea con una línea gruesa de otro, para formar grandes bloques de letras simples, ubicadas casi siempre en edificios o en las partes superiores de las paredes.

En Bogotá podemos nombrar, entre los representantes del estilo de letras en bloque, a 90's Crew, Guez, Inkdoor, Ruinas, Dwel, APC Crew, 2AM Crew, VSK Crew, Gels, AEC Crew, S2C Crew, Crudo, Saga, Angels, Encs Crew, Dubs Crew, Skea y Chans, entre muchos otros.

Grafiti abstracto geométrico

Este estilo evolucionó a partir del estilo salvaje llevado a sus extremos. Es un estilo muy actual, y en él el grafiti pierde un poco sus características tradicionales para fusionarse con tendencias propias de la pintura abstracto-geométrica. Sus letras son casi ilegibles, incluso para los practicantes del grafiti, y el relleno de colores degradados, lineales o geométricos pasa a ocupar la superficie entera del soporte. Sus exponentes muestran una clara influencia del diseño gráfico y los medios o programas digitales.

Sin título. Carácter realizado por Deen. Registro fotográfico de Carolina Sanz. 2023.

Entre los representantes que actúan en Bogotá merecen mención Wake, Gris One y Bloke, y en otras ciudades de Colombia destacan Repso, Bemva y Onca.

Grafiti ignorante o antiestilo

Este estilo, de gran relevancia en Latinoamérica, tiene una fuerte influencia europea. Funde características del estilo bomba y el estilo salvaje, pero con la intención de ofrecer un resultado simple, infantil e incluso grotesco. En la escena del grafiti es conocido porque de manera intencionada busca pasar por *hípster* o "de barrio". Su nombre se debe a que simula ser obra de principiantes, pese a que tiene calidad y demuestra dominio en los trazos.

En Bogotá podemos nombrar, entre los representantes del estilo de grafiti ignorante, a Negro, Tomas, Puro, Nougz, Z Boy, Vandy, Ecksolus, Cecs y Spity, entre muchos otros.

Bloke. Intervención y registro fotográfico de Bloke. 2017.

Bomba de rayo Tom. Realizada por Tomas UDS XD. Registro fotográfico de David Gallegos. 2022.

La fuerza de las palabras en las calles de Bogotá

En Bogotá, las escrituras callejeras hacen públicas ideas que tienen el poder de recrear en nuestro cerebro imágenes que enuncian diferentes temas, al tiempo que dejan entrever sentimientos, carencias, recuerdos y necesidades. Los mensajes y las palabras escritas en las calles tienen la capacidad de acercarnos a realidades ajenas, así que permiten reconocer que otras poblaciones existen; además, motivan a reflexionar sobre esas nuevas realidades que desconocíamos, e incluso consiguen que nos veamos reflejados en ellas. Lo escrito en la calle permite la comunicación entre diversos sectores de las ciudadanías, pues cuenta historias y vivencias, al tiempo que expone sus reclamos, ideas, anhelos. Esto genera una interacción comunicacional no concertada entre quienes habitan la ciudad.

Como en todas las ciudades del mundo, en Bogotá las escrituras callejeras constituyen un acto de transgresión social, y allí se fundamenta la dificultad para contenerlas. Quienes escriben en las calles buscan abolir los límites de la comunicación apelando a su libertad. Allí radica su esencia.

Todo lo que se escribe en las calles deja en la ciudad una huella. Puede ser un *tag* o la firma de una persona barrista, una consigna, una declaración de amor, un reclamo o la expresión de insatisfacción de cualquier persona o comunidad ante la realidad. Por ello, con las escrituras callejeras se persigue avivar las reacciones de la ciudadanía, ya que se busca despertar una actitud crítica ante las distintas realidades que se denuncian y se plasman.

Muchas son las reacciones ciudadanas que a lo largo y ancho de nuestra ciudad se expresan sobre esta práctica. Algunas son de aprobación, y otras, de rechazo frente a lo que está escrito. En ocasiones, las localidades aceptan un mensaje que perciben como positivo, pero también se ha visto cómo rechazan una firma barrista o un *tag* porque resultan ilegibles.

Debemos continuar ampliando los criterios para comprender que las escrituras urbanas callejeras, con sus acciones reclaman democracia y participación ciudadana en Bogotá. Estas expresiones no son solo rayones o manchas, como lo ven algunas personas; son reclamos, presencia e historia de diferentes poblaciones expresadas en los muros de la ciudad. Es importante recalcar que durante los últimos once años, la relación entre los ciudadanos y los practicantes de las escrituras callejeras ha mutado a distintos puntos de vista, como nos lo cuenta Teck24:

> En general, siento que se ha enriquecido un montón. Creo que siempre es de parte y parte. O sea, los artistas terminan entendiendo más al

Nunca pasivas, siempre combativas. **Intervención y registro fotográfico de la Colectiva Gallinas Furiosas. 2021.**

> público, y el público termina acercándose a los artistas. Obviamente, es un acercamiento que viene de muchos años atrás, desde antes del 2013, pero se sigue enriqueciendo. Estamos cada vez más cerca: cada vez hay más artistas en cada tipo de desarrollo. Entonces, pues sí, solo puedo decir que ha crecido y que se han enriquecido ambas partes.[25]

En Bogotá se ha escrito y se escribe con muchos materiales y en variados estilos. Se escribe con aerosoles, con vinilo, con brochas y pinceles, con plantillas, con rotuladores o marcadores, con betunes, con objetos puntiagudos sobre el metal, con cualquier medio que funcione para dejar el mensaje que se le quiere regalar a la calle, y cuanto más duradero sea el material con que se escribe, mayor es la satisfacción de sus practicantes, porque muchas de estas poblaciones buscan manifestar sus ideales, sus ilusiones y frustraciones mediante de estos escritos en las fachadas y paredes de sus barrios, con la intención de ganarse sus territorios con actos de resistencia, disputa y trasgresión. Así cambian el aspecto de sus localidades y espacios de tránsito al tiempo que, dan cuenta de su pertenencia, al desarrollar lógicas y mecanismos de apropiación y comunicación efectivos y tangibles.

En las calles se concreta el poder de las poblaciones que quieren hablar, y que encuentran en las escrituras callejeras un medio eficaz para hacerse visibles, para ser reconocidas y escuchadas. Las palabras escritas en la calle liberan de ataduras, permiten el desahogo y, a la vez, le dan voz y vida a la ciudadanía. Escribir en las calles hace que las palabras queden allí para ser recordadas y generar memoria. En Bogotá hay quienes ven en los muros y en las calles la posibilidad de comunicarse. Para ello superan la visión del muro como un límite que impide el paso a algún lugar, para verlo como un soporte que brinda la oportunidad de narrar, construir y compartir propuestas para una nueva ciudad. Es algo que quedó en evidencia durante el estallido social, cuando un sinnúmero de poblaciones salió a las calles a expresarse por medio de las escrituras callejeras y el arte urbano. En este sentido, el escritor de *graffiti writing* Saga nos aporta una reflexión sobre el poder de los mensajes callejeros que se unieron al clamor ciudadano durante el paro:

25 Entrevista realizada por Camilo Bastidas y Carolina Sanz al escritor de grafiti y artista urbano Teck24, el 26 de julio de 2023, en la ciudad de Bogotá. Registro sonoro que forma parte del archivo de investigación recolectado para el *Diagnóstico de arte urbano y grafiti 2013-2023.*

Masacre Policial por M9S. **Intervención y registro fotográfico del Colectivo M9S. 2016.**

> En el marco de las marchas, me pareció chévere, porque fue un arma superfuerte; no podría decir que más fuerte que las balas o los tanques o el Esmad, pero sí fue un arma inesperada para el bando contrario, que la gente vio y que la tocó, y en verdad, fue un participante, un protagonista de las marchas, y eso me parece bacano. A mí por lo general no me gusta el grafiti "mamerto", pero hay casos en que se me hace que están bien hechos, y no solo en las marchas. Por ejemplo, en la 26, cuando hicieron los roll ups de Monsanto Sepulcro, fue con el lenguaje *graffiti writing*, algo político. Había un buen equilibrio, y fue chévere, y lo vi dentro de la marcha. Uno deja de pensar qué es *graffiti writing* o qué es tal, sino más bien que fue una herramienta popular que fue muy visible y efectiva.[26]

Las palabras escritas siempre han permitido registrar, acumular y guardar los conocimientos de la humanidad. Pueden causar alegría, dolor, rabia o regocijo, pero más allá de eso, son una herramienta cultural de memoria. Esto lo vemos en las escrituras callejeras políticas, que buscan confrontar la información hegemónica y visibilizar poblaciones o procesos sociales excluidos, pues persiguen la reflexión y la memoria pública, al tiempo que procuran la empatía entre marginados.

En las calles de Bogotá se crea una línea imaginaria que presenta una frontera invisible entre las expresiones estéticas que, sin pretender descalificarlas, podrían considerarse un poco más complacientes, y las escrituras callejeras que reivindican una mayor libertad, no sin afectar la percepción respecto a las nociones sobre lo que podría considerarse arte o vandalismo. Pero en la comunicación que se crea entre la escritura callejera política y el observador tiene lugar un patrón de comunicación distintivo, porque esta escritura expresa de forma clara y directa ideas, sentimientos, creencias, reclamos o necesidades, entre muchos otros mensajes, y es el espectador el encargado de interpretar libremente lo que ve, lee y entiende de lo que está escrito en las paredes. Así lo expresa Juan Batallas en la entrevista concedida a Mauréen Maya y César Rubio "Cheché":

> Es común que al interior de la Universidad Nacional se integren colectivos con afinidades ideológicas, que adoptan una imagen, un estilo, y en cada acción pública intentan reafirmarse en él. Cada huella en la pared lleva su firma o su distintivo porque otorga reconocimiento en la comunidad universitaria, pero cuando los estudiantes asoman a la calle, la situación cambia, es otro contexto, y el objetivo es el mensaje, es poner a circular una idea, informar y alertar sobre un asunto que atañe a todos como sociedad. Ya no son solamente estudiantes de una universidad pública: son ciudadanos deliberantes que, a su modo, quieren aportar al mejoramiento de

26 Entrevista realizada por Camilo Bastidas y Carolina Sanz al escritor de grafiti Saga, el 23 de junio de 2023, en la ciudad de Bogotá. Registro sonoro que forma parte del archivo de investigación recolectado para el *Diagnóstico de arte urbano y grafiti 2013-2023.*.

la sociedad generando conciencia y abriendo espacios para el debate colectivo.[27]

Dado lo anterior, la popularización de la calle como canal de comunicación ha permitido el resurgimiento de los excluidos, y al Distrito le ha brindado la oportunidad de reconocer su presencia e importancia social, a pesar de carecer de una oferta de soluciones que eficazmente den respuesta a todas las inquietudes que la población expone y surgen sobre estas prácticas.

La ejecución de las escrituras callejeras suele ocurrir durante la noche o la madrugada, de modo que la gente al día siguiente se tropiece con ellas. Esto las convierte en hechos que no son del todo lícitos, y por eso aprovechan el factor sorpresa. Así pues, los espectadores no ven cuándo se consuman, sino que van apareciendo ante sus ojos. En este sentido, hay una construcción y reconstrucción del discurso que sostiene una relación bilateral que media entre percepciones y estados de ánimo. Por tanto, lo que expresa el escritor o escritora no necesariamente es lo que el espectador va entender. La relación entre lo escrito y el lector se da finalmente sin la intromisión del autor, porque lo que este dejó escrito, al ser leído cobra un sentido diferente, dependiendo de la persona que lee, de su experiencia y de sus condiciones socioculturales. De esta manera, el poder de la palabra irrumpe en las calles y cobra fuerza en cada uno de los distintos tipos de escritura.

No estaría de más decir que la esencia de la escritura barrista es la cultura futbolera, que implica vivir la vida en torno al fútbol y transmitir el mensaje de lo que este aporta a la sociedad. Por eso mismo, el primer soporte sobre el cual sus practicantes comenzaron a escribir fue su propio cuerpo; después lo hicieron sobre sus banderas de gran formato, para luego trasladarse al espacio público, visto como un territorio en disputa que merece ser apropiado. En el marco de esta querella territorial comenzaron a verse por toda Bogotá escrituras alusivas a los diferentes equipos de fútbol, consistentes básicamente en líneas rectas mezcladas para conformar las letras

Simple pintando. **Registro fotográfico de Diego Alejandro Santos. 2022.**

27 Cuidado, la realidad está afuera. Entrevista de Mauréen Maya y César Rubio "Cheché" a Juan Batallas. Texto: Mauréen Maya. En *Hablando desde los muros: Miradas del graffiti en Bogotá*, p. 57.

del nombre de cada parche.[28] En ocasiones estas escrituras las hacen en lugares donde han caído asesinados miembros de las barras, casos que implicaban, además una narrativa de memoria personal y colectiva, pues en los últimos once años se han relacionado cada vez más con procesos de remembranza y homenaje en lugares donde la violencia entre barras ha causado muertes. Aquí, de nuevo, queda en evidencia que la escritura callejera es usada por muchas poblaciones para guardar memoria de sus víctimas.

> Hace unos cinco años comenzamos a explorar en diferentes técnicas, y pasa algo bien particular, y es que nosotros no somos artistas… Somos artistas, pero del fútbol, con la pelota… Comenzamos a crear este proyecto de "Azules más allá de la muerte", que es un proyecto de memoria de la barra, que busca hacer un conteo, una base de datos y un homenaje a los muertos de la barra. Entendiendo que los muertos de la barra no solamente se cruzan por la violencia del fútbol, sino que hay una violencia sociopolítica también, porque también tenemos chinos que fallecieron en las primeras líneas del paro, por ejemplo, hermanos y hermanas que han fallecido en los CAI[29] de policía, en comparsas a manos del Esmad, etcétera, etcétera, por grupos paramilitares en viajes masivos, por peleas con ollas en los barrios… Entonces, toda esta investigación nos fue llevando, y nos reunimos con las familias, y queríamos hacer algo diferente que nos llevara a hacer memoria y a hacer un homenaje a nuestros hermanos muertos…[30]

Plasmar en las calles contrainformación procedente de ciertos sectores de la propia ciudadanía, escribir un mensaje —no importa si claro o confuso, fácil o difícil de leer—, es un acto político. Y transgredir la estética, la cultura y los valores dominantes por medio de unas letras, también es un acto político. Son acciones individuales o colectivas que pretenden y consiguen un efecto social.

La palabra "género" tradicionalmente se ha usado para clasificar la sexualidad en dos polos: el femenino y el masculino. En la actualidad el término hace referencia a un espectro más amplio de sentidos, y en esa medida nos invita a abrirnos a un nuevo enfoque de la sexualidad humana que no se reduzca a manifestaciones puramente biológicas. Este nuevo debate ha traído consigo un grito escrito que se manifiesta en las calles con posturas contestarías, rebeldes y directas, que nos habla de la lucha por la igualdad, la libertad, la deconstrucción de la idea de *sexo* y el empoderamiento de la mujer.

En Bogotá, las escrituras feministas y de género constituyen una colección de mensajes que nos invitan a analizar el efecto liberador que tiene la acción de plasmar los pensamientos en las calles, al tiempo que nos muestran las disputas que se ciernen sobre el cuerpo. Son textos de clara tendencia política que desafían las concepciones preestablecidas relacionadas con el cuerpo y la moral. El crecimiento de las

28 En el argot popular, la expresión colombiana *parche* se refiere a la organización de un grupo de personas para realizar algún plan o actividad. También hace referencia a una persona que es bacana o chévere, es decir, a una persona muy agradable.

29 En Colombia se conoce como *CAI* al Comando de Atención Inmediata, orientado a brindar un servicio de policía integral, sustentado en el respeto a la comunidad y a través de la instrucción permanente, buscando la solución de problemas de seguridad, con el objetivo de fraternizar y unir la Policía Nacional con los ciudadanos.

30 Entrevista realizada por Camilo Bastidas, César Rubio "Cheché" y Carolina Sanz al escritor de barras Jorge Bautista, el 20 de junio de 2023, en la ciudad de Bogotá. Registro sonoro que forma parte del archivo de investigación recolectado para el *Diagnóstico de arte urbano y grafiti 2013-2023*..

manifestaciones masivas que se han organizado en los últimos años relacionadas con el #8M y el #NiUnaMenos, el Día del Paro Internacional Feminista, la defensa del derecho al aborto, las luchas contra los feminicidios y las innumerables expresiones culturales que han germinado de la organización ciudadana, así como el encuentro entre mujeres y la comunidad LGBTIQ+, han tenido un notable impacto en la cultura callejera bogotana. Las mujeres no solo han plasmado sus pensamientos en las calles con total libertad y empoderamiento, sino que también se han convertido en protagonistas de la escena callejera, ya que tienen representantes de innegables calidades en todas las áreas de la cultura urbana.

La suya es una labor que refleja la ruptura con el patriarcado y la relevancia de la defensa, vocación y voluntad de igualdad, resultando como consecuencia que de manera orgánica se valoricen los grandes aportes que el feminismo ha hecho. Porque las pintadas en los muros se han convertido en una herramienta fundamental dentro de la lucha feminista en Bogotá, no solo por los mensajes que el movimiento ha plasmados en los muros y fachadas, sino porque también han cobrado una inusitada visibilización las mujeres y disidencias que se levantan cada día dispuestas a seguir pintando y escribiendo en las paredes, como lo indica la escritora de grafiti Mada:

> Para mí es evidente que aún se vive bastante violencia de género, que suele camuflarse de diferentes formas y en múltiples ámbitos. He comprendido que la violencia la llevamos interiorizada y normalizada generacionalmente por hombres y mujeres. De todas formas, también soy consciente de que todo eso lo hemos venido transformado y lo seguimos haciendo día a día. Entonces, para que la violencia siga disminuyendo, se debe seguir incentivando y fortaleciendo la participación de las mujeres en estas dinámicas, y si es en espacios femeninos, mucho mejor, pero que se siga incentivando y motivando la participación e incidencia de las mujeres, sea en el espacio que sea.[31]

Con orgullo, hoy podemos hacer un recorrido a los últimos once años para confirmar que en las calles bogotanas se ha abierto un espacio para hacer explícitos los pensamientos e inquietudes de todas y todos, y que gracias a la diversidad de las escrituras callejeras, del *graffiti writing* y de sus estilos y técnicas, las activistas han conseguido dejar en claro que no han cedido ante el poder político ni económico, y que diariamente su lucha se consolida por medio de sus escrituras, usadas como mecanismos de empoderamiento y validación del pensamiento libertario.

Por todo esto, abiertas y abiertos a estas nuevas percepciones socioculturales y políticas que

***Love is paint*. Realizado por Zumo. Registro fotográfico de Bibiana Rojas. 2021.**

31 Entrevista realizada vía correo electrónico por Carolina Sanz a la escritora de grafiti Mada, el 29 de junio de 2023, en la ciudad de Bogotá. Registro de respuestas escritas vía correo electrónico que forman parte del archivo de investigación recolectado para el *Diagnóstico de arte urbano y grafiti 2013-2023*.

buscan la integración de las diferentes expresiones callejeras con el aparato institucional, y teniendo en cuenta que las escrituras callejeras siempre se han mantenido "del otro lado" del poder, no resulta fortuito que algunas instituciones públicas y privadas hayan organizado grandes campañas para incluir las escrituras callejeras y el *graffiti writing* en sus estrategias de acercamiento a la población mediante el fomento y formación en áreas de su interés. El ánimo, como se ha mencionado en otras oportunidades, es erradicar los estigmas sociales que históricamente han recaído sobre esta práctica, buscando no solo superar la censura que el grafiti ha sufrido dentro del sistema artístico tradicional, sino demostrar que es posible la integración mediante el fomento institucional de la práctica con la intención de erradicar la percepción negativa que se tenía respecto a la desaprobación de las propuestas que querían ser partícipes de estímulos y tenían que ver con las letras.

Para ahondar en las líneas previas, es oportuno comentar que algunos tipos de escrituras callejeras y *graffiti writing* han logrado espacios de distribución, exhibición y fomento pactados con las instituciones. Esto se ha sido posible gracias al diálogo constante que se mantiene y alimenta entre las y los practicantes, las comunidades y las instituciones. De hecho, la inclusión comisionada del *graffiti writing* en algunos espacios de la ciudad se ha logrado gracias a la conciliación y apertura de pensamiento de las y los practicantes hacia los mecanismos de participación que promueven las instituciones, y que en la actualidad se han flexibilizado cada vez más, entendiendo los modos de acción y creación de esta práctica especializada en las letras. Pero se motiva a sus practicantes a mantener ciertas normas estéticas que resultan de la confluencia de ideas entre las y los artistas y la ciudadanía. Para ello se organizan laboratorios de creación donde se acuerdan temáticas de interés para la comunidad, gamas de color y bocetos que deben ser preaprobados por las instituciones. Se deben acoger normas políticas que incluyen reglas y procesos que designan los requisitos de cada estímulo. Entre esos estímulos se encuentran los festivales de arte urbano, las exposiciones y las becas de creación, que desde su puesta en marcha inauguran espacios "institucionalizados" para visibilizar el *graffiti writing* y las demás escrituras callejeras, brindándoles a las y los artistas la opción de poder realizar sus intervenciones legalmente y de forma remunerada. Esta propuesta tiene dos aristas, pues para algunas y algunos es importante que se pueda vivir de la práctica y lograr un reconocimiento, mientras que para otros y otras es esencial mantener la independencia en sus procesos creativos, de manera que no se vean limitados por censura alguna. Esta es la apreciación de Simple, escritor de *graffiti writing*:

> Lo veo mucho como una línea muy delgada que divide las dos cosas: la mano izquierda y la mano derecha. Pero, desafortunada o afortunadamente, si queremos comer y tenemos un arte, y tenemos algo para hacerlo, ¿por qué no aprovecharlo? (…) Poniendo como ejemplo lo que pasó ahorita con el MAB,[32] obviamente es un recurso, es una oportunidad. Si nosotros hacemos grafiti legal o ilegal, o lo que sea, tenemos un recurso para hacer grafiti. Fin de la historia, sea cual sea el grafiti que usted haga. Pero también lo veo desde el punto de que, ¿Y si no existiera eso, qué? (…) Entonces, también es no malacostumbrar a la gente, porque como le he dicho a más de un parcero, ojalá no se le quite la maña, las ganas de volver a pintar

32 "El MAB es un museo abierto a la inserción, en cualquier momento y desde cualquiera de las veinte localidades de Bogotá, de las narrativas individuales y colectivas expresadas y puestas en comunidad en el espacio público a través de las artes plásticas y visuales, con las que construimos entre tod_s nuestros territorios y entornos". https://idartesencasa.gov.co/artes-plasticas-y-visuales/museo-abierto-de-bogota/2023/que-es (recuperado el 12 de septiembre de 2023).

Nuestro acuerdo de paz. **Intervención y registro fotográfico realizado de Teck24. 2019.**

> sin plata de por medio. Como lo dije hace un tiempo: Los muertos vivientes volvieron, porque salieron once millones de pesos, y un poco de muertos que dejaron de creer en el grafiti hace diez años, cuando yo empecé, volvieron (…) Hacer grafiti no es pintar cada seis meses o cada año. Bonito que lo tengas como un hobby, pero es que, desafortunada o afortunadamente, nosotros lo tenemos como un estilo de vida.[33]

Es importante destacar la evolución positiva que han alcanzado las escrituras callejeras en Bogotá, no solo en sus aspectos técnicos y estéticos, sino en su valoración como movimiento que hace parte de la historia del arte urbano y el grafiti mundial. Bogotá ha heredado una diversidad de códigos gráficos y simbólicos por los cuales los mensajes que emanan de sus localidades son cifrados y descifrados como estrategias de inclusión y empoderamiento. Y permiten visibilizar a sus practicantes como líderes y lideresas sociales que contribuyen a la construcción del imaginario de su ciudad.

En la actual sociedad hiperdigitalizada, más que nunca es necesario volcarse a las palabras, escribirlas, recordarlas y convertirlas en memoria colectiva. Hay que sacarlas de dentro, entender que es importante hablar, construir la realidad a través de las palabras, pues en ellas se encuentra la esencia de cada persona, porque con palabras se derriban los límites de comunicación de la humanidad.

33 Entrevista realizada por Camilo Bastidas y Carolina Sanz al escritor de grafiti Simple, el 26 de julio de 2023, en la ciudad de Bogotá. Registro sonoro que forma parte del archivo de investigación recolectado para el *Diagnóstico de arte urbano y grafiti 2013-2023*.

Capítulo

4

Arte urbano/ Street art

Producción colectiva de arte urbano por el APC. Registro fotográfico de César Rubio. 2023.

Figurativismo de arte urbano. Registro fotográfico de Camilo Bastidas. 2023.

Introducción al arte urbano

Cabe destacar que, desde su origen se identifica como arte urbano o street art, a todas las formas de arte que se dan en la vía pública. Sin embargo, para este diagnóstico se han investigado las diferentes expresiones escritas, gráficas y pictóricas, que se presentan en la calle como forma de protesta o como manifestaciones artísticas y estéticas de índole popular o tradicional de zonas concretas de Bogotá.

A partir de la década de los noventa, el arte urbano se ha extendido por casi todas las ciudades del mundo, entre las que podemos resaltar Nueva York, Los Ángeles, Londres, Barcelona, Berlín, São Paulo, Rio de Janeiro, Santiago de Chile, Buenos Aires, Bogotá y México DF. A partir de esa década, las diferentes expresiones artísticas desarrolladas en el espacio público cobraron mayor importancia y comenzaron a ser reseñadas en la historia del arte, al tiempo que curadores y críticos empezaron a validarlas como parte del arte contemporáneo.

Esto se ha logrado gracias al análisis del trabajo de un grupo de artistas que valiéndose de diversas técnicas y estilos, han desarrollado modos de expresión en las calles que involucran, el uso de recursos propios de las artes gráficas y las tipografías, tales como plantillas o esténciles, *posters* y calcomanías o *stickers*, carteles, escrituras callejeras y *graffiti writing*, así como también, las que demuestran el uso de recursos tradicionales de la pintura y la fusión de técnicas, entre los que destacan los murales y las producciones pictóricas mixtas de gran formato.

El arte urbano es amplio y diverso, pero este diagnóstico se concentra únicamente en el análisis de las prácticas callejeras relacionadas con las expresiones gráficas, escritas y pictóricas.

En Bogotá, las primeras expresiones gráficas y pictóricas del arte urbano coexistían con mensajes políticos. A principios y mediados de los noventa, las expresiones pictóricas de arte callejero no eran muy frecuentes, y eran vistas como invasiones a la propiedad privada o pública. Pero con la llegada del artista francés Nemo, la ciudad comenzó a recibir con sorpresa imágenes que buscaban sacar a los transeúntes de su cotidianidad. Así lo registraba la revista *Semana*:

> En ese entonces, como hasta hace poco, el arte callejero tenía una connotación de vandalismo. En Bogotá, quizá la primera excepción fue la obra del francés Nemo, que durante la primera alcaldía de Antanas Mockus, a mediados de los noventa, hizo una serie de 160 esténciles de un hombre negro, acompañado a veces de un paraguas rojo o montando en bicicleta. "Se puede decir que con él comienza el street art en la ciudad", opina DJlu, artista urbano. Desde la aparición del francés, los tres estilos de grafiti se empezaron a apropiar, clandestinamente, del espacio público.[34]

La naciente generación de artistas estuvo influida por revistas, videos y estas expresiones que fueron apareciendo en las calles de Bogotá entre imágenes de esténciles, consignas y reclamos, todas realizadas de manera esporádica e ilegal, ya que por ese entonces las autoridades de seguridad no reconocían valor estético a las obras de las y los practicantes de arte urbano. Con el tiempo esto cambió, y las comunidades comenzaron a tolerar estas prácticas, que fueron cobrando reconocimiento como expresiones artísticas.

La expansión del arte urbano ha tenido correlación con las transformaciones culturales, tecnológicas y sociales que emergieron con el nuevo siglo. En Bogotá, también se relaciona con la apertura de un nuevo sistema de transporte masivo, con el auge de las redes sociales

34 Christopher Tibble (2014, 22 de septiembre), El debate en torno al grafiti ¡A la calle! *Semana*. https://www.semana.com/impresa/arte/articulo/a-calle/39434/

Toxicómano ejecutando una de sus plantillas. **Registro fotográfico de Cristhian Pérez para Idartes. 2023.**

y con la cada vez más fuerte presencia de vallas y publicidad en las calles.

El arte urbano llegó con la intención de transformar y transgredir los soportes donde habitualmente se realizaba y se exponía el arte. Así, la ciudad y sus muros se convirtieron en el escenario de un sistema de intercambio de signos basado en lo visual, lo pictórico y lo gráfico. Las intervenciones de arte callejero se interrelacionan con los espectadores desde los temas que les interesan, como la política, la sociedad, la naturaleza, el folclor, lo cotidiano y lo popular. Es un arte que se inspira y se nutre de la historia y del contexto sociocultural contemporáneo. Así lo describe la curadora y comerciante de arte francesa Magda Danisz:

> La percepción y la aceptación de este arte han cambiado en el curso de los últimos años. No hace mucho tiempo me ocurría a menudo tener que defender el street art ante los periodistas, gestores culturales y directores de museos o fundaciones, quienes le discutían incluso la condición de movimiento. Después, poco a poco, a fuerza de debates, de encuentros y experiencias compartidas, las mentalidades evolucionaron. El papel de los artistas ha sido fundamental en esta toma de conciencia, con intervenciones en la calle que han ofrecido a todos la posibilidad de observar al artista trabajando, de conversar con él, de comprender su técnica y su enfoque e incluso sus reivindicaciones.[35]

A medida que la sociedad se va transformando, sus recursos técnicos y tecnológicos aumentan y aparecen nuevos materiales, como aerosoles con boquillas diseñadas para el grafiti y el arte urbano, papeles adhesivos de todos los tonos, e incluso con texturas, medios e impresiones digitales. El figurativismo evidente en las representaciones de rostros, cosmogonía indígena, animales y objetos hace que las obras resulten más cercanas y reconocibles. Esta tendencia pronto empieza a influir y a verse reflejada en los grafitis, que comienzan a vincular la ilustración, el cómic y el diseño gráfico en sus expresiones. Esto ha dado lugar a que diferentes culturas urbanas juveniles se relacionen con esas expresiones callejeras, y decidan buscar nuevas formas de expresión y nuevos temas, lo que facilita que la pintura callejera llegue y sea aceptada por un público más amplio.

La intención del arte urbano con sus intervenciones gráficas es expresar conceptos, estéticas o reclamos, pero no siempre mediante una estética

35 Magda Danisz (2016), *Arte urbano: Una antología ilustrada*. Promopress, p. 234.

agradable y complaciente. En sus prácticas, los exponentes también realizan bombardeos[36] valiéndose de plantillas y la ejecución de caracteres o personajes, que permiten la reproducción rápida de una imagen. Actualmente, con la posibilidad de acceder a nuevos y variados medios de impresión y a otro tipo de papeles, el *sticker* o los adhesivos y los carteles hacen presencia en las calles como una estrategia más de este bombardeo incesante de imágenes, que llegan a más, de manera más rápida.

Para hacerse presente en la ciudad, el arte urbano gráfico, pictórico y escrito no ha necesitado de galerías, ni de curadores ni de salas de exhibición. En su esencia, no necesita de agentes intermediarios, pues busca hacer circular sus propuestas artísticas en la ciudad con acciones libres. Esa misma libertad hace que pueda superar los códigos tradicionales del arte, así como sus soportes, materiales y técnicas. Esto ha dado lugar a nuevas estéticas que, sin duda, se han ganado un lugar en la historia del arte mundial. Ahora, afirmar que el arte urbano no necesita de galerías ni curadores para hacer presencia en la ciudad, no significa que no haya circulado en salas de exposición, ni haya tenido vínculos con curadores y expertos en arte, con el propósito de exhibir o de comercializar sus obras. Todo lo contrario, ha generado un circuito propio a la altura de los espacios de circulación y exhibición del arte plástico tradicional que hegemónicamente ha habitado museos y galerías.

En Bogotá, en un intento de validar las escrituras callejeras como una acción responsable con la ciudad, se ha generado un imaginario colectivo que vincula algunas prácticas del *graffiti writing* con el arte urbano. Pero también es cierto que, muchas de las personas practicantes de las escrituras urbanas han desarrollado propuestas con componentes estéticos, pictóricos y figurativos que empiezan a traspasar el límite de la frontera entre el *graffiti writing* y el arte urbano. Así, no es extraño ver en Bogotá trabajos que fusionan las distintas técnicas callejeras. Esta tendencia ha favorecido el reconocimiento y la empatía de las comunidades, incluso en el caso de las escrituras barristas, cuyas nuevas propuestas vinculan los murales no solo con la memoria de cada grupo, sino con las comunidades y sus territorios. Así lo expresa el escritor de barras Jorge Bautista:

> Mientras más iba pasando, menos se volvía una actividad nuestra, y más se volvía una actividad de las familias (…) Comenzamos a encontrar en el mural una forma de memoria. Nosotros hacíamos memoria desde antes en nuestros cuerpos al tatuarnos a nuestros hermanos que fallecían, en banderas, porque llegábamos al estadio con el rostro de la persona que había muerto, e hicimos también en las paredes. Comenzamos a explorar en diferentes técnicas —de eso hará como unos cinco años—, y pasa algo bien particular, y es que nosotros no somos artistas. Entonces nos dijimos: ¿Pero cómo yo hago para pintar un rostro, si a lo bien mi pulso me tiembla, y no sirvo para eso? Entonces comenzamos a hablar de venga, pues. Entonces nos comienzan a presentar en algunas capacitaciones el tema del esténcil, y eso termina siendo muy interesante, porque comenzamos a hacer esténcil de memoria por la ciudad, poniendo los rostros de las personas fallecidas con nuestro proyecto "Azules más allá de la muerte".[37]

36 Acción que consiste en hacer recorridos con la única intención de pintar, escribir, pegar *stickers* (adhesivos), esténciles y/o carteles repetidamente en distintos sectores de la ciudad.

37 Entrevista realizada por Camilo Bastidas, César Rubio "Cheché" y Carolina Sanz al escritor de barras Jorge Bautista, el 20 de junio de 2023, en la ciudad de Bogotá. Registro sonoro que forma parte del archivo de investigación recolectado para el *Diagnóstico de arte urbano y grafiti 2013-2023*..

De igual manera, la interrelación de la ilustración, el cómic, el diseño y el *lettering* con el *graffiti writing* ha posibilitado que practicantes de este tipo de escritura callejera puedan ampliar su campo de acción realizando intervenciones mucho más cercanas al arte urbano. Cuando le preguntamos al escritor de *graffiti writing* Sonz sobre la interacción del *graffiti writing* con las comunidades nos comentó:

> Siempre busco integrarlo si estoy en una pared de la comunidad. A mí me gusta mucho el cómic, y veo que a muchas personas les agrada, entonces, busco integrar eso con las letras. Buscando que sea un poco más orgánico, que no sea algo totalmente plano ahí, que solamente diga el nombre, sino que a la persona que esté al frente le parezca que sí, que eso se mueve, para que asimile otra cosa, no simplemente unas letras, que también le puede aparecer un animal llevando este tipo de imágenes, por decir así, este tipo de imágenes ilustrativas. Así pueden darse cuenta de que también hay otra manera de decir el mensaje, de llevarlo a cabo, no solamente con letras, o no solamente con decir una palabra, sino que también se puede utilizar el elemento de la ilustración directamente, para mostrar una situación que está pasando y tratar de transformarla. Yo creo que, a partir de ahí, uno puede llegar un poquito más y sensibilizar un poco más al público, a las personas y al entorno.[38]

Es claro que en procesos organizativos de jóvenes, mujeres, etnias, población LGTBIQ+ y otras comunidades, se han generado vínculos con artistas que desembocan en murales artísticos que retratan la cotidianidad que viven o sufren estas poblaciones. Según se ha visto, el fomento institucional fortalece los vínculos entre la expresión artística y la perspectiva social, cultural y comunitaria, sin que esto afecte el rol transgresor de la escritura y las imágenes del arte callejero.

***C18 Power*. Intervención y registro fotográfico de Mona Prisma. 2022.**

Conviene tener siempre presente que el arte urbano gráfico excede con mucho la simple representación de imágenes, diseños o letras. Este arte transmite ideas a partir de imágenes, brindándole diferentes emociones, sensaciones, conocimientos que posibilitan nuevas formas de conectarse con la ciudadanía. Busca captar la atención del público, ser visto y reconocido, también le interesa generar una interacción con el espectador; por ello usa imágenes, símbolos e íconos reconocibles, fáciles de apreciar, entender y asimilar. De esta manera busca integrarse con el ambiente que lo rodea, llamando la atención para generar la reacción de su audiencia, pues interpela a sus espectadores y busca abrir espacios en la calle para el arte y las ciudadanías.

Es indiscutible que la autogestión, autopromoción y autonomía de esta práctica y sus artistas han contribuido a la consolidación del arte urbano como parte de la cultura visual de Bogotá. Y lo han hecho con sus intervenciones, la revitalización de espacios, la gestión de procesos territoriales comunitarios, que han propiciado la empatía, el diálogo

38 Entrevista realizada por Camilo Bastidas y Carolina Sanz al escritor de grafiti Sonz, el 21 de junio de 2023, en la ciudad de Bogotá. Registro sonoro que forma parte del archivo de investigación recolectado para el *Diagnóstico de arte urbano y grafiti 2013-2023*.

y el reconocimiento de otras poblaciones y otros públicos. Por ello, esta práctica se ha ganado un papel relevante en la construcción del paisaje urbano, aportando a la memoria de la ciudad como museo, pues todas estas intervenciones pictóricas, escritas y gráficas han pasado a ser parte de la cultura visual y las expresiones artísticas de Bogotá. Resaltando su uso didáctico sobre lo social y cultural y ampliando el acceso al disfrute del arte.

El arte urbano enlaza nuevas técnicas y estilos, entra en contacto con otros campos artísticos, con otras personas que hacen o ejecutan prácticas similares. Gracias a ello, ofrece acceso a nuevas informaciones, consolidando un intercambio de saberes que abre la posibilidad de crear obras con nuevos materiales, creando diferentes tipos de arte urbano que dentro de lo gráfico, pictórico y escrito, cada vez más, dificulta establecer clasificaciones específicas, porque dan lugar a obras híbridas, producto de la fusión entre estilos y técnicas. Ahora, hay que reconocer que en su evolución, también ha desempeñado un papel decisivo la competencia no declarada entre artistas, y también entre técnicas y estilos, porque, como ocurre con todos los artistas, los creadores de arte callejero siempre han sentido la necesidad de diferenciarse, de crear signos distintivos en las acciones que emprenden. En palabras de Magda Danisz,

> El término ramificaciones parece adecuado para designar este esplendor creativo, es una etapa en la que el movimiento puede representarse en forma de árbol. Si el grafiti estadounidense constituye las raíces (1970) y el grafiti europeo (1980) es el tronco, el street art de la tercera generación (a partir de finales de la década de 1990) aporta numerosas ramas que no han dejado de crecer. Raíces, tronco y ramas son las tres partes esenciales de este movimiento tan vivo.[39]

39 Magda Danisz, *Arte urbano: Una antología ilustrada*, *op. cit.*, pp. 140-141.

La evolución del arte urbano en Bogotá ha abierto un camino que ha posibilitado su reconocimiento a nivel mundial gracias al trabajo de artistas que han participado en intervenciones murales, publicaciones editoriales, festivales, exposiciones en el extranjero, y han alcanzado visibilidad en las redes sociales. Ese reconocimiento ha comenzado a atraer un público que desea saber más sobre el arte urbano bogotano, y una oportunidad para que turistas nacionales o extranjeros, visiten Bogotá y recorran las calles de manera autónoma, o por medio de los recorridos guiados que hay para acercarse y conocer los diferentes tipos de intervenciones que se han realizado en su espacio público.

Pero más allá de los efectos que el arte urbano de Bogotá ha tenido en el turismo, su importancia, reconocida a nivel internacional, ha incentivado la producción de publicaciones sobre el tema y ha posibilitado la participación de artistas urbanos, y representantes del *graffiti writing*, en exposiciones, intervenciones y festivales realizados en otros países. Esto ha dado lugar a que se genere un mercado para la comercialización de obras dentro y fuera del país, y ha favorecido la circulación de los trabajos de las y los artistas de Bogotá en calles, festivales, eventos, exposiciones, publicaciones y galerías, tanto nacionales como extranjeras. Mantilla, director de Beat Bop Gallery, describe así el desarrollo del mercado del arte y el coleccionismo de arte urbano producido en Bogotá:

Intervenciones con esténcil, carteles y *stickers*. Registro fotográfico de Camilo Bastidas. 2023.

Exposición "Metales: Memorias inéditas", en la Galería Serie 5. Registro fotográfico del archivo CCS Arte Actual. 2018.

Desde el punto de vista de las galerías, hay muchas nuevas generaciones interesadas en lo que ha pasado. Hablando de Bogotá, pienso que está muy fresca. Ahorita las nuevas generaciones están apostándole todo, porque saben que es una carrera, aparte de las cosas externas de la vida diaria, porque comercializar arte en Colombia es una apuesta para nuevas generaciones; hay una nueva generación de coleccionistas, que somos nosotros, una generación de los ochenta, de los setenta, que empezamos a ver cómo empezó el grafiti mundialmente. Entonces, pienso que hay un boom mundial, gente muy interesada, y aparte, digamos, como que marcas de ropa y de diferentes productos están interesadas en lo que hacen los artistas urbanos. Yo creo que la gente tiene que apostar en espacios, así como estos, como galerías o espacios underground, donde se puedan presentar para hacer muestras, que ahí es donde los nuevos coleccionistas van a buscar. (…) Nosotros, como gestores culturales, tenemos un proyecto donde invitamos a artistas urbanos a que también puedan exponer sus obras en distintas ciudades del mundo, y así llevar arte colombiano a distintas galerías o espacios donde van a ser visibles. Esa es la apuesta de la galería para este año y los años pasados.[40]

Como puede observarse, el avance y consolidación del arte urbano de Bogotá no solo se debe al perfeccionamiento técnico de los autores, a la disponibilidad de herramientas y materiales especializados, y a la conquista de un público que en principio se mostraba reacio a aceptar como arte las obras de unos jóvenes que actuaban de forma clandestina: empresas especializadas en pintura para grafiti y arte urbano, empresas expertas en gestión cultural independiente, el apoyo institucional, la promoción en redes sociales, la valoración de críticos y expertos en arte, la acogida favorable de galerías, la invitación a participar en publicaciones y festivales, etc., han tenido un rol decisivo en el éxito local, nacional e internacional de estas prácticas culturales y artísticas.

40 Entrevista realizada por Camilo Bastidas a Mantilla, artista y director de Beat Bop Gallery, el 1 de agosto de 2023, en la ciudad de Bogotá. Registro sonoro que forma parte del archivo de investigación recolectado para el *Diagnóstico de arte urbano y grafiti 2013-2023*.

Conviene subrayar que el arte urbano no promociona mensajes publicitarios, comerciales o institucionales. Hace propuestas, plásticas, estéticas y políticas fáciles de apreciar en intervenciones de artistas como Dolor 87, Japu, Empty Boy, Dexpierta, Praxis, Puro Veneno, M9S, Saint Cat y Lili Cuca, entre muchas y muchos otros. Sin embargo, hay que reconocer que el fomento institucional, tanto público como privado, ha contribuido en gran medida al crecimiento del arte urbano en Bogotá. A pesar de ello, este apoyo ha sido considerado ambivalente por muchos practicantes del arte urbano, como lo indican Goske y Vogel, directores del Taller Peregrino Print:

> Eso hay que valorarlo. Es también un modo de trabajo. Hay profesionales y gente que no es profesional, pero que por el tiempo que lleva haciéndolo, tendría dos maestrías. Hay que cobrarlo de algún modo. ¿Por qué uno en lo que hace no puede cobrar como un profesional? Tiene que haber una dignificación: hay gente que tiene mucho conocimiento sobre una cantidad de prácticas, e incluso sobre gestión, y es una especie de modo cooperativo para hacerlo. Pero, pasa que obedece también a los términos del gobierno de turno y es una mixtura ahí. Hay que leer el contexto, y hablo específicamente de Bogotá, que es un espacio muy contradictorio, porque la relación con la institución puede ser lesiva, pero al mismo tiempo genera un fomento que es muy importante. Desde el inicio yo he participado, desde lo vandálico hasta lo institucional, y cuando empecé a trabajar en lo institucional, pensaba "Son mis impuestos, pago impuestos igual que los demás, entonces ¿por qué no los puedo virar hacia donde los necesito, porque además estoy irradiando a un montón de gente más?". En ese aspecto, me parece que lo institucional responde precisamente a quién se debe: a la gente. Pero, por otro lado, siento que, aunque hay trazados urbanísticos que responden a cuestiones políticas, como cualquier geografía —que no es gratuita—, Bogotá es una ciudad que reclama imágenes (…) Y no estoy en contra de la participación institucional, en la medida en que esté mediada por la gente.[41]

***Sprayfest*. Registro fotográfico de Kadir Molano. 2018.**

De esta forma, vemos que el arte urbano y sus practicantes conforman un movimiento artístico de contracultura, que ofrece propuestas estéticas y mensajes adscritos a diversas posturas, valores e ideales, y que ofrecen su obra de forma gratuita al público, con la intención de generar reflexión y formar gustos. Sus intervenciones han reconfigurado el paisaje arquitectónico y urbanístico apegado a normas y tradiciones propias del siglo XIX, y de esta manera, han obligado a la ciudad a integrarse a la revolución urbana de finales siglo XX y principios del XXI. El resultado, una ciudad más vistosa e incluyente, que ha conseguido desdibujar poco a poco el dilema que dificultaba que los espectadores pudieran determinar si se

41 Entrevista realizada por Camilo Bastidas, César Rubio "Cheché" y Carolina Sanz a Goske y Vogel artistas urbanos y directores de Peregrinos Print Lab, el 28 de junio de 2023, en la ciudad de Bogotá. Registro sonoro que forma parte del archivo de investigación recolectado para el *Diagnóstico de arte urbano y grafiti 2013-2023*.

Intervención y registro fotográfico de Chirrete Golden. 2017.

encontraban ante unas obras de arte o ante el resultado de unos actos vandálicos.

Hablemos para entender las distintas técnicas de arte urbano

El esténcil/plantillas

El esténcil es una de las técnicas de estampado, pintura y comunicación más antiguas. Está vinculada a la técnica del estarcido con plantillas. Estas se usan para producir patrones repetibles y de fácil reproducción en el espacio público. Esta técnica permite la combinación de imágenes y letras, y son, quizá, la manera más efectiva de transmitir un mensaje si no se dispone de recursos o de medios de difusión.

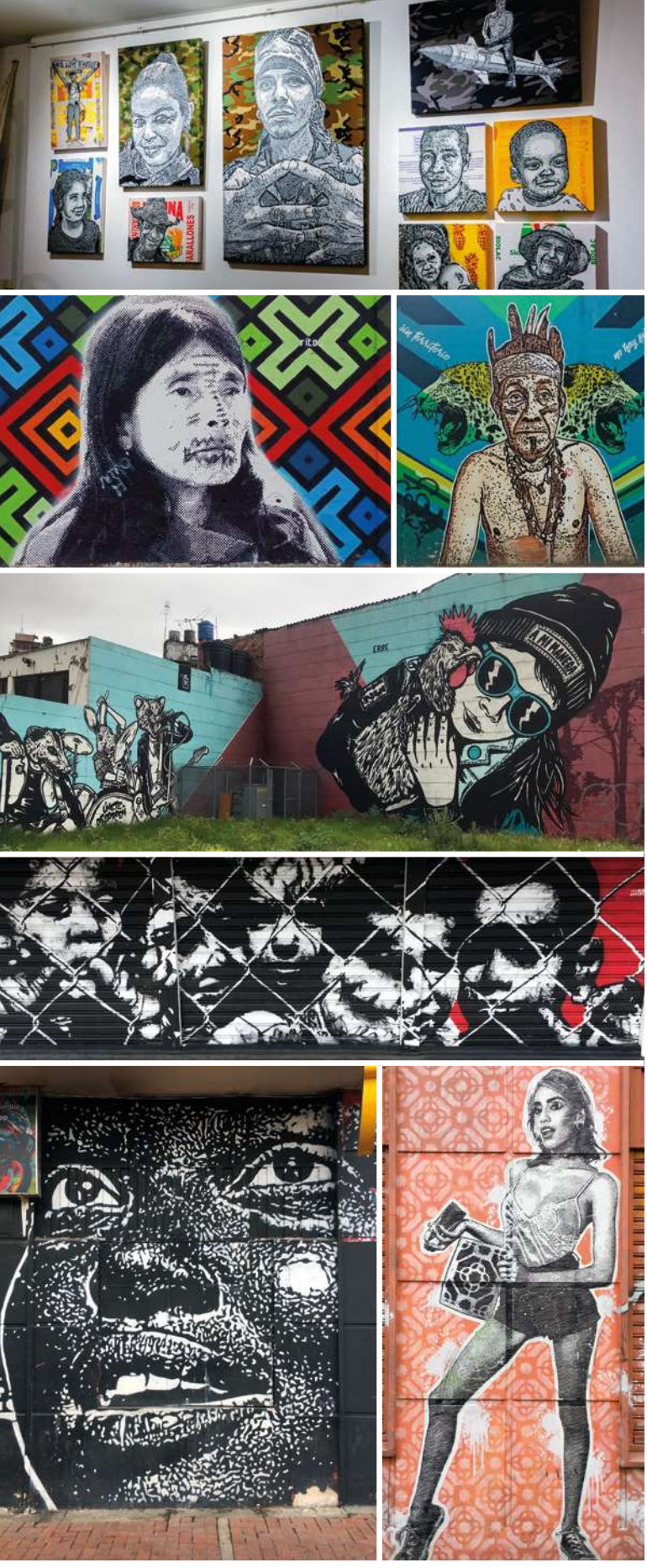
En Bogotá, esta técnica hace presencia como una herramienta que propicia la comunicación directa mediante imágenes o palabras. Cada vez más, las y los artistas mediante sus intervenciones abordan temas como la flora, la fauna, el folclor, lo étnico, la infancia, las víctimas, la violencia de género, entre muchas otras. Es una herramienta a la que puede acceder cualquier persona. Basta tener una idea, una imagen o una frase, un soporte, un bisturí, la pintura, la voluntad de crear la plantilla, y ánimo y valor para salir a pintarla.

En Bogotá, aunque el esténcil hace parte de las técnicas y de los estilos del arte urbano, no todos están vinculados con expresiones artísticas. En su gran mayoría, se utilizan con la intención de denunciar, de exponer críticas o de interpelar a la población. Las personas que usan el esténcil como medio artístico o de expresión en ocasiones también realizan *bombing*,[42] es decir, recorren las calles para estampar plantillas en la mayoría de lugares posibles, dejando como evidencia la presencia de las comunidades o artistas en las calles.

En nuestra ciudad, el esténcil, por sus posibilidades estéticas, plásticas y semánticas, es reconocido como una práctica artística con actitud contestaria, la cual ha logrado captar un público diverso y multicultural, que lo cataloga como un género fuerte dentro del arte urbano. Bogotá cuenta con muchos artistas que por medio del esténcil han generado una contundente propuesta gráfica para la ciudad. Ellas y ellos le han aportado estéticas artísticas a esta técnica, dándole una entrada para que sea validado y reconocido dentro del arte urbano, logrando que la ciudadanía adopte muchas de las obras como parte del imaginario visual de la ciudad. Bogotá cuenta con artistas que valiéndose del esténcil han generado una contundente propuesta gráfica. Han aportado estéticas artísticas a esta técnica, dándole una entrada para que sea validado y reconocido dentro del arte urbano. La ciudadanía valora muchas de las obras así producidas como parte de lo más representativo del imaginario visual de la ciudad.

La práctica del esténcil en nuestra ciudad, a partir de su concepción artística, ha estado vinculada a una exploración gráfica que incluye conocimientos propios del diseño, la publicidad, la fotografía. Gracias a los avances tecnológicos y las facilidades que brindan los software o programas de diseño, en las plantillas es posible usar el alto contraste,

42 *Bombing* es un término en inglés que se refiere a una acción del grafiti y algunas expresiones del arte urbano. Se traduce al español en la palabra *bombardear*, y significa la acción de invadir con un gran número de grafitis, plantillas, *stickers* o carteles la ciudad.



Diferentes tipos de esténcil. Registro fotográfico de Camilo Bastidas y César Rubio. 2023.

los vectores, el duotono, las tramas con formas diversas, el puntillismo, las descomposiciones de forma, capas en grises o colores, líneas, puentes y cortes, entre una infinidad de recursos.

La explotación de esas posibilidades han llevado a las y los practicantes del esténcil a alcanzar avances notorios en las propuestas gráficas y estéticas, provenientes de los mismos cortes y técnicas que se aplican sobre las superficies que se usan para hacer las plantillas. Es oportuno mencionar que el esténcil ha facilitado la interacción con la población, no solo porque en las propuestas artísticas sea frecuente tratar temas políticos, sino porque, al hacerlas visibles, ha permitido el reconocimiento de comunidades vulnerables. Por esto y por su capacidad para generar memoria, el esténcil es valorado en Bogotá por muchas poblaciones.

Modos de acción y técnicas

Las plantillas o esténciles, dependiendo de su diseño e intención, son fáciles y rápidas de hacer y plasmar en las calles, porque su mensaje puede ser una imagen o una frase, un rostro, o una composición con diferentes imágenes y formas, siendo estas últimas, más difíciles de ejecutar, pues requieren mayor precisión y tiempo, son mucho más comprensibles debido a que tienen un carácter más figurativo o caligráfico desde su misma concepción.

Generalmente, quienes recurren a esta técnica, sea que trabajen una imagen o palabras, usan el color del soporte como tono de fondo, porque esto ahorra tiempo, algo indispensable en acciones de rápida factura que aprovechan el alto contraste y buscan un gran impacto. Por ello, los programas especializados de diseño han logrado saciar las expectativas de creación de los artistas que buscan facilitar la producción de las plantillas.

Esta técnica se presta de modo especial para ejecutar los bombardeos de ideas, consignas e imágenes por toda la ciudad, aunque su versatilidad también la hace apta para realizar murales muy elaborados. Con patrones repetitivos se

logran fondos que permiten hacer nexos, decoraciones y conexiones armónicas en murales o fachadas de locales comerciales. Además, puede integrarse con otras técnicas del arte urbano y utilizarse en el diseño de interiores y exteriores, o en propuestas de grafiti.

Entre los representantes de la técnica del esténcil en Bogotá se encuentran Carsal, Lesivo, DjLu, Erre, Japu, Empty Boy, Dolor 87, Stinkfish, Dexpierte, Bulkar, Beligerarte, Leela, Zancudo, Vogel, Toxicómano, Senil, Resiste, M79, Braulio, Tozkuz, Signar, Enemigo X, Lola Art, Lucky Rabbit, Praxis, Vann, Anacrónica, La duende, Puro Veneno, M9S y la Colectiva de Mujeres Muralistas, entre muchos otros.

El muralismo callejero

Con *muralismo callejero* se hace referencia a intervenciones artísticas de pequeño, mediano y gran formato, sean o no figurativas. Se realizan con pintura, aunque es posible que participen de otros materiales y técnicas, se abordan distintas temáticas y revelan diversas intenciones.

Al hacer murales, sus practicantes buscan crear una intervención única, irrepetible y reconocible, siendo esta una de sus principales características. Los murales callejeros casi siempre tiene por objeto desarrollar una propuesta pictórica que embellezca el espacio, pues sus pretensiones son esencialmente artísticas y buscan dotar de vida a las paredes grises, revitalizar espacios deprimidos, reactivar el espacio intervenido y ofrecer una nueva perspectiva a la ciudadanía, porque los espacios olvidados son relacionados con factores negativos.

En Bogotá, los murales callejeros han desencadenado un proceso de democratización del arte, pues las obras hacen que la ciudadanía tenga contacto con el arte en su tránsito cotidiano, sin que intervengan mediadores. Esto se ha logrado gracias al trabajo constante de los artistas, a la aceptación de las comunidades y el apoyo de las instituciones. Los murales callejeros tienen por objeto mostrar el arte individual o colectivo de las y los artistas, y a la vez, generar un impacto visual y social a través con la transformación de los espacios en los que se realizan estas intervenciones artísticas.

El muralismo callejero ha cobrado mucha importancia y relevancia en esta última década. La preferencia de las comunidades por el arte figurativo ha favorecido su popularización. Pues las imágenes fáciles de entender, personajes, animales, naturaleza, rostros, cosmogonías propias a nuestra herencia indígena y palabras legibles, hacen que, para voces críticas del mismo movimiento, resulte una práctica complaciente y esencialmente decorativa.

Es posible afirmar que con los murales callejeros, el arte urbano ha logrado abrirse campo en la historia del arte, pues desde la época del muralismo mexicano este género ha sido muy aceptado y valorado por la crítica de arte, debido a que sus exponentes poseen calidades y cualidades artísticas notables —de hecho, requieren de un dominio excepcional del dibujo, las proporciones y los volúmenes—. Muchas de las y los artistas que hacen murales son capaces de pintar y dibujar a mano alzada a gran escala. Esto les abre un reconocimiento dentro del campo del arte tradicional, e incluso muchos de estas y estos artistas son invitados a exhibiciones y concursos de pintura propios de los espacios tradicionales de circulación del arte.

El tamaño de los murales callejeros es de medidas variables. Hay intervenciones de diferentes tamaños, desde obras de pequeñas dimensiones, como muchas del maestro Rodez, hasta ejecuciones monumentales de gran formato, como las que vemos en culatas de edificios a lo largo de varias localidades de la ciudad.

Hoy en día esos muros de grandes dimensiones son uno de los soportes favoritos para las y los artistas urbanos, pues les permiten desarrollar y exponer todo su potencial, y también, obtener un mayor reconocimiento en el campo del arte. En Bogotá, este tipo de intervenciones ha alcanzado

un papel relevante dentro del arte urbano, y es reconocido por gran parte de los habitantes de la ciudad. Su relevancia visual hace que sus ejecutantes sean vistos como figuras destacadas y que el país sea reconocido en el ámbito internacional.

No obstante, los murales de pequeño y mediano formato son los que más abundan y los que han acercado a las ciudadanías más excluidas de la sociedad bogotana al muralismo callejero, pues estas comunidades, en la mayoría de ocasiones no tienen facilidad de acceder a los canales habituales de circulación del arte, ya sea por razones económicas, sociales, culturales o de distancia geográfica. En ese sentido, los murales pequeños y medianos, son los que con mayor énfasis, han democratizado el arte en Bogotá, pues han inundado los barrios con arte, pensamientos, vida y color.

Modos de acción, estilos y técnicas

La diversidad e innovación, tanto en pinturas como en herramientas y materiales diseñados para trabajos artísticos en el espacio público, han ampliado las posibilidades técnicas en la producción de murales. Esos materiales son cada vez más comunes entre artistas urbanos, muralistas y artistas plásticos, pues resultan ideales para la realización de murales o pinturas de gran formato en exteriores. A pesar de todo el desarrollo de la pintura en aerosol, la pintura tipo látex o vinilo, los acrílicos, los rodillos, las brochas y los pinceles siguen teniendo un papel relevante en la producción de murales debido a su flexibilidad, facilidad de manejo y economía.

Los diferentes estilos de murales, además de estar presentes en el espacio público, suelen pintarse en edificios, colegios, locales, instituciones, proyectos de vivienda públicos y privados, empresas, casas particulares, entre muchos otros espacios.

La publicidad, al darse cuenta de la efectividad y relevancia que tienen los murales y los grafitis en Bogotá, no ha dudado en usarlos, pues ve en ellos un medio efectivo para hacer publicidad en

Diferentes tipos de murales. Registro realizado por Camilo Bastidas y César Rubio. 2023.

las calles. Lo cual ha motivado la vinculación de artistas urbanos y escritoras y escritores de grafiti, para llegar a sus seguidores y aprovecharlos como foco de su actividad e influencia, y también para explotar su talento y maestría con el objeto de abrirse paso hacia públicos prevenidos contra el lenguaje publicitario.

Las temáticas de los murales callejeros pueden determinar su estilo, o adscribirse preferente a uno de ellos. En Bogotá se pueden apreciar murales barristas, sociales, políticos, de género, indigenistas y publicitarios, entre otros. Y entre los estilos pueden mencionarse los murales figurativos, los abstractos, los realizados con esténcil, las producciones de *graffiti writing*, etc.

Algunos representantes del muralismo que actúan en Bogotá son Tmle.Anatema, Zavo, Ocio4, Zancudo, Orfanato, Toxicómano, Lesivo, Ledania, Guache, Erre, Tigers Vibes, Mugre Diamante, Load, Jotados, Dolor 87, Dj Lu, Franco de Colombia, Ink Crew, Plon, Colectiva de Mujeres Muralistas, Bastardilla, Flame, Erho, Franco de Colombia, Colectivo a 3 manos, Colectivo Guaches y Guarichas, Barras de Millonarios, Barras del Santa Fe, Barras del América, Barras del Nacional, APC Crew, Sako Asko, WFK Crew, Kno Dlix, Bosa Boys Crew, Ritmo, Robs, y Mal Crew, entre muchos otros.

Stickers, *calcomanías, pegatinas o papeles adhesivos*

Clasificamos esta técnica dentro del arte urbano debido a que su propuesta plástica, conceptual, estética y de diseño se evidencia a lo largo y ancho de las calles de Bogotá como una práctica en ascenso que ha captado una población numerosa de todos los estratos, saberes y localidades.

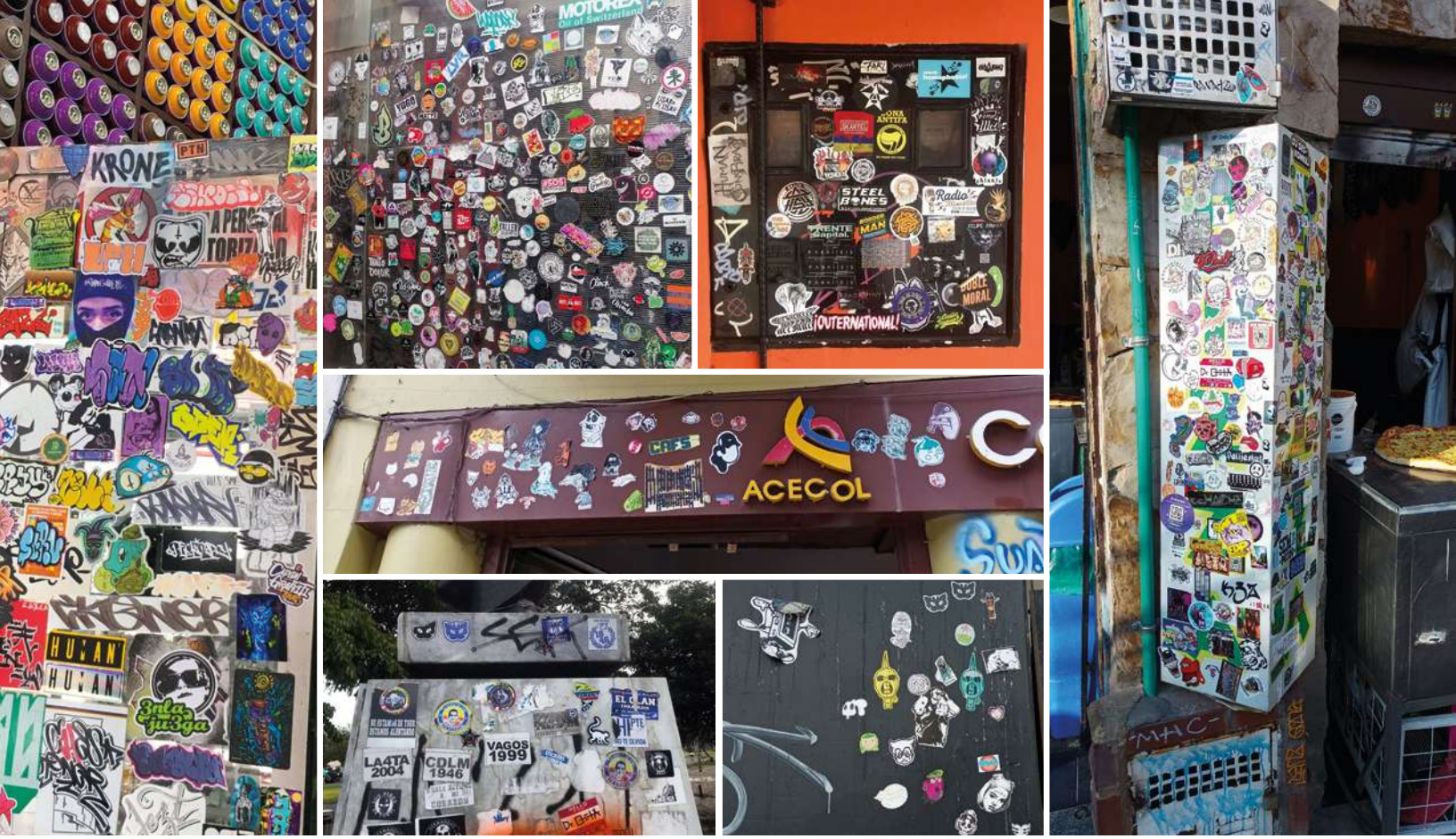
Por medio de los *stickers* o calcomanías, muchas personas no solamente artistas urbanos, sino jóvenes, organizaciones, fundaciones, colectivos sociales, emprendedores, diseñadores gráficos, publicistas, artistas plásticos y un número incontable de profesionales y personas propietarias de emprendimientos tienen la posibilidad de difundir de forma rápida y sencilla sus mensajes en la calle.

Los *stickers* son una propuesta procedente de la publicidad de marcas, y su objetivo estratégico consiste en conseguir visibilidad con la repetición, pues posibilita y amplía el recuerdo entre el público. La producción en serie de los adhesivos y la facilidad de ubicarlos en cualquier espacio y en cualquier momento permite que el mensaje llegue a muchos sitios en poco tiempo. Los *stickers* o calcomanías son fáciles de producir, se pueden personalizar, por lo general son económicos, versátiles y pueden pegarse en cualquier lugar. Los adhesivos también pueden, a menudo, contener mensajes políticos o sociales, pues es un medio que logra hacer viral ideas y valores.

Otro uso de los papeles adhesivos en el arte urbano es el de realizar el *tag* o firma de la población del *graffiti writing* sin mayores inconvenientes, pues esta técnica pasa casi inadvertida al ejecutarla, a diferencia del aerosol o los marcadores, que requieren mayor tiempo de ejecución y llaman más la atención de las personas.

La versatilidad de los papeles adhesivos es sorprendente: permiten compartir ideas masivamente, dan espacio para ilustraciones, para el diseño gráfico, para dibujar personajes hechos a mano, para los *tags* y, en general, para llegar de forma fácil, rápida y masiva a la ciudadanía.

En el ámbito del arte urbano, las calcomanías parecen haberse convertido en una cultura en sí misma. Durante los últimos diez años, la producción de *stickers* ha tenido un crecimiento exponencial que la ha convertido en un fenómeno urbano, al punto de que hay intercambios de diseños entre los artistas. Por lo demás, la técnica ha evolucionado a la par que las herramientas de diseño e impresión digitales y las redes sociales. En Bogotá, la comunidad que recurre a los *stickers* como medio de comunicación es muy activa: aparte de crear redes de intercambio, organizan festivales y encuentros. Así pues, se ha convertido en un fenómeno que no deja de



Diferentes tipos de *stickers*. Registro fotográfico de Camilo Bastidas y César Rubio. 2023.

crecer y que, con la consolidación de las redes sociales como medio de comunicación, amplía la difusión de su práctica y propicia el intercambio de saberes y de productos, al tiempo que estimula la cercanía y el encuentro de sus cultores.

Modos de acción, estilos y técnicas

El *sticker* recurre a la ilustración, el diseño gráfico, los *tags*, el dibujo a mano alzada y a técnicas como la litografía, la serigrafía y el grabado, ya que la idea principal es ejecutar los diseños personales sobre un soporte adhesivo, y estas técnicas tradicionales de impresión se prestan a ello.

Al plasmar los diseños o ideas sobre papeles adhesivos por medio de diversas técnicas de impresión se pueden hacer masivos todo tipo de mensajes, desde activismos políticos o sociales, ilustraciones, mensajes humorísticos, de amor, o simplemente la publicidad de una marca o firma personal.

Las calcomanías suelen imprimirse sobre materiales utilizados para avisos o adornos que se usan en autos, bicicletas o motos. Estos papeles son elaborados con materias primas impermeables o resistentes al sol para que duren más tiempo, soporten la intemperie y resistan el desgaste que produce el tiempo.

Las personas que en Bogotá recurren a esta técnica actúan de modo totalmente autónomo. De hecho, aparte de usar este medio para visibilizar sus intervenciones, venden o intercambian sus diseños sin recurrir a intermediarios ni someterse a criterios de selección propios de la curaduría artística.

Con la aparición de la impresión digital, los costos de producción se han reducido. Pero vale la pena destacar que, para su realización es necesaria una pre producción a través del diseño o el dibujo a mano, para concretar desde lo gráfico las ideas, mensajes o imágenes que se desean transmitir para luego ser dibujadas o impresas, con tecnología análoga o digital en talleres, estudios o casas de quienes las diseñan, o en talleres especializados en impresión.

Su producción puede ser masiva o unitaria, y es una forma de creación muy económica.

Los papeles adhesivos son diversos y fáciles de ubicar en el mercado. Los materiales más usados para imprimir o pintar los *stickers* son el papel adhesivo de seguridad, el vinilo mate adhesivo, marcadores o rotuladores permanentes para exteriores a base de tintas acrílicas o de alcohol, pintura acrílica, plantillas, tinta serigráfica, tinta litográfica y aerosoles, cuando se hacen o se estampan a mano.

Algunos representantes de esta técnica en Bogotá son 2ES (Juanito), Yex, Rp2, Lesivo, Metro, Ledania, Dj Lu, Stinkfish, Enka, Juan Sin Miedo, Carsal, Gavilán, Teck24, Toxicómano, Erre, Ratsplat, Zancudo, Empty Boy, Flame, Skore, Fode, Rapiña, Vogel, Goske, Ledania, Els, Error, Oniko, Franco de Colombia, APC Crew, Era, Guarapo, Uruz, Puro Veneno, Ark y Chirrete, entre muchos otros.

El cartelismo o posters

Los carteles, afiches o *posters* se originaron con la intención de que una idea o propuesta gráfica pudiera presentarse en las calles. Es uno de los medios publicitarios por excelencia, y ha sido rescatado por el arte urbano como otra estrategia para hacer masivas, las intervenciones en las calles. Con diseños impresos en carteles es posible inundar o bombardear la ciudad para motivar a la población a reflexionar sobre realidades, estéticas o denuncias o con la intención de acercar a la ciudadanía bogotana a otro tipo de información expuesta mediante el diseño de imágenes o textos preparados de antemano.

Los carteles como maniobra de comunicación y técnica del arte urbano, pueden llegar a todos los lugares, pero suelen ubicarse en sitios estratégicos, la impresión puede hacerse de manera análoga o digital, es posible dibujar e ilustrar a mano los carteles, o digitalizarlos e imprimirlos. Al igual que el esténcil y el *sticker*, su presencia en la calle puede llegar a ser masiva, pues cada vez más, los medios digitales brindan la oportunidad de imprimir un número mayor de carteles en menor tiempo. Los carteles han heredado de las técnicas de mercadeo publicitario la posibilidad infinita de comunicación social y artística con la finalidad de convencer y agradar al receptor.

La irrupción de nuevas tecnologías y el fácil acceso a ellas, la presencia de litografías prácticamente olvidadas en los barrios y el vínculo que ha surgido entre estas y los artistas urbanos ha permitido que los carteles se integren al ecosistema del arte callejero gráfico. Si bien los carteles son hechos para pegar en la calle, también se prestan para coleccionar, para vender, para enmarcar y para intercambiar. Usado en el arte urbano, el cartel se convierte en una obra que se fija en el espacio público para ser vista y analizada. Pero dada la posibilidad práctica de ser repetida en serie, puede participar de canales de circulación e intercambio diferentes a la calle. El cartel ha abierto más posibilidades de expresión y difusión, sobre todo porque puede acceder a sitios donde antes las artes derivadas de la gráfica tradicional no tenían cabida. En este sentido, el cartelismo ha hecho que las y los artistas gráficos cobren más fuerza en el movimiento del arte urbano de Bogotá.

Modos de acción, estilos y técnicas

Los estilos, técnicas y materiales empleados en la elaboración de carteles varían de acuerdo con las posibilidades creativas y tecnológicas de cada sociedad y cada época. Podría decirse que el cartel responde a momentos contextuales específicos, tanto en su creación y su realización como en sus mensajes.

Los carteles tipográficos dieron origen al cartelismo, y no habrían sido posibles sin la invención de la imprenta, o la prensa y los tipos móviles hechos con linóleo o madera. En el cartelismo también se usa la impresión litográfica moderna a través de planchas reveladas que permiten la reproducción seriada de los diseños. Con esta técnica, la imagen elaborada se transfiere a un revestimiento de polímero que se aplica a una

Diferentes tipos de carteles. Registro fotográfico de Camilo Bastidas. 2023.

plancha flexible de metal o plástico, que transmitirá a su vez la imagen al papel. En el arte urbano, el cartelismo usa la serigrafía mediante el revelado de mallas fotosensibles, y la impresión offset, a través de planchas, rodillos de caucho y tintas. Estos tipos de impresión permiten grandes tirajes.

La serigrafía, como técnica de impresión milenaria, constituye una parte importante de la producción de carteles en el arte urbano. Por su forma de producción, otorga un valor extra, ya que es una técnica manual que se vale de bastidores con mallas, que son revelados con materiales fotosensibles. Las imágenes se fijan a estas mallas y para su impresión pueden usarse diversas clases de tinta, y los soportes, así mismo, pueden variar: admite papel, plástico, vidrio, acrílico, tela, etc. Esta es una técnica de impresión que permite la reproducción en masa, sin necesidad de las grandes máquinas tipográficas o litográficas.

En el arte urbano también es muy común que se haga la ilustración manual de carteles, ya que usando marcadores o rotuladores, pintura acrílica, plantillas o aerosoles es posible realizar los carteles. Con esta opción se busca realizar una obra única.

Las nuevas tecnologías, entre ellas, la impresión digital, brindan opciones rápidas y económicas para imprimir carteles, si bien suelen ser más usadas las otras técnicas, pues garantizan mayor calidad y durabilidad del producto. Las impresiones offset y láser también tienen buena aceptación, a pesar de que los carteles así impresos suelen durar menos si se exponen a la intemperie.

Para pegar los carteles por lo regular se usan engrudo o pegamentos aglutinantes utilizados para adherir revestimientos vinílicos o papel tapiz. El pegante se esparce sobre el muro y el papel con brochas, escobas o rodillos.

Algunos representantes de la técnica del cartelismo en Bogotá son Garavato, Stinkfish, Lesivo, Toxicómano, Erre, Tozkuz, Empty Boy, Niña Tigre, Dexpierte, Bulkar, Corrosivo Carsal, Praxis, Puro Veneno, Goske, Vogel, Rapiña, Dolor 87, Mala influencia, Sátiro, Gavilán, Enka, Las Histéricas y Fogueo, entre otras.

El videomapping *o proyecciones callejeras*

El *videomapping*, también conocido como proyecciones callejeras, es una de las expresiones recientes del arte urbano, y consiste en usar proyectores digitales de video para presentar imágenes sobre superficies tridimensionales como edificios, muros o casas. De esta manera se logra una intervención artística que mezcla imagen, video, diseño, música y sonidos, para proyectar *performances* visuales que recrean ilusiones ópticas en vivo. Esta técnica, que combina la tecnología con el arte, puede dar cabida a las distintas técnicas y estilos artísticos usados en las calles y propicia una interacción sorpresiva e inmediata con el público. Las proyecciones del *videomapping* narran historias, y tienen la particularidad de que las imágenes se pueden construir o deconstruir.

El *videomapping* comenzó en Bogotá improvisando técnicas, con carencias tecnológicas o de materiales. Esta técnica encuentra su punto de libertad cuando se puede dar de manera fortuita en las calles mediante el "*mapping* guerrilla" o "tomas de *mapping*", que no requieren invertir en superproyectores; de hecho, muchas veces se logra uniendo proyectores caseros que transmiten las imágenes creadas mediante la colaboración entre artistas.

Modos de acción y técnicas

El *videomapping* callejero desarrolla sus acciones en las noches, y el tamaño del espacio donde se vaya a realizar la proyección determina el tipo de dispositivos que se usarán. Al ser una intervención lúdica y multisensorial, intervienen en su estética las luces y el sonido. Los proyectores deben tener una alta potencia lumínica; aun así, para lograr un efecto óptimo, las intervenciones necesitan desarrollarse en horarios nocturnos.

Entre los recursos tecnológicos necesarios, aparte de los proyectores, están los programas de animación, de proyección o modelado, pues el *mapping* busca poner las imágenes en movimiento para interactuar con el público a partir de la dinámica, tratando de incidir en sus emociones y sensaciones.

Primer *videomapping* con temática de grafiti, en conmemoración del cumpleaños de la ciudad, realizado en la fachada del Museo Nacional, por Vértigo Graffiti. Registro del archivo de Panoramika TV. 2016.

Festival de Arte Urbano Periferia. Intervención *País sin memoria*. Lesivo, Libardismos, Antisocial, La bugambilia, Tozkuz, Hell SaintCat. Registro fotográfico de Alejandro Lozano para Idartes. 2023.

Si bien las proyecciones buscan desatar un sentido lúdico y el divertimento a partir de la sorpresa, también se usan para generar reflexiones. En Bogotá muchas veces ha sido usado como un mecanismo para recuperar algunos espacios para la ciudadanía durante las noches.

Dos representantes de la técnica del *videomapping* callejero en Bogotá son Guache y Vértigo Graffiti.

El paste up *o impresiones de gran formato*

El *paste up* es una de las más recientes técnicas usadas por el arte urbano, y por ello mismo no ha sido explorada por completo. Se caracteriza por su extravagancia y peso simbólico, y se compone de numerosas imágenes, carteles y textos realizados con antelación mediante técnicas como la serigráfica, impresión offset, dibujos a mano, esténciles o *stickers*, que son pegados en los muros uno junto a otro, solapándose parcialmente, imitando los *collages* del arte tradicional. Las distintas imágenes pueden ser obra de uno solo o de varios artistas.

Se caracterizan por una estética muy llamativa que es producto de la aglomeración o saturación de imágenes, y tienen la capacidad de convertir un espacio inerte en uno lleno de mensajes y movimiento. La intención principal de esta técnica es generar un diálogo entre las imágenes (una principal que parece descomponerse en múltiples imágenes secundarias) y el espectador. De alguna manera evoca el flujo de información que actualmente circula por la internet y el caos de la aglomeración propio a la ciudad.

Modos de acción y técnicas

Como ya se indicó, el modo de acción del *paste up* consiste en la aglomeración de múltiples imágenes y textos seleccionados previamente, que en conjunto transmiten un mensaje. En ocasiones forman palabras o rellenan murales previamente pintados, pues la idea es crear un gran *collage* callejero que, mediante el estímulo visual, interpele a los espectadores para sacarlos de su cotidianidad y motivarlos a una reflexión.

Los carteles o imágenes seleccionadas se adhieren a la pared con engrudo casero o pegamentos industriales para papel tapiz u otros soportes.

Entre los representantes de la técnica del *paste up* callejero en Bogotá se encuentran Vogel, Stinkfish, La Zineteca, M79, Puro Veneno, M9S y Lesivo, entre muchos otros.

Arte urbano gráfico, pictórico y escrito en Bogotá: Entre la transgresión y el figurativismo

2013-2023, once años de práctica

Antes del 2013 nuestra ciudad ya dejaba ver el potencial de su arte urbano. No solamente daban que hablar los *tags*, las escrituras, el bombardeo de *stickers*, los carteles, plantillas, mensajes, palabras, nombres, pseudónimos, firmas y caracteres, sino también, las propuestas estéticas de carácter visual que se evidenciaban a través de las intervenciones. Todas esas acciones les decían, a la ciudadanía y a las instituciones, que más allá de lo que en principio

se calificaba como *vandalismo*, debían reconocer el valor estético de esas acciones, pues constituían un aporte a la construcción de ciudad por medio del arte gráfico, pictórico y escrito en los muros de las calles de Bogotá.

Con seguridad, las y los artistas, escritoras y escritores callejeros de hace once años o más no se imaginaban el poder y el alcance que iban a tener sus acciones e intervenciones libres, autónomas y autogestionadas sobre los muros de la ciudad.

La estética de Bogotá ha cambiado. Cualquier niña o niño que haya nacido durante la primera década del siglo XXI, o cualquier persona que haya llegado a vivir a Bogotá en esa época, ha convivido siempre con una ciudad que en sus calles ha acogido las expresiones escritas, gráficas y pictóricas de la ciudadanía. Como todo fenómeno nuevo y desconocido, el arte urbano fue temido, señalado y excluido, pero poco a poco el trabajo de las y los artistas consiguió que la ciudadanía y las instituciones reconocieran una posibilidad de edificar ciudad con los aportes del arte urbano y la apropiación de las calles y sus muros. En un breve recuento de los sentimientos de miedo, rechazo y curiosidad de esas primeras épocas, el artista urbano Dj Lu reflexiona sobre ese antes y nuestro ahora:

> Definitivamente creo que ha habido un giro hacia la tolerancia, y creo que todo tiene que ver con el conocimiento de la práctica, que, eso es una condición humana, no solo en este caso específico, sino en general cuando partimos del desconocimiento de algo: le tenemos miedo, se vuelve algo tabú. Eso era lo que obviamente sucedía con el arte de calle: al no estar visibilizado por los medios tradicionales, al no estar incluido en los ámbitos galerísticos, al no estar incluido en las intenciones o en los intereses del Estado, evidentemente había quedado como una práctica oscurantista, ilegal, y qué obviamente se asumía que la hacían personas sin rostro, que estaban por fuera de lo establecido.[43]

Festival de Arte Urbano Periferia. Intervención realizada por Orfanato. Registro fotográfico de Alejandro Lozano para Idartes. 2023.

Las y los artistas, escritoras y escritores callejeros, por medio de sus intervenciones han logrado mostrar a las nuevas generaciones que es posible transformar y construir la ciudad mediante la resignificación de espacios, haciendo aportes visuales y gráficos a la cultura de Bogotá, y también del país.

Con la articulación de las instituciones, las y los artistas, las escritoras y escritores callejeros se ha conseguido que Bogotá se convierta en un ejemplo de gestión para el país y el resto del mundo. Pero también son ejemplares el modo como

43 Entrevista realizada por Camilo Bastidas, César Rubio "Cheché" y Carolina Sanz al artista urbano Dj Lu, el 13 de junio de 2023, en la ciudad de Bogotá. Registro sonoro que forma parte del archivo de investigación recolectado para el *Diagnóstico de arte urbano y grafiti 2013-2023*.

se entiende y asume la relación de las prácticas del arte urbano y el grafiti con la ciudadanía y las instituciones, así como la manera como el arte urbano se ha convertido en un agente tangible de construcción de espacios para las nuevas ciudadanías, siempre buscando la participación, el diálogo, el entendimiento, la libertad de expresión y la construcción autónoma de subjetividades.

Intervención de Dexs en Ciudad Bolívar. Registro fotográfico de Carolina Sanz. 2020.

En ese camino que se está construyendo, es evidente que ha habido complicaciones y errores, pues las generaciones, que al inicio del periodo estudiado estaban surgiendo, y que aún no se habían consolidado en el arte urbano y el *graffiti writing*, no encontraron una oportunidad amplia y horizontal de participar en el fomento público que las instituciones comenzaban a hacer. En la etapa inicial de los proyectos públicos, la participación de artistas urbanos estaba condicionada por su experiencia, trayectoria y reconocimiento. Esto dio lugar a que tuvieran un sitial privilegiado quienes podían demostrar un recorrido amplio en estas prácticas. Por otro lado, algunos artistas condicionaron sus intervenciones de *grafiti writing* y arte urbano a temáticas e iconografías más decorativas y legibles, convencidos de que de esa forma serían aceptados más fácilmente en los proyectos públicos. Al entrevistar al artista Jotados pudimos comprender cómo estos requerimientos de trayectoria o experiencia afectaron en cierto grado a los practicantes:

> Entonces, digamos que esa dinámica fue así para mí. En mi experiencia personal siempre visioné vivir de esta vuelta, siempre como que estuve trabajando con la vuelta; o sea, nunca fue la motivación hacerlo por dinero, ni con las ganas y la sed de llenarme de dinero, pero sí quería vivir de esto, saber que me están pagando por lo que disfruto hacer, y hacer valorar también lo que yo sabía hacer, dibujar y pintar, y toda la vuelta. Entonces, obviamente, en esa época también todos, eran mucho más exigidos que hoy en día, y mucho más "rigoriados" por la escena. Solo había dos convocatorias del Idartes o de los que antes manejaban la vuelta: la Filarmónica, para poder ganar un buen pago por el grafiti, y solo había dos oportunidades en todo el año: una era Hip Hop al Parque, y la otra, alguna que sacara el Distrito, la Alcaldía Mayor con la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte o con el IDRD, y no había más. Sacaban alguna otra convocatoria donde tenía que ver grafiti, y siempre lo ganaban entre los cinco "opcionados", porque eran los mejores, que eran los crews más antiguos, los que ya sabían que ganaban cosas, los que se organizaban: los cuchos. Entonces, siempre mi "rigoriada" fue: Perro, yo me les tengo que meter allá, como sea; yo tengo que ganar también esas vueltas. Entonces, nunca paré, hasta la primera vez que me gané el Hip Hop al Parque. Pa' mí fue ¡Puff!, la hice, les gané a los cuchos. Entonces, de ahí yo personalmente nunca he estado en desacuerdo con ganar del grafiti, con uno ganar del arte, pintar, camellar pintando las vueltas. Y obviamente, ahora hay muchas

> más oportunidades para que, no solo yo, sino muchos, vivan del grafiti, y vivan bien.[44]

Durante los últimos años se ha entendido mejor que existe una pluralidad de personas, y por tanto, una diversidad de manifestaciones gráficas, pictóricas y escritas en el arte urbano y el *graffiti writing*, y que el fomento debe estar enfocado en el fortalecimiento de la creación artística libre desde cada persona y en cada una de las prácticas; que hay que abrir la posibilidad de generar mayores espacios de participación y circulación para las prácticas y propuestas artísticas que contemplen estéticas no habituales, o poco comprensibles para la mayoría de la población. Es cierto que no todas las personas entienden, valoran o disfrutan al ver las pintadas compuestas de letras que no entienden, pero, del mismo modo, no todas las personas entienden o se emocionan al ver un Picasso.

Momentos de dolor

Lamentablemente la muerte ha marcado al arte urbano y al grafiti de Bogotá. El 19 de agosto de 2011, el asesinato cruel, despiadado e injusto de Diego Felipe Becerra "Trípido" mostró a toda la ciudad, de la manera más dolorosa, que detrás del grafiti, del arte urbano de la ciudad de Bogotá había jóvenes, estudiantes, artistas y otras poblaciones que a través de la pintura en las calles dejaban ver cómo eran partícipes en la construcción de una sociedad. Y aunque fue un crimen cometido fuera del periodo de tiempo en que se concentra este diagnóstico, hay que reconocer que a partir de la muerte de Diego Felipe que las instituciones, las autoridades y la ciudadanía comenzaron a cambiar su percepción de una población que desde antes del año 2000 venía pintando y haciendo presencia en las calles de Bogotá mediante las escrituras urbanas, el *graffiti writing* y el arte urbano. La voz de Ark, nos ayuda a analizar este hecho y lo que detonó:

> Cuando pasó lo de Diego Felipe Becerra, ocurrió un punto de inflexión, no dentro del grafiti en sí, sino dentro de la comunidad del grafiti. Para nosotros fue como Bueno, pasó eso; cosas pasan, sí. Ya habían pasado otros accidentes, habían muerto escritores, pero eso, por ser mediático y por involucrar a la policía de la manera como la involucró, hizo que todo se transformara y que el ojo público estuviera encima de esto, y a partir de ahí, las regulaciones y los entes reguladores fueron mucho más permisivos, más tranquilos, reconciliadores con los artistas y con los practicantes, e hicieron que de alguna manera tuvieran como cierta responsabilidad de resarcir un poquito el daño, y a partir de esa fecha la gente empezó a pintar un poco más tranquila en la calle.[45]

El reconocimiento de la ciudad, de las poblaciones que la conforman y sus instituciones, al arte urbano, el grafiti y sus intervenciones se ha dado orgánicamente debido al sinnúmero de intervenciones artísticas que se hicieron en Bogotá antes del 2013. En ese tiempo no existía una regulación, ni algún control sobre cómo y en donde se debían y podían realizar, o sobre el contenido de las propuestas estéticas. Mucho menos existía algún tipo de financiación que permitiera superar la autogestión, apoyada únicamente en las ganas y una que otra lata de pintura "expropiada" a algún almacén.

44 Entrevista realizada por Camilo Bastidas al escritor de grafiti y artista urbano Jotados, el 10 de julio de 2023, en la ciudad de Bogotá. Registro sonoro que forma parte del archivo de investigación recolectado para el *Diagnóstico de arte urbano y grafiti 2013-2023*.

45 Entrevista realizada por Camilo Bastidas, César Rubio "Cheché" y Carolina Sanz al artista urbano Ark, el 14 de junio de 2023, en la ciudad de Bogotá. Registro sonoro que forma parte del archivo de investigación recolectado para el *Diagnóstico de arte urbano y grafiti 2013-2023*.

***Gatos*. Intervención con diferentes artistas del APC Crew. Registro fotográfico de Chirrete Golden. 2016.**

El proceso que posibilitó que se volcara la mirada sobre este tipo de arte y sobre quienes lo hacían se dio a partir de la articulación entre artistas, escritoras y escritores de grafiti, por un lado, y las instituciones, por el otro. También hay que reconocer que, como resultado de esa articulación, las intervenciones artísticas en el espacio público de la ciudad son cada vez mejores. Esto ha hecho de Bogotá una ciudad abierta para las nuevas generaciones y sus nuevas formas de expresión.

Las diversas intervenciones autónomas, fomentadas o subvencionadas que se han realizado en el rango del periodo comprendido entre 2013 y 2023 han permitido que Bogotá continúe posicionándose a nivel internacional como una de las ciudades con más potencial para apreciar y practicar el arte urbano y el grafiti.

El arte urbano y las instituciones

Gran parte de la comunidad de artistas percibe que la interlocución y articulación con las instituciones ha afectado en dos vías distintas el crecimiento del arte urbano. Hay diferentes implicados en esta relación. Por un lado están los factores económicos de fomento y apoyo a las prácticas, que es considerado por muchos artistas como una posibilidad de encontrar medios de financiación no comerciales para desarrollar sus intervenciones. Una parte de la población que participa en la escena del arte urbano y el grafiti interpreta el fomento a estas prácticas como una posibilidad de financiación que fortalece su práctica y contribuye a ampliar su portafolio artístico; para ellos, el fomento posibilita la ejecución de mejores obras, les asegura un estipendio económico derivado de una oferta laboral, valiosa así sea momentánea, y contribuye a que alcancen reconocimiento social y cultural. Por otra parte, el apoyo institucional amplía las posibilidades de que el arte urbano y el *graffiti writing* hagan parte de la escena sociocultural de Bogotá. Esto fortalece el reconocimiento del movimiento artístico callejero y lo proyecta fuera del ámbito nacional, lo cual genera nuevas oportunidades a las generaciones de artistas, escritoras y escritores que están comenzando su camino en el arte urbano de Bogotá.

El artista Sako Asko lo ve como una oportunidad de crecimiento para la escena emergente, al tiempo que hace hincapié en la necesidad de potenciar la formación, tanto de los practicantes como de los espectadores:

> Creo que es importante brindar más oportunidades a los artistas emergentes. De por sí, emprender es algo que no es fácil, y más cuando se trata de un proyecto artístico en nuestro contexto. Con oportunidades

> me refiero a estímulos con mecanismos de selección más centrados en la calidad de la obra del artista que en requisitos burocráticos, y de esta manera asegurarse de que los recursos van destinados a quienes si dedican su tiempo a crear. Si bien el arte urbano y el grafiti son en sí mismos escuelas donde hay un aprendizaje que difícilmente se adquiere en otros espacios, considero que sería muy beneficiosa la posibilidad de acceder a educación artística como talleres de dibujo, pintura, historia, semiótica o residencias artísticas. Son factores que pueden potenciar las propuestas de los artistas. Al tratarse de imágenes que están en la calle y que establecen un diálogo con los transeúntes, creo que lo esfuerzos por fortalecer estas prácticas no se deben centrar solo en sus artífices, sino también en los observadores, así que considero importante educar a la comunidad sobre estos temas por medio de talleres semilleros, para que se cree una apreciación de todo lo importante que está sucediendo en los muros de nuestra ciudad.[46]

De igual manera, otro grupo de la comunidad de artistas opina que de esta articulación entre instituciones y artistas han surgido condicionamientos que buscan adaptaciones o modificaciones estéticas como requisito para que sean aceptadas e incluidas en los proyectos institucionales que dan financiación. A partir de las entrevistas realizadas, se podría decir que, según la apreciación de algunas y algunos artistas, hay una posición institucional inestable, que se mueve entre la aceptación y el rechazo,

Intervención en una culata ubicada en San Victorino. Realizada por Guache. Registro fotográfico de Ark. 2015.

y que tiende a condicionar la adaptación de las propuestas artísticas a los estándares, normas e intereses de quien financia las intervenciones. Hay artistas que creen que, este tipo de arte gráfico en el espacio público, comisionado, cívico, complaciente o decorativo limita la libertad de expresión y la autonomía de las y los artistas, como nos lo expone el artista urbano Dolor87:

> La comercialización y participación de entes públicos y privados ha logrado que se siga reforzando la discriminación a quienes realizan letras y/o mantienen una escritura irreverente frente al orden social. La gente suele juzgar lo que no entiende o lo que no le interesa entender; es decir, la reproducción de seudónimos en la calle les resulta un sinsentido, por lo cual sigue vigente la frontera entre lo figurativo y las letras, o entre lo complaciente y lo disruptivo.[47]

46 Entrevista realizada vía correo electrónico por Carolina Sanz al artista urbano Sako Asko, el 26 de julio de 2023, en la ciudad de Bogotá. Registro de respuestas escritas vía correo electrónico que forman parte del archivo de investigación recolectado para el *Diagnóstico de arte urbano y grafiti 2013-2023*.

47 Entrevista realizada vía correo electrónico por Carolina Sanz al artista urbano Dolor87, el 28 de julio de 2023, en la ciudad de Bogotá. Registro de respuestas escritas vía correo electrónico que forman parte del archivo de investigación

Estrategia de fomento Museo Abierto de Bogotá. Muro realizado por Kops, Chambón, Ropek, Cero, Freek, Flame, Tigers, Vibes, Arcor, Saint Cat, Shaday, Japu, Rets, Arpia, Efikz, Sdr Supr y Vleigh. Registro fotográfico de Víctor Calixto para Idartes. 2023.

El escritor de grafiti Saga refuerza esta idea y la ejemplifica, señalando los diferentes matices que es posible encontrar:

> A medida que la institución se ha ido metiendo, el arte urbano, y los artistas urbanos también han ganado más visibilidad que los escritores, se han ido moldeando al gusto del público y de la institución, y no de la cultura propia del arte. Y los escritores de grafiti también: como que el *graffiti writing* tiene un comportamiento que se transformó —pienso yo— por el afán de aceptación y también de encajar dentro de las oportunidades remuneradas que da la institución. Entonces, por eso digo que el *graffiti writing* todavía se mantiene con personas que lo practican libremente, pero en el arte urbano es muy difícil encontrar una propuesta que uno sienta que tenga una actitud como las de antes.[48]

También es cierto que muchas de las personas que hacen *graffiti writing*, gracias a sus capacidades y habilidades técnicas con la pintura en aerosol, y al modo como realizan sus propuestas, han logrado niveles estéticos y plásticos cercanos a los del arte urbano. Es algo que se puede apreciar en las características estilísticas de propuestas inscritas en proyectos institucionalizados. Así pues, la integración con las entidades ha dejado una huella positiva, sin que el *writing* autogestionado deje de hacer presencia en las calles con el coraje, ímpetu e independencia que lo caracterizan. Después de todo queda claro que para que el arte urbano pueda existir es necesario que el *graffiti writing* también exista.

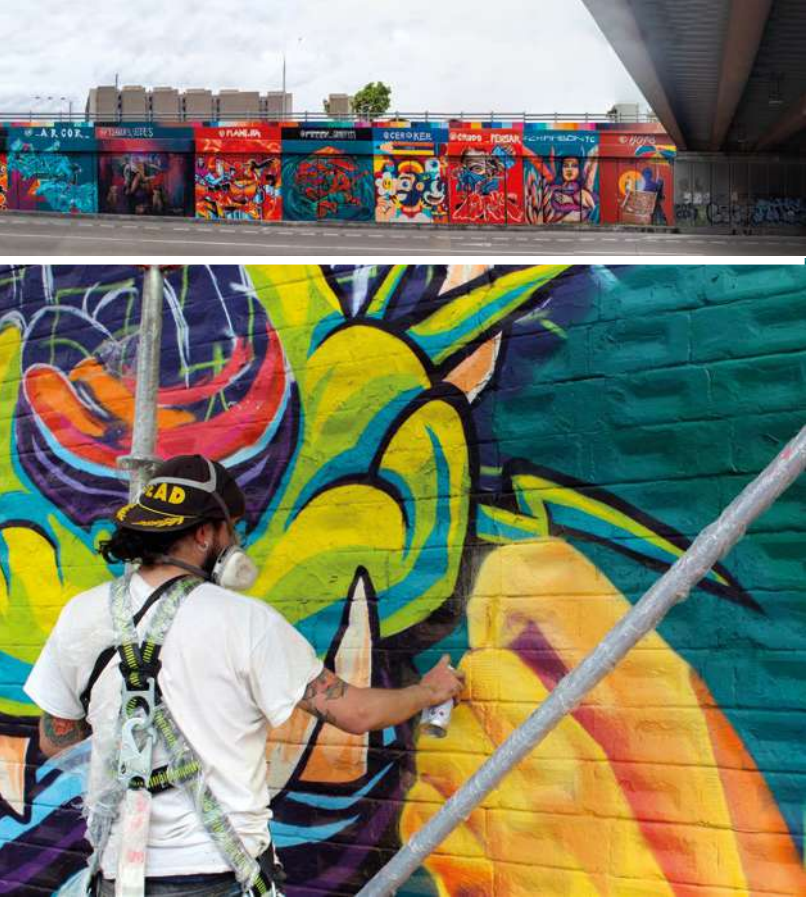
Los muros son los lienzos y libros de bocetos de la nueva generación de artistas, escritoras y escritores de grafiti, para quienes las calles son el sucedáneo de una galería de arte, y su público es la ciudad entera. Exponiendo sin restricción para todos los públicos, logran realizar una labor cultural con la que, poco a poco, logran unos ingresos económicos. Como se hace evidente en el caso de Tigers Vibes:

> Para el año 2015, junto al colectivo que trabajaba para la época (PDV Crew) ganamos nuestra primera beca de Idartes, con un estímulo de $27 millones. En el marco del Festival de Hip Hop al Parque pintamos nuestro primer mural de gran formato, el cual nos evidenció como colectivo, y adicionalmente nos dio la oportunidad de enriquecer nuestro portafolio. Con este recurso también pudimos comprar nuestras primeras máquinas Airless, arneses, máscaras, etc., y solidificar nuestro colectivo para futuras oportunidades. Lo antes dicho, para sustentar mi opinión favorable entre las instituciones y los artistas urbanos, ya que soy una prueba de que los recursos bien usados impulsan carreras.[49]

recolectado para el *Diagnóstico de arte urbano y grafiti 2013-2023*.

48 Entrevista realizada vía conferencia telefónica por Camilo Bastidas y Carolina Sanz al escritor de grafiti Saga Uno, el 23 de junio de 2023, en la ciudad de Bogotá. Registro sonoro que forma parte del archivo de investigación recolectado para el *Diagnóstico de arte urbano y grafiti 2013-2023*.

49 Entrevista realizada vía correo electrónico por Carolina Sanz al artista urbano Tigers Vibes, el



Festival Internacional de Arte Urbano. *Juan Sin Miedo en acción.* Registro fotográfico de Carolina Sanz. 2022.

Ha sido un largo camino en el que, poco a poco, artistas e instituciones se han dado cuenta de que hay un proceso de aprendizaje, y que no se puede pintar a cambio de un refrigerio o pintura, sino que se requieren materiales adecuados, elementos básicos para pintar, para dar un taller, para hacer una muestra o una exposición. Detrás de todas estas actividades hay artistas que con su trabajo están ayudando a construir la ciudad. Por eso, su labor debe ser reconocida y remunerada. A ratos parece que no se entendiera que cada intervención demanda tiempo, esfuerzo, conocimiento y dedicación, y que esa actividad es una práctica artística.

20 de junio de 2023, en la ciudad de Bogotá. Registro de respuestas vía correo electrónico que forma parte del archivo de investigación recolectado para el *Diagnóstico de arte urbano y grafiti 2013-2023*.

Crecimiento, evolución y masificación del arte urbano en Bogotá

Es evidente que el arte urbano y el *graffiti* son prácticas que tienen incidencia en la cultura, la sociedad y la economía. Notamos su presencia en muchas localidades de Bogotá y percibimos cómo, por medio de ambas prácticas, las y los artistas han intentado desacralizar el acceso al arte, y lo han hecho invadiendo la ciudad con sus propuestas artísticas; de esa manera han eliminado las barreras entre el arte y la ciudadanía. Se ha cambiado el paradigma del arte en el espacio público en principio enfocado en los monumentos y pedestales, para abrir la puerta al arte hecho por la misma ciudadanía, un arte que refleja su cotidianidad y narra su realidad en las calles con procedimientos gráficos, pictóricos y escritos.

El grafiti y el arte urbano consiguen transformar la relación de las personas con sus entornos, con la ciudad y con el mismo arte. Se han convertido en parte del paisaje de Bogotá, de su cultura, e incluso se han vuelto un factor que incentiva el turismo cultural a nuestra ciudad. Puede ser que muchas de las escrituras urbanas incomoden, y esto es normal, pues ese es uno de sus propósitos, pero, también es cierto que las propuestas visuales de algunas piezas y producciones del *graffiti writing* en Bogotá han ayudado en la construcción de un nuevo imaginario[50] visual sobre el arte en la ciudad.

El crecimiento del arte urbano ha sido constante durante estos últimos once años. La aparición de nuevas tecnologías ha favorecido el crecimiento del arte urbano, mediante softwares y programas que posibilitan mejores y distintas técnicas de impresión, con la oferta de más materiales para pintar, con mejores implementos para el montaje de las producciones. Aparte de ello, las redes

50 Armando Silva (2014), *Imaginarios*. Universidad Externado de Colombia.

sociales se han utilizado como medio masivo para la circulación del arte urbano, haciendo que su presencia se proyecte desde espacios inamovibles a cualquier lugar del mundo.

Del mismo modo, las condiciones regulatorias en Bogotá, el fomento institucional; la vocación, compromiso y persistencia de las y los practicantes de grafiti y arte urbano; las redes sociales, y el ingreso de las nuevas generaciones, que por cientos se acercan a estas prácticas para volverlos su forma de vida. Han dado lugar a que ambas prácticas se masifiquen, consolidándose no solo desde la pintura en los muros como expresión popular del arte urbano; pues junto a ella aparecen muchas otras expresiones gráficas de carácter artístico y conceptual, como los carteles, los papeles adhesivos/*stickers*, el *mapping* callejero y sus híbridos. Así lo pone de presente el artista urbano especializado en *stickers*, Yex:

> Yo creo que de cierta forma se ha "democratizado" un poco más la visión del arte. Como que ya la gente tiene una perspectiva un poco más abierta a lo que son las intervenciones en la calle. La pintura, lo plástico, ya tiene de pronto menos sesgos. Ya están más abiertos, incluso, muy posiblemente hoy en día muchas familias tienen jóvenes que hacen intervenciones de todo tipo, como pintura, plásticas, danza, corporales (…) incrementó un 100 000% desde hace unos diez años. También como que de cierta forma acá, en Bogotá, y en Colombia —más que todo acá en Bogotá—, es barato imprimir stickers, y creo que también los medios digitales han proporcionado que más personas quieran tener o hacer sus propios stickers. Ya no es tan difícil, e incluso ya consigues negocios en que su finalidad es hacer stickers, y sacas tus stickers. Entonces, de cierta forma creo que el que hayan todos esos medios que facilitan poder tener gráfica a la mano es como lo que ha ayudado a que también se expanda.[51]

La masificación del arte urbano como realidad cultural de Bogotá ha hecho que poblaciones que inicialmente no se dedicaban al arte urbano gráfico, pictórico o escrito cayeran en cuenta de que, este permite expresarse libremente, ganar visibilidad y generar espacios de creación, reflexión, interpelación, construcción de comunidad y de memoria. A partir de este entendimiento han surgido nuevas formas de expresión gráficas y visuales que enriquecen el panorama del arte urbano de Bogotá. Las barras futboleras, organizaciones sociales, estudiantes, artistas plásticos, organizaciones de mujeres, de jóvenes, de poblaciones étnicas o comunidades LGTBIQ+ han encontrado en las calles la oportunidad de manifestar su presencia en la ciudad. Esto no se da solo por medio de sus mensajes escritos, sino a través de espacios de intervención artística como lo son la galería feminista Siempre Vivas, los murales futboleros

Habitarte Plus en el barrio Buenavista. **Intervención realizada por Criter. Registro fotográfico de Ark. 2017.**

51 Entrevista realizada por Camilo Bastidas y Carolina Sanz al artista urbano Yex, el 23 de junio de 2023, en la ciudad de Bogotá. Registro sonoro que forma parte del archivo de investigación recolectado para el *Diagnóstico de arte urbano y grafiti 2013-2023*.

Intervenciones con carteles y grafitis. Registro fotográfico de Camilo Bastidas. 2023.

Mural *Fútbol en paz de los equipos Santa Fe, Millonarios, América y Nacional.* Organizado por el Consejo Local de Barras Futboleras. Registro fotográfico de Camilo Bastidas. 2020.

***Street Lynxs Galería.* Registro fotográfico por Ark. 2018.**

barristas en los barrios y en el estadio Nemesio Camacho "El Campín", las intervenciones a lo largo de la ciudad de los colectivos Puro Veneno, M9S, Pirotecnia y las comunidades étnicas de Colombia, los procesos comunitarios, los murales en homenaje y memoria de las víctimas de la violencia en Colombia, las intervenciones que denuncian el número de feminicidios, entre muchos otros.

Así se han ido gestando espacios e intervenciones que se han convertido en un instrumento contestatario, de reconocimiento y de encuentro de poblaciones. Pues mediante la transgresión visual y estética se busca la superación de los símbolos y límites establecidos para las personas por la sociedad, la cultura y el arte. Esos espacios e intervenciones también han contribuido a la construcción de comunidad en los barrios de Bogotá, y les han dado a las poblaciones la posibilidad de reconocerse en los muros, donde ven sus historias contadas a través del arte.

Esta evolución y masificación del arte urbano ha hecho que ciertos círculos económicos, la publicidad, la empresa privada, organizaciones no gubernamentales, galerías y museos fijaran su atención en estas prácticas, pues han reconocido el potencial económico del arte urbano, su eficacia para promocionar marcas en grandes murales, o la posibilidad de comercializar las obras mediante exposiciones en galerías privadas. El hecho es que se ha generado un mercado alrededor del arte urbano que no solo involucra la pintura, sino que también están los libros, las serigrafías, los carteles o *posters*, los *stickers*, los fanzines, la reproducción de imágenes en prendas de vestir y en mercadería en general vinculada a las producciones gráficas, pictóricas o escritas del arte urbano. Así se ha generado una dinámica económica que promete un futuro brillante si es apoyada y difundida pensando en la sostenibilidad y proyección de las y los artistas, y no solo en el beneficio de quien comercializa esos productos.

En este sentido, sería oportuno revisar el estado actual del mercado del arte urbano en Bogotá, para que sus beneficios se inviertan en potenciar

el talento y los recursos económicos para las y los artistas y en garantizar su profesionalización. Si se descuidan estas derivaciones comerciales, el beneficio económico irá a parar a manos de intermediarios que por lo general, no pertenecen a la escena del arte urbano. Sobre este tema, Jack Bloor, director de Juicy Juicy Gallery, comenta:

> El mercado de arte urbano en Colombia es inmensamente pequeño frente al reconocimiento que tiene el grafiti en las calles, y hace falta mucho tiempo y esfuerzos para que sea el mercado del arte el que genere opinión sobre lo que está pintado en la calle. El incremento de espacios de exhibición, formación y comercialización es un paso necesario que ha tomado el movimiento para ser sostenible. Se necesita que se conforme un ecosistema que alimente los diferentes nodos y actores para que el arte urbano en la ciudad les brinde la posibilidad a los artistas de que vivan de lo que hacen. Ahora bien, lo que se desea de esos espacios es que visibilicen, atraigan y aporten al movimiento. Si esto no ocurre, no están alimentando nada.[52]

A nivel nacional e internacional, el arte urbano de Bogotá es reconocido no solo por las intervenciones, sino principalmente por sus artistas, quienes, en su gran mayoría, mediante la autogestión y autofinanciación, han llevado el arte urbano y al *graffiti writing* de Bogotá por todo el mundo. Sin habérselo propuesto, han terminado convirtiéndose en embajadores culturales, y han posicionado el nombre de Bogotá y de Colombia entre los principales centros de arte urbano del planeta. Por ello, cada vez es mayor el número de las y los artistas invitados a festivales, exposiciones, intervenciones y publicaciones internacionales, donde entran en contacto con artistas o gestores culturales de otros países. Del mismo modo, su creciente visibilidad hace que grandes artistas de otros lugares lleguen a Bogotá para pintar, exponer o intervenir la ciudad con sus obras.

El trabajo y perseverancia de las y los artistas ha logrado que el arte urbano y el grafiti, tanto en nuestro país como en el exterior, sea tan reconocido y valorado. Por otra parte, la articulación con instituciones y medios ha potenciado el trabajo de las y los artistas, gracias a lo cual se ha situado entre los más valorados del arte urbano gráfico mundial.

Mujeres, calles y murales

Las mujeres se han hecho presentes en el arte urbano de Bogotá en todos los ámbitos posibles, en las calles por medio de pintadas, murales, carteles, grafitis, adhesivos y muchas otras prácticas, y en la gestión cultural desde la creación y participación en festivales, exposiciones y proyectos de gran envergadura, tanto autogestionados como institucionales. Así han demostrado que las barreras imaginarias del género sólo operan para las personas que se autolimitan.

Se han atrevido a recorrer las calles, a protestar y marchar por sus derechos, a entrar a lugares peligrosos para pintar, pegar un cartel o un *sticker*, teniendo la conciencia de que la ciudad de Bogotá se convierte en un escenario de comunicación, visibilidad y conflicto, en un espacio para darse a conocer y apreciar no solo el arte, sino la corporalidad, las emociones, las necesidades, los alcances y las diversas maneras de ver la realidad y aportar desde su individualidad a la construcción de una nueva visión de sociedad. En este sentido, las mujeres artistas, con una voz propia, se han tomado las calles, no solo para defender sus derechos, sino también para abordar los reclamos y solicitudes de la población en general, sin importar el género. Librando una nueva batalla con sudor, esfuerzo,

52 Entrevista realizada vía correo electrónico por Carolina Sanz a Jack Bloor, director de la Juicy Juicy Gallery, el 28 de junio de 2023, en la ciudad de Bogotá. Registro de respuestas escritas vía correo electrónico que forman parte del archivo de investigación recolectado para el *Diagnóstico de arte urbano y grafiti 2013-2023*.

profesionalización, talento y valentía, que las ha hecho merecedoras del respeto y la valoración de la sociedad bogotana y, sobre todo, de la escena del arte urbano y el grafiti.

S*i las mujeres paramos el mundo se detiene.* Intervención por Prima a.k.a Parásito. Registro fotográfico de Ana María Villa Navas. 2021.

Cada día, muchas mujeres asumen el liderazgo. Apoyándose en sus conocimientos, luchan para que el crecimiento y desarrollo de las prácticas del grafiti y el arte urbano evolucionen, sean incluyentes y sensibles a la otredad, develando la importancia del diálogo y el reconocimiento de los derechos de cada quien, creando oportunidades de participación y visibilización sin egos, para que todas las y los artistas, con su talento, creatividad y conocimiento, sean partícipes de la escena del arte urbano y el grafiti en igualdad de condiciones. Como nos los comenta la escritora de grafiti y artista urbana Cloe:

> Es complejo. Muchos compañeros ven el trabajo de las mujeres como algo minúsculo, desde todos los frentes. En mi caso, ha sido difícil tener un cargo público relacionado con la práctica que ejerzo, ya que muchas veces han dudado de mis capacidades, desconociendo todo el trabajo administrativo y misional que conlleva realizar gestión para el sector en todos los aspectos; pero a la vez considero que con mis conocimientos y la constancia, he podido ser persistente para que mi labor sea objetiva y cumpla con los objetivos para los cuales fui contratada. Me siento feliz, porque confío en que lo que estoy haciendo está generando espacios de diálogo, estrategias que pueden perdurar en pro del sector, y he podido observar que el proyecto que lidero ha apoyado a artistas nuevos a ejecutar obras de diferentes formatos que nutren sus portafolios y su crecimiento profesional en el área del arte urbano. Es correcto decir que es difícil tener feliz a todo el mundo, pero también he logrado que la entidad entienda que el *graffiti writing* también hace parte de la ciudad, que maneja unos códigos y es un sistema de comunicación entre lxs practicantes, que es un juego, y que el grafiti se resume en un momento, una foto, una acción y un sentir que nos puede llevar a ser eternos.[53]

La escritora de grafiti o artista urbana desafía las concepciones tradicionalistas de la feminidad, transita las calles, expone sus sentimientos, carencias, afectos y emociones a través del arte, se da a conocer, hace su camino y vive su vida con independencia y libertad. Así deja ver la pluralidad y capacidad infinita que las mujeres tienen para transformar su realidad, reclamar sus derechos, visibilizar a las víctimas, denunciar, criticar y querer.

Ha sido una tarea inquebrantable y ardua que ha dado lugar, cada vez más, a la transformación de una sociedad machista que tiende a

53 Entrevista realizada vía correo electrónico por Carolina Sanz a la escritora de grafiti Cloe, el 30 de junio de 2023, en la ciudad de Bogotá. Registro de respuestas por correo electrónico que forman parte del archivo de investigación recolectado para el *Diagnóstico de arte urbano y grafiti 2013-2023*.

Collage de carteles de género o feministas. Registro fotográfico de Camilo Bastidas. 2023.

no reconocerlas o a invisibilizarlas, incluso en el medio del arte urbano y el *graffiti writing*. Pero en Bogotá las intervenciones y acciones de las artistas urbanas y las escritoras de grafiti, son más potentes que los prejuicios que tienden a someterlas. Sus acciones han permitido que muchas más mujeres se reconozcan en una posibilidad de entender y optar por una vida diferente a través del arte, de verse reflejadas en esas mujeres que pintan y se apropian de los muros, de los techos y de lugares con difíciles accesos, a los que incluso muchos hombres no se atreven a pintar. Las palabras de la escritora de grafiti Zumo, muestran cómo el *graffiti writing* se apodera del ser y lo empodera:

> Creo que la intervención de la mujer ha tenido muy buen apoyo y visibilidad, mostrando que, sin importar el género, se puede hacer parte de estas prácticas y disfrutar de ellas. Para mejorar en el grafiti hay que ser constante. En realidad, no ha sido difícil ser una figura relevante, puesto que no empecé a pintar sobre esa meta: solo lo hice por gusto, y con el tiempo se volvió amor, y ese amor conduce a mejorar en todo sentido la calidad de mi grafiti. Por eso le adicioné acciones en techos y demás cosas que hicieran ver la calidad de mi grafiti en todo su esplendor, y al ser constante con esto, sucede el reconocimiento.[54]

La mujer que pinta en la calle, que pega pósteres y papeles adhesivos es hija, es hermana, es mamá, es estudiante y profesional, y a la vez es una maestra que nos demuestra que los límites no existen.

Galería Feminista Siempre Vivas. **Intervención de la Colectiva de Mujeres Muralistas. Registro fotográfico de César Rubio. 2023.**

En la voz e ímpetu de la escritora de grafiti Fear se refleja cómo la mujer y el grafiti han evolucionado y crecido juntos en Bogotá, y cómo esta práctica rebelde y libertaria ha impactado en la vida de muchas personas:

> Yo nunca esperé que esto llegara a ser tan grande. La verdad, cuando empecé a hacer esas rayas y tags en las paredes, nunca imaginé que lo que yo comencé a hacer en este país se convertiría en una potencia artística mundial. Bogotá está entre las diez capitales más ásperas de grafiti en el mundo, y eso es un orgullo. Yo estoy muy feliz de haber iniciado ese legado donde muchos artistas ahora están trabajando y trascendiendo con el grafiti, porque muchos artistas y muchas personas han podido encontrar en el grafiti un medio de expresión que los libera de sus problemas.[55]

54 Entrevista realizada vía correo electrónico por Carolina Sanz a la escritora de grafiti Zumo, el 26 de julio de 2023, en la ciudad de Bogotá. Registro de respuestas por correo electrónico que forman parte del archivo de investigación recolectado para el *Diagnóstico de arte urbano ygrafiti 2013-2023*.

55 Entrevista realizada por Camilo Bastidas y Carolina Sanz a la escritora de grafiti Fear, el 30 de junio de 2023, en la ciudad de Bogotá. Registro sonoro que forma parte del archivo de

La transgresión desde el arte urbano en Bogotá

Las obras pintadas en las calles ponen en evidencia que en el arte urbano no todo es belleza, armonía y construcción de comunidad. Una buena cantidad de intervenciones artísticas persiguen transgredir, denunciar insatisfacciones sociales o exponer demandas y reclamos.

Los artistas urbanos hacen recorridos por la ciudad para bombardearla con *stickers*, *tags*, carteles y plantillas; realizan murales que, aunque llenos de belleza y propuestas estéticas admirables, llevan consigo un contenido social y político de un peso enorme, pues denuncian la violencia de género, los abusos de autoridad y los crímenes de Estado; intervienen el mobiliario urbano con papeles adhesivos que exponen facetas de la realidad citadina; reemplazan el contenido de la señalética por propuestas que buscan inquietar al transeúnte o de incitar su curiosidad para entender el mensaje que se le presenta.

El arte urbano es un instrumento cultural, pero no solo para exponer imágenes y mensajes que resultan agradables o pueden interpretarse como positivos, sino también, para exponer una ácida crítica a la sociedad. Parte de sus objetivos son la transgresión visual y cultural, la denuncia, la crítica política y social. Su finalidad no es ofrecer un arte complaciente y decorativo, así en ocasiones lo haga. El arte urbano es una herramienta con la que muchas poblaciones y artistas pueden manifestarse y contribuir a construir la ciudad desde una postura estética visual que no deja de lado los planos semántico, escrito y sensible. Implícitamente propone una transformación social y cultural posible y beneficiosa.

En Bogotá coexisten muchos colectivos interesados en sembrar la crítica y generar memoria,

Intervención mural *Insistir, persistir, resistir y nunca desistir.* Registro fotográfico de César Rubio. 2023.

como es el caso del colectivo Guaches y Guarichas, quienes nos abren la mente con esta reflexión:

> Es clave la práctica de espacios que van más allá del pintar o plasmar el arte. Es la posibilidad de encontrarnos con diferentes posturas y la posibilidad de tener un espacio en la historia de los vencidos; es un llamado constante a no desaparecer, ni mucho menos olvidar, a quienes han entregado sus vidas para el cambio social. No tenemos los libros que cuentan la historia de los ganadores, pero tenemos los muros que nos permiten expresar y recordar las luchas históricas de los que nunca hemos tenido voz.[56]

investigación recolectado para el *Diagnóstico de arte urbano y grafiti 2013-2023*.

56 Entrevista realizada vía correo electrónico por Carolina Sanz al Colectivo Guaches y Guarichas, el 26 de julio de 2023, en la ciudad de Bogotá. Registro de respuestas vía correo electrónico que forma parte del archivo de investigación

Relación con la ciudad y las ciudadanías: Autogestión y comunidades

El crecimiento del arte urbano durante los últimos once años ha logrado una mayor aceptación y ha propiciado su integración con la ciudad y con las comunidades. Con el tiempo, los trabajos autónomos que artistas y escritoras y escritores de grafiti han hecho por toda Bogotá han incidido en que una nueva generación de jóvenes, sin abandonar sus subjetividades, se acerquen al arte urbano para diversificar sus expresiones, pero también para promover que más gente se aproxime a estas prácticas, sea con el fin de practicarlas o de integrarlas a sus territorios.

Es cierto que durante los últimos diez años el arte urbano ha sido fomentado y apoyado por las instituciones distritales, ha sido difundido por los medios de comunicación como una nueva opción en la oferta cultural de Bogotá, y se ha convertido en una opción de turismo. Pero es la esencia de los barrios, de las calles y de las personas que hacen arte urbano lo que ha llevado el arte a los barrios y a las comunidades, pues con sus trabajos independientes y autónomos han intervenido un gran número de muros en los diferentes territorios de Bogotá.

Imagen 93. Proyecto *De vuelta a las calles*. Ganador de Beca para Intervenciones de Arte Urbano. Distrito Kennedy. Es Cultural Local 2022, Idartes. Taller de Creación de Letras y Personajes. Registro fotográfico del Archivo WFK Crew. 2023.

Las estrategias de autogestión que cada persona desarrolla a partir del conocimiento adquirido en su práctica, permiten evaluar la importancia del arte urbano como herramienta artística de integración que manifiesta un alto grado de empatía e interés por los problemas sociales. Esto queda en evidencia en la visión de dos artistas de Ciudad Bolívar: Kno Dlix y Japu, quienes a pesar de practicar dos técnicas de creación y acogerse a estrategias de integración comunitaria diferentes, enfocan con una perspectiva común el trabajo con la comunidad. Lo importante es que sus modelos de autogestión transforman realidades, y se inspiran en los saberes propios al arte urbano y el grafiti. Así demuestran que para gran parte de la población que pertenece a este campo artístico y cultural, no sólo es relevante apropiarse de los muros para pintarlos, sino que también es indispensable contribuir a la transformación de la sociedad. El escritor de grafiti y gestor cultural Kno Delix nos lo comenta basándose en su experiencia:

> Después de que participé en la escuela "Elemental" —primera escuela de hip hop de Ciudad Bolívar— como asistente, como alguien que fue a aprender, los mismos agentes de la escuela se ganaron un proyecto, una iniciativa juvenil, y con ese dinero me dijeron: Le podemos pagar para que usted dé los talleres. Entonces me jalaron a dar los talleres acá, en la Casa de la Cultura. Cuando di esos talleres comencé a jalar gente: vino Notable, comenzamos a camellar con Bogotrax, y yo dije: Está bacana esa parte de no solo pintar, sino hacer cosas con la gente, unir poderes. Como eso estaba bien interesante, trabajamos con Kirius19, que era pues un parche de punk de acá, que estaba también haciendo cosas, haciendo fanzines, haciendo talleres. Ellos, dando conciertos de punk, reuniendo raperos. Entonces, ha sido un proceso bacano. Comenzamos a hacer cosas directo al barrio: canelazos, raperos por el barrio, llegar a los parques desde la localidad, hacer un canelazo, sacar un sonido, poner a rapear, pintar un muro, muy del barrio, muy hip hop, porque eso era el hip hop en Francia en los ochenta, eso fue el hip hop en Estados Unidos. No le estábamos cobrando a nadie, no estábamos cobrando nada. Y comenzamos a hacer eso,

recolectado para el *Diagnóstico de arte urbano y grafiti 2013-2023*.

> a ir al barrio a practicar la vuelta y mantener un espacio de formación, pero lo estábamos haciendo con poquito recurso, muy poquito, y con las ganas de un montón de banda. Comenzamos también a unir muchos parches que ya no eran vieja escuela, y a unir manes que ya eran parte de otros procesos, pero que dijeron Sí, nos gustaría trabajar en pro de la vuelta.[57]

De esta forma se crea cultura a partir de las acciones y estrategias del arte urbano, el grafiti y la cultura *hip hop*, como procesos que median la integración entre diversas poblaciones interesadas en construir ciudad mediante el arte, como también se puede observar en el caso del artista urbano y gestor cultural Japu, quien también realiza procesos de formación y festivales en el barrio La Estancia, de Ciudad Bolívar, con la intención de cambiar el panorama de los espacios deprimidos o inhabilitados:

> Particularmente quiero hablar de mi caso, que es realizar festivales en la zona sur, y para ser específicos, aquí en el barrio La Estancia. Nosotros nos hemos movido bajo la línea de intentar que la gente genere un sentimiento de apropiación por su espacio, por su territorio y por sus espacios comunes. Aquí había un fenómeno bastante particular: muchas superficies se dejaban prácticamente en el abandono, precisamente porque a sus propietarios ya no les importaban y veían esos espacios como ven mucho la calle, como exógena, ¿sí me entienden?, como algo que es totalmente diferente a lo que ellos tienen. Entonces, uno de esos espacios comunes aquí en el barrio era muy conocido por ser un botadero de basura bastante bravo, y era un arrojo de basura que no tendría que ir ahí. A partir de que empezamos a crear algunos festivales acá, empezamos a cambiar la cara de lo que es ese punto en específico, a manera de ejemplo de lo que era ese botadero, y la gente dejó un poco de botar basura ahí. Entonces, la idea, desde nuestra parte, consiste en acompañar la actividad de intervenir un muro y mezclarlo un poco con pedagogía, integrar con la comunidad y adecuar ese espacio. Yo creo que estos ejercicios, acompañados de estas pedagogías, que son nuevas metodologías, a largo plazo generan que la gente tenga un sentimiento de apropiación por lo que se está dando.[58]

Ha sido ese trabajo autónomo y constante desarrollado por las y los artistas en sus territorios, y ha significado un aporte notable a la transformación y revitalización de muchos espacios en las distintas localidades de Bogotá. Han sido ellas y ellos quienes, al generar metodologías de integración con las comunidades en diferentes actividades, para realizar en sus territorios murales que puedan aportar algo nuevo a su realidad, han permitido que Bogotá, sus ciudadanías e instituciones, vuelquen su mirada, ahora con una perspectiva positiva, hacia estas prácticas y las personas que las realizan.

57 Entrevista realizada por Camilo Bastidas al artista urbano y escritor de grafiti Kno Delix, el 7 de julio de 2023, en la ciudad de Bogotá. Registro sonoro que forma parte del archivo de investigación recolectado para el *Diagnóstico de arte urbano y grafiti 2013-2023*.

58 Entrevista realizada por Camilo Bastidas al artista urbano Japu, el 7 de julio de 2023, en la ciudad de Bogotá. Registro sonoro que forma parte del archivo de investigación recolectado para el *Diagnóstico de arte urbano y grafiti 2013-2023*.

In the deep. Realizado por Jotados, Flame y Metro. Registro fotográfico de Jotados. 2021.

Capítulo

5

La apropiación de Bogotá desde sus muros, calles y avenidas

El dolor de otros. Registro fotográfico de Teck24. 2021.

Habitar la ciudad desde el arte urbano y el grafiti

Por César Rubio Jiménez "Cheché"
cesarrubiojimenez@gmail.com

Bogotá es aún una ciudad en crecimiento, indeterminada y cambiante en sus espacios; ha sufrido profundas modificaciones, no solo en su aspecto físico, sino también en las distintas maneras en que se interpreta, comprende, experimenta y habita en ella. La ciudad no es la misma para todas las personas: está hecha de diferencias, oposiciones y contrastes. Es claro que a través de las acciones que ejercen las personas sobre los espacios, estos se convierten en espacios cargados de sentido, de significados, lo cual los transforma en lugares habitados. Habitar la ciudad no solo es vivir en ella, recorrerla o caminarla: la manera de apropiarse de sus espacios y usarlos surge de procesos y acuerdos socioculturales de los cuales provienen las distintas maneras en que entendemos nuestra relación con la ciudad, que también determinan los diferentes modos de habitarla. Bogotá es una ciudad multicultural, heterogénea y diversa; por lo tanto, es imposible que las representaciones y prácticas en el espacio público por parte de la ciudadanía puedan llegar a ser las mismas.

La llegada de nuevas generaciones, de poblaciones provenientes de otras zonas del país o de otros países ha permitido que se generen nuevas maneras de interpretar el espacio público; de encontrarle nuevos significados, usos y, por tanto, nuevas formas de relacionarse e incidir sobre este. "El habitar en la ciudad es un fenómeno cambiante y dinámico que se transforma con el paso de las épocas y que no puede ser analizado sin tomar en cuenta la coyuntura social e histórica en la cual se desarrolla su estudio".[59] Podemos decir que la práctica de las escrituras callejeras y del arte urbano, constituyen valiosos aportes a partir de sus acciones e intervenciones, tanto individuales como colectivas sobre el espacio público; y han logrado transformar la ciudad mediante su interacción, apropiación y resignificación de espacios, demostrando así, que es posible habitar la ciudad por medio del arte urbano y el grafiti.

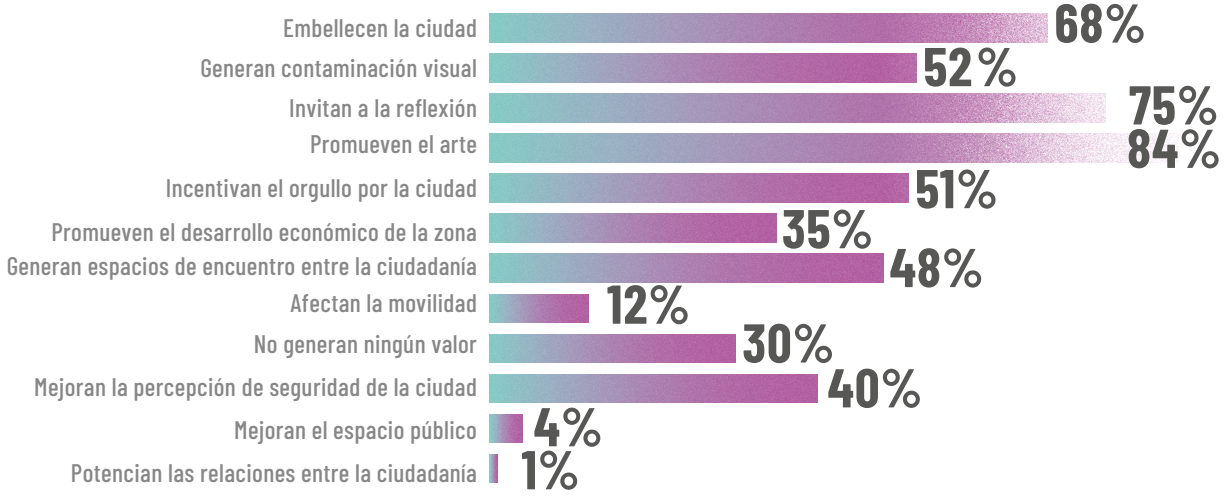
Habitar un espacio por medio del arte urbano o las escrituras urbanas es esa posibilidad que se tiene de incidir sobre él, ordenándolo y dándole sentido con la presencia que se ejerza sobre él, y también, con los distintos recursos sociales, culturales, simbólicos y económicos a los que se tiene acceso, que se adquieren y de los que se dispone en el transcurso de la vida, capitales o recursos que determinan las distintas relaciones que se establece con el entorno. Habitar Bogotá se configura a partir de esa relación que construyen las personas con el espacio circundante. Así, se puede ver cómo, tras las acciones de las escrituras callejeras o el arte urbano en Bogotá se establece la significación y resignificación de diferentes espacios, en la que se evidencia una interrelación continua entre el lugar, los artistas, su práctica y las personas transeúntes o las comunidades de un territorio. Un espacio habitado por el arte urbano y las escrituras callejeras puede considerarse como aquel sobre el cual, de manera temporal o permanente, estas prácticas, como consecuencia de sus intervenciones, le otorgan a ese espacio un significado y sentido, al tiempo que condicionan y adaptan su uso según sean sus objetivos e intenciones.

La manera de interpretar y relacionarse con el arte urbano gráfico y el grafiti en la ciudad pasa por una cuestión de gusto, entendiéndolo como la "propensión y aptitud para la apropiación (material y/o simbólica) de una clase determinada de objetos o de prácticas",[60] y por supuesto, el gusto en relación con estas prácticas no puede ser el mismo para todas las personas. Respecto

59 Angela Giglia, *El habitar y la cultura, op. cit.*, p. 19.

60 Pierre Bourdieu (2000). *La distinción, criterio y bases sociales del gusto*. Taurus, pp. 172-173.

Gráfico 1 Percepción ciudadana sobre el sentido de identidad y apropiación del espacio público generados por el arte urbano en Bogotá. Pregunta: ¿Considera usted que este tipo de intervenciones artísticas en el espacio público…?



Fuente: SCRD (s. f.). Observatorio y gestión del conocimiento cultural. Equipo de investigación en Cultura y Deporte. Documento técnico. *Medición Museo Abierto de Bogotá 2022-2023.*

al arte urbano y las escrituras callejeras en Bogotá, existen diferentes maneras de interpretar y apropiarse por parte de la ciudadanía, como se puede observar en los resultados del sondeo Museo Abierto de Bogotá 2022-2023 y la diferencia en las respuestas que dieron las 936 personas que participaron en este. No todas tienen la misma propensión, actitud y aptitud para ejercer una apropiación material o simbólica del grafiti y el arte urbano, algo evidenciado en la selección de respuestas a esta pregunta de selección múltiple: "¿Considera usted que este tipo de intervenciones artísticas en el espacio público…?", para la cual se consideraban las siguientes opciones de respuesta:

> a) Embellecen la ciudad. b) Generan contaminación visual. c) Invitan a la reflexión. d) Promueven el arte. e) Incentivan el orgullo por la ciudad. f) Promueven el desarrollo económico de la zona. g) Generan espacios de encuentro entre la ciudadanía. h) Afectan la movilidad. i) No generan ningún valor. j) Mejoran la percepción de seguridad de la ciudad. k) Mejoran el espacio público. l) Potencian las relaciones entre la ciudadanía.

La población que participó en este sondeo destacó entre estas respuestas posibles: *la posibilidad de promover el arte, embellecer la ciudad, generar espacios de encuentro entre la ciudadanía e incentivar el orgullo por la ciudad,* pero a la vez consideraron que *generan contaminación visual, no generan ningún valor a la ciudad o afectan la movilidad.*

La apropiación de la ciudad mediante el arte urbano y las escrituras callejeras evidencia un desacuerdo respecto a su aceptación o rechazo entre la ciudadanía, en donde la afectación por las escrituras callejeras aún es evidente para algunas personas, como se puede analizar en la respuesta del ciudadano Daniel Castro, habitante de la localidad de La Candelaria respecto a qué opina de las personas que hacen grafiti:

"Pues, que realmente lo que están es dañando las fachadas de los establecimientos comerciales, de los establecimientos públicos. Eso no es arte, eso es como le comentaba, vandalismo".[61]

La percepción ciudadana respecto a las intervenciones que articulan el trabajo de las y los artistas con las comunidades, sea que operen de manera autónoma y autogestionada o se trate arte público derivado del fomento institucional, son mejor recibidas y percibidas por las personas, ya que muchas veces permiten la rehabilitación de espacios olvidados mediante las acciones que se emprenden con el arte urbano, algunas escrituras callejeras, como ciertas producciones de *graffiti writing,* murales de género o barristas. En esas propuestas gráficas o escritas se involucra la población, y es normal, en consecuencia, que se representen las realidades territoriales de la población, lo cual "contribuye a la construcción de mejores relaciones entre ciudadanía y entornos inmediatos", "mejora la percepción que se tiene del arte urbano y el grafiti" o se "convierte a Bogotá en un atractivo turístico, como se ve en el resultado general de percepción en el sondeo de Museo Abierto de Bogotá".[62]

Las acciones y la manera de interactuar sobre los espacios públicos de Bogotá surgidas de la práctica del arte urbano y las escrituras urbanas también se realizan promovidas por distintos recursos sociales, culturales, simbólicos y económicos a los que se tiene acceso durante la vida, en las diferentes etapas y momentos de la socialización de las personas que se dedican a estas prácticas. Esos saberes incorporados, de los cuales dispone cada persona, motivan las acciones y se manifiestan en los distintos tipos de relación que se establecen entre los individuos, y también entre estos y el espacio urbano. Al respecto, el escritor Oniko responde la pregunta *¿Cree que existe un perfil particular que diferencie a un escritor de graffiti de un artista urbano?*

> Pues hoy en día hay gran variedad de puntos de vista y mentalidades. Creo que se puede diferenciar en las proyecciones que tenga cada uno, pero ya si nos vamos al estricto sentido de la palabra, en esencia un escritor de grafiti se enfoca en poner su *tag,* o sus piezas con estilo en donde más pueda y siempre que pueda, respetando códigos y sin importar nada más: ni instituciones, ni modas, ni nada, o sea, en su más estricto sentido. Yo creo que un artista urbano puede tener un espectro mucho más amplio, y que hay una variedad de conceptos de más que siento que no se puedan encajar o poner en un perfil exacto.[63]

Habitar Bogotá mediante el arte urbano y las escrituras callejeras tiene como base la interrelación entre el significado, uso y apropiación de los espacios de la ciudad a partir de estas prácticas; tiene que ver también con el concepto que plantea Pierre Bourdieu respecto al *habitus*, entendido como

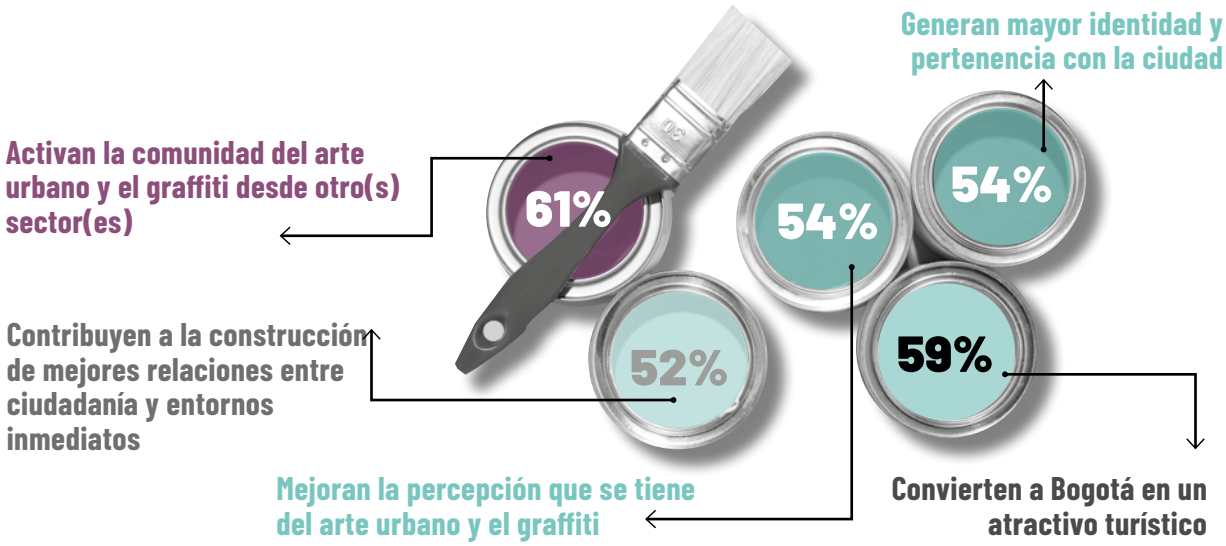
> … un sistema de disposiciones adquiridas, permanentes y transferibles, que generan y clasifican acciones, percepciones, sentimientos y pensamientos en los agentes sociales de una cierta manera, generalmente escapando a la conciencia y a la voluntad. Tales disposiciones

61 Entrevista realizada por Camilo Bastidas y Luisa Monge al ciudadano Daniel Castro el 15 de septiembre de 2023. Registro sonoro que forma parte del archivo de investigación recolectado para el *Diagnóstico de arte urbano y grafiti 2013-2023*.

62 SCRD, *Observatorio y gestión del conocimiento cultural*, *op. cit*.

63 Entrevista realizada por Camilo Bastidas al escritor de grafiti Oniko, el 22 de junio de 2023, en la ciudad de Bogotá. Registro sonoro que forma parte del archivo de investigación recolectado para el *Diagnóstico de arte urbano y grafiti 2013-2023*.

Gráfico 2 Percepción ciudadana sobre el sentido de identidad y apropiación del espacio público generados por el arte urbano en Bogotá. Pregunta: ¿Considera que las intervenciones artísticas en el espacio público...?



Fuente: SCRD, Observatorio y gestión del conocimiento cultural. Equipo de investigación en Cultura y Deporte. Documento técnico. ***Medición Museo Abierto de Bogotá 2022-2023.***

> suelen incorporarse desde la más temprana infancia, a lo largo de la vida de los individuos, mediante todo un proceso de socialización multiforme y prolongado que posibilita la apropiación del mundo, del yo y de los otros.[64] Como principios generadores y organizadores de prácticas y de representaciones que pueden ser objetivamente adaptadas a su meta.[65]

Este conjunto de disposiciones, recursos o capitales son el instrumento con el cual se interpreta la realidad y se motivan las acciones, reacciones e interacciones de las personas; y aunque esta estructura y guía las acciones de las personas, de igual manera permite la transformación de la realidad, su resignificación o la modificación de sus usos a través de las diferentes *estrategias o tácticas*[66] que aplican de manera individual o colectiva las personas que desarrollan estas prácticas en el arte urbano y el grafiti en Bogotá, sea para apropiarse de estos, adaptarlos o transformarlos. "… el *habitus* permite el habitar y el habitar se hace mediante el *habitus*. Este último no está hecho solo de repetición y rutina, sino que es también un instrumento creativo de producción de nuevas maneras de habitar".[67]

A través del arte urbano y el grafiti se habitan las calles de Bogotá sin estrictamente poseerlas, se apropian y resignifican diferentes lugares y superficies a partir de acciones que revierten el orden de estos espacios de manera simbólica, pero con la contundencia de la escritura y el arte

64 Gustavo Téllez Iregui (2002). *Pierre Bourdieu: Conceptos básicos y construcción socioeducativa.* Universidad Pedagógica Nacional, p. 58.

65 Pierre Bourdieu (2007). *El sentido práctico.* Siglo XXI, p. 86.

66 Michel. de Certeau (1996). *La invención de lo cotidiano. 1: Artes de hacer.* Universidad Iberoamericana, pp. 40- 45.

67 Angela Giglia, *El habitar y la cultura, op. cit.*, p. 17.

Intervención en La Estancia. Registro fotográfico de Japu. 2019.

Thug (q.e.p.d.) pintando. Registro fotográfico del archivo de Thug. 2017.

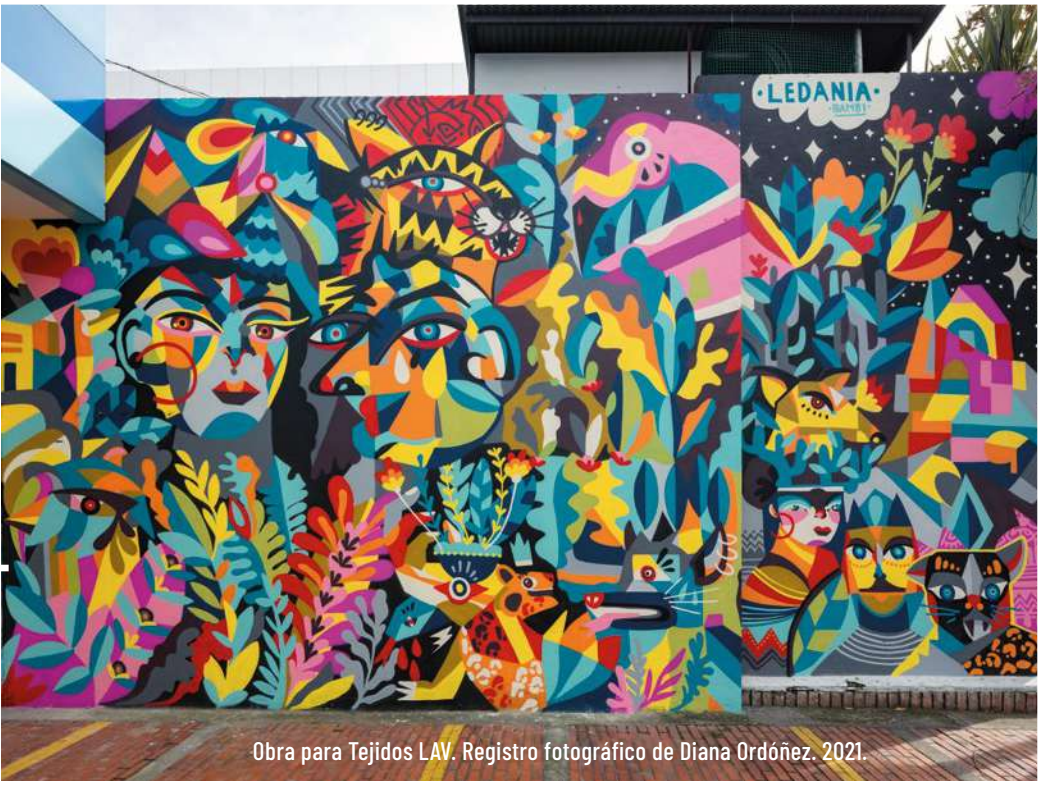
Hidrante intervenido. Registro fotográfico de César Rubio. 2023.

Intervención en techo 109, Char y Nougz. Registro fotográfico de Char. Archivo 109. 2023.

Tapadas sucesivas de grafiti. Registro fotográfico de Camilo Bastidas. 2023.

Intervención de letrero antigrafiti. Registro fotográfico de Camilo Bastidas. 2023.

Limpieza de grafiti. Registro fotográfico de Camilo Bastidas. 2023.



Obra para Tejidos LAV. Registro fotográfico de Diana Ordóñez. 2021.

Sonz haciendo un *tag*. Registro fotográfico de Carolina Sanz. 2022.

Handstyle. Registro fotográfico de Sang Uno. 2022.

Tapada de pieza de grafiti con la palabra *toy*. Registro fotográfico de César Rubio. 2023.

Diversidad de *tags*. Registro fotográfico de Carolina Sanz. 2022.

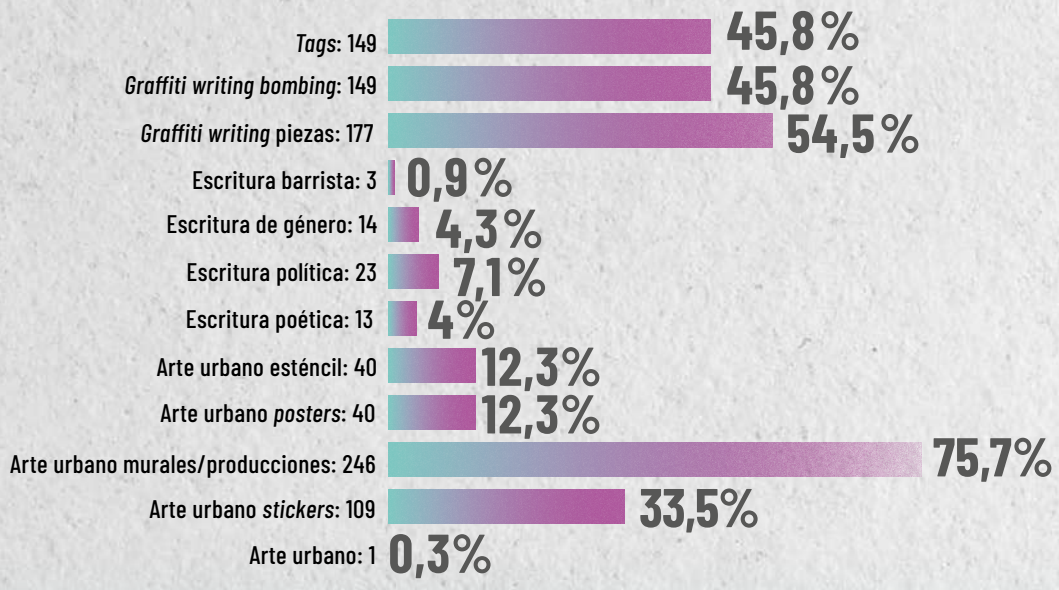
urbano en su interacción con la ciudad. De esta manera les otorgan significados que pueden generar una comprensión compartida sobre estos, un sentido de uso sobre los espacios que proviene de los mismos *habitus* del artista, la persona que escribe en las calles o la ciudadanía que observa. Muchas veces un espacio que sirve de botadero de basura cambia su sentido cuando se pinta un mural en sus inmediaciones.

Sería erróneo suponer que todas las y los practicantes de grafiti y arte urbano les atribuyen el mismo sentido a sus prácticas, o que desarrollan los mismos modos de hacer o relacionarse con estas, pues cada persona, a partir de sus diferentes recursos, entra en acción e interrelación con la ciudad, sus espacios, habitantes e instituciones de maneras disímiles. Por ejemplo, de las y los 325 artistas que respondieron el sondeo realizado para este diagnóstico de arte urbano y grafiti 2013-2023, en las respuestas seleccionadas respecto a las superficies que se prefieren para pintar; y, el tipo de escritura o arte urbano que se realiza en el espacio público, se encuentra que: las rejas, los muros, las fachadas abandonadas, los vidrios y las vallas son los lugares preferidos para pintar. Por otra parte, se evidencia que, el arte urbano con los murales y *stickers;* y el *graffiti writing* con los *tags,* las 'bombas', las 'piezas' y las producciones de grafiti, son las técnicas de intervención en el espacio urbano más seleccionadas en el sondeo. En la selección de respuestas se destaca también, aunque en menor medida, el esténcil, los carteles, la escritura de género, la escritura barrista y la política, así su presencia también se haga evidente en Bogotá. Sus respuestas evidencian que las maneras de acción, los gustos o preferencias de las acciones que emprenden con el arte urbano y las escrituras callejeras son disímiles en la misma comunidad de practicantes (véase el gráfico 3).

De igual manera, se puede observar que son distintas las formas en que las mujeres escritoras o artistas habitan y se relacionan con la ciudad, pues siempre serán diferentes las maneras en que las personas, según sean los recursos que tienen a disposición, interactúan con los espacios, el arte, otros artistas y la ciudad. Así lo podemos observar en la respuesta que Ledania da a la pregunta *Como mujer, ¿qué tan difícil ha sido para usted desarrollarse como una figura relevante en las prácticas del arte urbano?*

> Esta respuesta es chistosa, porque he tenido dificultades, pero así mismo, he tenido muchas ventajas, y es una causalidad de la sociedad, porque cuando se imprime esa etiqueta de un ser que vive bajo ciertas normas por un cuerpo que le tocó tener, esa sociedad toma diferentes formas de relacionarse con ese artista. No es igual cuando vas en un bus, si eres una mujer embarazada o un hombre que tiene una pierna rota. Y eso lo ha establecido una sociedad que les da oportunidades, y también desventajas, a ciertos tipos de géneros. Es decir, yo podría haberme puesto a llorar enfrente de una pared porque no llegó la grúa, pero un hombre que estaba a mi lado quizá tenía que ponerse fuerte. Entonces, he tenido esa discapacidad y he tenido esa ventaja de alguna manera. Que quizás, poderme encontrar más esa virtud de ser sincera con mis sentimientos por el hecho

Gráfico 3 Pregunta: ¿Qué tipo de escritura callejera o arte urbano hace usted?
(seleccione máximo 3) 325 respuestas



Fuente: SCRD, Observatorio y gestión del conocimiento cultural. Sondeo para el *Diagnóstico de arte urbano y grafiti 2013-2023.*

Gráfico 4 Pregunta: ¿Qué clase de superficies prefiere para expresarse?
(seleccione máximo 3) 325 respuestas

Muros	Paredes	Culatas o edificios	Fachadas abandonadas	Rejas
268 (88,6%)	**232** (71,4%)	**161** (49,5%)	**152** (46,8%)	**151** (46,5%)

Latas	Posters/ carteles	Vallas	Techos	Vidrios
81 (24,9%)	**65** (20%)	**59** (18,2%)	**61** (18,8%)	**53** (16,3%)

Avisos de tránsito	Suelo	Semáforos	Alcantarillas
45 (13,6%)	**32** (9,8%)	**31** (9,5%)	**27** (8,3%)

Fuente: SCRD, Observatorio y gestión del conocimiento cultural. Sondeo para el *Diagnóstico de arte urbano y grafiti 2013-2023.*

Mural *Los Pinzas de Millonarios.* Registro fotográfico de Andrés Peñarete. 2023.

> de ser mujer, pero también es muy triste que en un principio no se me dieran ciertas facultades por la fuerza en la que creían que yo no podría tomar ciertos proyectos. Siento que —y no sé si sea solamente mi versión, puede que a alguna mujer le haya pasado, puede que a algún hombre le haya pasado— en los principios de mis tiempos pintando grafiti era una constante obligación mental y una fuerza infinita que tenía que sacar de mí para demostrarle al mundo de lo que yo era capaz, porque sí, sentía de alguna forma que se veía en desventaja el hecho de que fuera mujer. En ese momento me importa un cu**, ja, ja, ja, y ya, claro, he tenido un montón de tiempo que he pasado y siento, y me lo han dicho, afortunadamente, que hay mujeres como yo, como otras chicas que han estado haciendo cosas muy grandes, que han inspirado estas nuevas generaciones donde el género ni siquiera va de la mano con la profesión y con lo que hagas. Es normal que ese tipo de cosas pasen en cualquier profesión en cualquier momento del tiempo, pero gracias a cualquier cosa, no sé, en cualquier dios que crean, en cualquier ciencia que crean, sería una evolución importante.[68]

Podríamos atrevernos a entender las escrituras callejeras y el arte urbano en Bogotá como un campo, pues se constituye como una red de relaciones en las que hay una disputa por diferentes capitales o recursos culturales, simbólicos, sociales y económicos. Es un "juego" con un conjunto propio de reglas, códigos, bienes simbólicos o materiales, creados, inculcados, incorporados y compartidos por medio de acuerdos sociales que entran en interacción permanente entre quienes se dedican a estas prácticas, y también con agentes externos. Aunque muchas veces parezcan acciones desinteresadas, hay unos intereses en juego de quienes las realizan, ya que estos capitales en disputa permiten el reconocimiento y posicionamiento de una persona en el ámbito de estas prácticas. Por ejemplo, para la artista urbana Mugre Diamante,

> Con las redes sociales, el internet, el fácil acceso a la información y los materiales, también viene el afán y la inmediatez de desarrollar un talento ya, de conseguir dinero ya, de ser reconocido ya. Hay herramientas, y está bien adaptarnos y usarlas a nuestro favor para amplificar nuestro mensaje, para exponer nuestro trabajo, para aprender y estudiar. Hay evolución en muchas cosas, hay facilidad para

68 Entrevista realizada por Camilo Bastidas a la artista urbana Ledania, el 24 de junio de 2023, en la ciudad de Bogotá. Registro sonoro que forma parte del archivo de investigación recolectado para el *Diagnóstico de arte urbano y grafiti 2013-2023*.

> ejecutarlas, hay personas exageradamente talentosas y con mucha complejidad de ejecución en sus propuestas. Lo hacen increíble, pero desafortunadamente muchxs lo hacen con intereses contrarios a lo que, para mí, es vital. No digo que se tenga que hacer como empezamos muchxs. Todxs aprendemos de forma diferente, pero sí debería haber una responsabilidad, debería haber un contexto, un estudio, un gusto y un respeto inmenso por lo que les está generando seguidores, fama, dinero, o simplemente les está reduciendo el desocupe. A ver, no está mal que esto último que menciono suceda, pero es más enriquecedor que suceda como consecuencia del amor, de la pasión, de la constancia, de la proyección; pero que sea como un móvil, que sea una pretensión, tan solo, es aburrido y triste.[69]

Para Pierre Bourdieu, los diferentes campos pueden entenderse como "espacios sociales dinámicos y estructurados, conformados por puestos jerarquizados y reglas de juego propias; es decir, en calidad de sistemas integrales de posiciones, donde los agentes sociales se relacionan de manera permanente y dinámica".[70] Como en todos los campos, en el arte urbano y las escrituras callejeras se da una continua lucha por estos recursos, una disputa entre las personas que están comenzando o que desean trascender, que buscan competir, por esos capitales o recursos en juego, contra las personas que cuentan con alguna trayectoria o que quieren mantenerse y defender su posición, algunas veces excluyendo a quienes están comenzando o a quienes no consideran "buenos" exponentes. Esto incluso llega a propiciar actos de violencia simbólica mediante dinámicas como "me tapas, te tapo", o tachar o señalar, a la persona o su intervención, con la palabra *toy*.[71]

Para las personas que practican las escrituras callejeras y el arte urbano en Bogotá, el posicionamiento y los capitales en disputa están mediados por los *recursos económicos* materiales que otorgan el reconocimiento, el trabajo y la posibilidad de vivir de esas prácticas, pues en parte, la independencia viene dada por la posibilidad de contar con esos recursos. De igual forma, el posicionamiento en este campo se da a partir de la disputa por *recursos culturales*, como el acceso a exposiciones, libros, audiovisuales, publicaciones, becas, convocatorias, viajes y colecciones de obras; a procesos educativos formales e informales, al acceso a materiales, herramientas e información novedosas, pues permiten acceder a conocimientos que pueden acrecentar la distinción entre las personas. Se da una lucha por el acceso a *recursos simbólicos* como el reconocimiento, el prestigio, la reputación, el talento, "la fama", el hecho de ser reconocida o reconocido por pintar seguido o estar haciéndolo casi todo el tiempo en toda la ciudad, o por el estilo que se maneje. Es claro que estos recursos simbólicos entran en juego solo a partir del reconocimiento de otras personas que pertenecen al mismo campo o por agentes externos que han logrado decodificar e interpretar esos recursos. De igual manera, en las escrituras callejeras y el

69 Entrevista hecha vía correo electrónico por Carolina Sanz a la artista Mugre Diamante, el 25 de junio de 2023, en la ciudad de Bogotá. Registro de respuestas escritas vía correo electrónico que forman parte del archivo de investigación recolectado para el *Diagnóstico de arte urbano y grafiti 2013-2023*.

70 Gustavo Téllez Iregui, *Pierre Bourdieu: Conceptos básicos y construcción socioeducativa*, *op. cit.*, p. 65.

71 *Toy*: palabra utilizada en la jerga del arte urbano y el grafiti. Hace referencia a la persona que está comenzando, que no conoce los códigos de comportamiento propios del *graffiti writing*, y que realiza acciones sobre otras piezas o acercándose mucho a las intervenciones de otras personas.

arte urbano de Bogotá se da una lucha por el acceso y posesión de *recursos sociales,* como los contactos personales y profesionales, los eventos a los que se asiste, la proximidad a ciertos círculos sociales o económicos, la participación en festivales y exposiciones nacionales e internacionales, la pertenencia a grupos, redes o colectivos que pueden llegar a movilizar los intereses de otras personas y ampliar las redes de circulación y producción realizada en el arte urbano y el *graffiti writing*. La distribución social y espacial de la cual hacen parte todas las personas de una ciudad permite que se establezcan relaciones interpersonales que posibilitan el posicionamiento de las y los artistas, escritoras y escritores callejeros; el llamado "círculo social" termina por delimitar el acceso a otros sectores poblacionales y económicos, a otros públicos y otros medios que pueden aumentar la visibilidad o el reconocimiento de las y los practicantes.

En Bogotá, el campo del arte urbano y el *graffiti writing* se define, entre otras formas, delimitando aquello que está en juego y los intereses específicos de este; en esencia, muy diferentes de lo que está en juego en otros campos. Por ejemplo, para muchas personas es difícil entender que el reconocimiento en el mundo del *graffiti writing* está basado en acciones muy particulares, como nos lo cuenta el escritor y artista Joems:

> Yo pienso que es un ejercicio de perdurar más, y de perduración. O sea, por ejemplo, hay gente que se sube al Bacatá y hace un spot de locos, que nunca nadie más va a hacerlo. Con las producciones también se busca lo mismo, pero es para demostrar habilidades, porque en las piezas se demuestra mucha habilidad. Digamos, sí, que la gente hoy en día se sube al último piso del Bacatá, o de cualquier edificio, pero muchas veces —aunque es una opinión personal, y no lo digo por generar odios a nadie ni nada— no tienen estilo, y es algo que pasa con las generaciones nuevas, que por ganar respeto acceden a lugares no asequibles, pero los pelados tienen, como decimos vulgarmente, tres hue***, porque son muy tesos para desafiar el riesgo, pero muchos de ellos a veces carecen del estilo. Entonces, es como una necesidad de trascender, pero se trasciende por una acción, y no por el estilo, ¿sí? Eso es muy valorado entre muchas personas, y es respetable; digamos que, en las piezas, en el ejercicio, uno siempre está tratando de mejorar en todo sentido. Es un ejercicio artístico de mucha disciplina y mucha rigurosidad, porque no se trata simplemente de hacer siempre lo mismo y lo mismo, porque también se hacen letras muy parecidas, pero siempre va en pro de una mejora, dependiendo del estilo que vos manejes, del color, de la complejidad, de la misma estructura de la letra.[72]

El artista urbano Toxicómano habla de un reconocimiento que se puede dar en virtud de la trayectoria de las y los artistas por el estilo o la estética que desarrollan, pues en la actualidad se debe sobresalir con estilos y técnicas en medio de la gran cantidad de intervenciones que hay:

> No sé, creo que para nosotros fue difícil en esos primeros años, por lo que no era: no había trabajo, no había cómo vivir de esto, y sí, había que continuar. Era difícil. De hecho, de nuestra generación hubo mucha gente más metida que, paila, sucumbió en la agencia de publicidad o trabajando en otra cosa, creando una empresa, lo que fuera; esa gente, hoy en día es audiencia de esto. Pero claro, vivir de esto era una gonorrea. O sea, ahora también ya es sencillo: dónde compro

72 Entrevista hecha por César Rubio al artista y escritor de grafiti Joems, el 18 de julio de 2023, en la ciudad de Bogotá. Registro sonoro que forma parte del archivo de investigación recolectado para el *Diagnóstico de arte urbano y grafiti 2013-2023*..

Mural *Santa Fe*. Registro fotográfico de Camilo Bastidas. 2023.

> la pintura, los tutoriales por YouTube, las revistas, la información, la gente ya trajo todas las técnicas. Lo difícil ahora es tener algo propio y sobresalir por tener algo auténtico, cuando ya hay tanto hecho. Nosotros, a la final, en ese lado la tuvimos fácil, o sea, hacer cualquier mie*** en la calle, pues era la ver**. Entonces, como que de ahí salimos un poco favorecidos. Ahora se puede malvivir de esto con toda, y eso sí me parece, y lo celebró. Que haya sido un camino así, poder vivir de ello y no solo uno, sino harta gente pana, y qué chimba. Eso pasa aquí en Bogotá, eso no pasa en todas las ciudades.[73]

"Para que funcione un campo es necesario que haya algo en juego y gente dispuesta a jugar, que esté dotada de los habitus que implican el conocimiento y reconocimiento de las leyes inmanentes al juego, de lo que está en juego, etcétera".[74] De esta disputa simbólica y práctica por la apropiación de esos recursos o capitales propios de los campos del arte urbano y el grafiti surgen dos posturas: una es la de quienes quieren conservar el pasado en el presente de manera ortodoxa; y otra, la de nuevos actores o de las nuevas generaciones, quienes en esa lucha por la apropiación de los recursos quieren subvertir de maneras novedosas el orden establecido por los antiguos, participar y transformar esos campos de forma heterodoxa. El escritor de *graffiti writing* Simple habla así de algunos de esos recursos en disputa en el campo del arte urbano y el grafiti:

> Yo soy grande, no soy tan viejo, no soy tan chiquito, pero los pelados están en la era del "no copeo", de que A mí no me importa quién es Pepito, Juanito, Zutanito: yo lo tapo porque soy yo, y porque…, no sé, porque tengo la pintura, porque tengo la capacidad, porque tengo la escalera, porque tengo mis cinco socios. Que si Pepito va a decir algo, entonces voy y… Yo pinto hace más o menos

73 Entrevista hecha por Camilo Bastidas, César Rubio y Carolina Sanz al artista Toxicómano, el 23 de junio de 2023, en la ciudad de Bogotá. Registro sonoro que forma parte del archivo de investigación recolectado para el *Diagnóstico de arte urbano y grafiti 2013-2023*.

74 Pierre Bourdieu (1990). *Sociología y cultura*. Grijalbo, p. 109.

trece, quince años. A mí en la calle me decían, los parceros con los que me empecé a juntar, porque, pues, independientemente, estamos en la era del internet, y así tú no te juntes con nadie, si tú empiezas a hacer graffiti, por Facebook te aparece la solicitud de amistad, o de la sugerencia de cincuenta a cien grafiteros. Entonces tú empiezas a simplemente entender que hay una gente que lleva un tiempo pintando, que una cosa, que la otra… A mí, en mi época, obviamente me decían No, es que este man es Pepito, y si tú llegabas a decir, No, es que ese muro está viejo, llegaba alguien: No, marica, no vaya a tapar eso. Cómo yo puedo defender el spot de muchos de mis socios, es como Venga, espere, eso está viejo, pero deje eso sano, eso no se puede tocar. Pero ¿por qué, cómo así? Es que yo voy a pintar, y suerte. No, es que eso lleva tantos años ahí, es de Pepito; Pepito falleció, o Pepito se fue para el extranjero, o Pepito va y viene, que es lo que hace mucho escritor, que vive en otro país, pero va y viene. Sería más como esa cultura de decir a los pelados —porque a mí me lo decían—: No, marica, es que eso es de este man, de tal lado, entonces eso no se puede tapar. Que una bomba tapa a una chapa, la clásica de siempre, de los códigos, porque ahora todos pelean por códigos. Pero son los códigos que usted se inventa, no los que tenemos arraigados. Me parece a mí que es eso de ir como que una bomba tapa una chapa, una *quick* tapa una bomba, que Me importa un cu**, así usted me haya tapado con la producción más hijo ****, yo le hago cinco chapas, que porque yo desbloqueé. Porque esa es la otra frase: Es que yo desbloqueo. Pero es que desbloquear no es ir a rendir un vinilo quince veces y usar mal un aerosol. Desbloquear es hacer algo de calidad, con muy poco, si es necesario, que es lo que les decía: Es que son 15000 pesos, porque si hacemos la cuenta, no vale más, un octavo de vinilo y un aerosol vale 15000, y he visto gente haciendo cosas muy pros con eso, o

Exposición en la inauguración de la sede de la Galería Gama Colombia. Registro fotográfico de Laura Guío. 2023.

> hasta con menos, porque tengo parceros que pintan con un cuncho.[75]

Si se quiere hacer parte del *campo del arte urbano o del graffiti writing,* no se puede llegar con la pretensión de transformar del todo sus dinámicas: para ser modificados, los códigos o reglas del juego deben ser conocidos, apropiados y valorados. Por ejemplo, en el *graffiti writing,*

> Muchas veces pasa que los escritores de grafiti tapan a escritores que creen que tienen menos estilo, en espacios donde existe grafiti que están en mal estado. Por códigos no se debería tapar a otro escritor, guardar respeto a los demás, no copiar el estilo de grafiti de otro. A muchas personas les parece que todos pintan igual, pero la verdad es que los cambios de estilos de unos a otros se diferencian entre sus pintadas.[76]

Es importante conocer los estilos y proponer uno propio. No es lo mismo irrumpir en una propiedad para pintar un techo que pintar un bus o pintar un muro. Así los tres sean sitios prohibidos, cada practicante actúa y se comporta de acuerdo a esas disposiciones o recursos sociales, culturales y económicos adquiridos durante su vida, que le permiten la disputa de diferentes capitales simbólicos para lograr reconocimiento en su campo.

Para desafiar y transformar el campo del arte urbano y el *graffiti writing* desde su interior, a partir de las mismas prácticas, hay que conocerlos muy bien. Por tanto, muchas veces quienes se están iniciando en estos campos artísticos, antes que transformar las dinámicas y los códigos propios de cada campo, más bien se adaptan a ellos o los imitan, manteniendo "la esencia *old school"*, repitiendo técnicas y formas de acción, con el fin de obtener ese recurso simbólico y social que les permitirá un reconocimiento, un renombre en el campo del arte urbano y las escrituras callejeras. Así lo expone el artista y escritor Roy Ritmo:

> Sin duda, la cantidad de información en internet y las redes sociales ha aportado al crecimiento del *graffiti writing*. Esto se ve reflejado no solo en los estilos y la técnica, sino también en la cantidad de escritores que hay actualmente en la ciudad. No obstante, en Colombia no tenemos una identidad gráfica, y con excepción de unos pocos escritores, aún no se ha logrado desarrollar un estilo que nos identifique, pues tenemos muy marcados los referentes europeos y estadounidenses.[77]

Por su parte, Bourdieu aclara que

> Toda la gente comprometida con un campo tiene una cantidad de intereses fundamentales comunes, es decir, todo aquello que está vinculado con la existencia misma del campo; de allí que surja una complicidad objetiva que subyace en todos los antagonismos. Se olvida que la lucha presupone un acuerdo entre los antagonistas sobre aquello por lo cual merece la pena luchar y que queda reprimido en lo ordinario, en un estado de *doxa*, es decir,

75 Entrevista realizada por Camilo Bastidas y Carolina Sanz al escritor de *graffiti writing* Simple, el 26 de julio de 2023, en la ciudad de Bogotá. Registro sonoro que forma parte del archivo de investigación recolectado para el *Diagnóstico de arte urbano y grafiti 2013-2023*.

76 Entrevista de investigación personal exclusiva realizada por César Rubio "Cheché" al escritor de *graffiti writing Els*, el 18 de septiembre de 2023, en la ciudad de Bogotá.

77 Entrevista realizada vía correo electrónico por Carolina Sanz al escritor de *graffiti writing* y artista urbano Roy Ritmo, el 27 de junio de 2023, en la ciudad de Bogotá. Registro de respuestas escritas vía correo electrónico que forman parte del archivo de investigación recolectado para el *Diagnóstico de arte urbano y grafiti 2013-2023*.

> todo lo que forma el campo mismo, el juego, las apuestas, todos los presupuestos que se aceptan tácitamente, aun sin saberlo, por el mero hecho de jugar, de entrar en el juego.[78]

En la práctica del arte urbano y el grafiti que se adelanta en Bogotá se generan colectividades y redes que, sean o no permanentes, permiten acceder, fortalecer y consolidar los *habitus* que posibilitan entrar en la disputa por los recursos que hay en juego en este campo. "Sería preciso detallar todas las propiedades culturales que obtienen los individuos por el hecho de su posición en el espacio geográfico, y entre otras cosas, por medio de la calidad de los contactos sociales (las 'frecuentaciones') que favorece la proximidad espacial".[79] Artistas, escritoras y escritores callejeros han empezado a ampliar "su círculo social" para acercarse a otras áreas que permiten acciones como asociarse conocer y expandir la creatividad, por medio de la música, la fotografía, las artes plásticas, el cine, el tatuaje, el diseño gráfico, la publicidad. Esto encuentra concordancia con lo expuesto por la artista urbana La de los Mamarrachos en un fragmento de la entrevista que concedió para la actualización de este diagnóstico:

> En primer lugar, considero que se ha vuelto algo más "consumible" y "accesible" gracias a las redes sociales, lo que ha permitido llegar cada día a más y más personas. También esto ha permitido la aparición de muchos más muralistas y escritores en la escena. No soy la más experta en el tema, pero creo que ha existido una diversificación muy amplia de estilos, que mantienen la influencia de la calle, de lo empírico, del barrio, pero en muchas ocasiones también vienen empapados de técnicas que la Academia ha dado. Se ha convertido en una escena llena de nuevas personas, y creo que también se ha vuelto más abierta a compartir e intercambiar conocimientos.[80]

Y también existe la percepción de que han llegado, provenientes de la Academia y otras artes, personas que han visto en las intervenciones artísticas callejeras una oportunidad para obtener visibilidad y reconocimiento, y para acumular un trabajo que puede ser fácilmente reconocido y exhibido, ya sea por estar en la calle o por poder ser publicado de manera seguida en redes sociales virtuales, como podemos ver en esta cita extraída de la entrevista al representante del Festival CityGraff Meeting:

> Internet ha hecho que se convierta en una moda cada vez más fuerte. Usamos el término *moda* porque es algo que cuando no está en tendencia no se ve tanto. Ha crecido en número, tal vez, pero eso no es garantía de evolución en su significado mismo. La evolución, digamos, más allá de eso, ha sido una metamorfosis de personas, artistas plásticos y de universidad que se acercan a las prácticas, ven que pueden tener más visibilización pintando en la calle y no en la casa, entonces mudan y llegan a atiborrar las calles, en su libre derecho, claro está, pero son personas que no entienden, de pronto, las dinámicas de la práctica o lo que significa. Es algo un poco más superficial, como el hecho mismo de pintar en la calle. Y a eso se resume todo: no conocen muchas

78 Pierre Bourdieu, *Sociología y cultura, op. cit.*, p. 111.

79 Pierre Bourdieu, *La distinción, criterio y bases sociales del gusto, op. cit.*, p. 121.

80 Entrevista realizada vía correo electrónico por Carolina Sanz a la artista urbana La de los Mamarrachos, el 28 de junio de 2023, en la ciudad de Bogotá. Registro de respuestas escritas vía correo electrónico que forman parte del archivo de investigación recolectado para el *Diagnóstico de arte urbano y grafiti 2013-2023*.

> cosas en sí del grafiti y el arte urbano como contracultura, sino simplemente como una práctica más, como una técnica —aerosol sobre muro—, pero no las incidencias humanas que hay detrás de quienes practican el grafiti y el arte urbano. Entonces, podemos decir que la práctica de pintar en la calle, sí, ha crecido en gran medida, pero la evolución está ligada a las personas con más experiencia, y que esta evolución nos va a dar la razón o a contradecirnos hasta dentro de unos años más, pero vemos cómo esas personas, artistas urbanos y grafiteros, han podido llegar a más personas interesadas, crecer como artistas y demás.[81]

El crecimiento, la diversificación y masificación del arte urbano y de las escrituras callejeras, así como las diferentes maneras que hay para relacionarse con la ciudad mediante estas prácticas, permiten entender cómo el arte urbano y el grafiti han resuelto habitar la ciudad y hacer parte de ella, pues se ha generado la posibilidad de crear imaginarios colectivos a partir de estas prácticas, se han creado circuitos culturales, turísticos y comerciales que permiten identificar y relacionarse con el arte urbano y las escrituras callejeras como parte del ecosistema cultural y artístico de Bogotá. Esto es algo que facilita su accionar y da paso a un entendimiento y a la tolerancia colectiva. De esta manera se amplía la posibilidad de lograr proyectos que involucren a estas prácticas artísticas y escritas que se dan en las calles de Bogotá.

81 Entrevista realizada vía correo electrónico por Carolina Sanz a la persona representante del Festival Citygraff Meeting, el 26 de julio de 2023, en la ciudad de Bogotá. Registro de respuestas escritas vía correo electrónico que forman parte del archivo de investigación recolectado para el *Diagnóstico de arte urbano y grafiti 2013-2023*.

¿A qué le apunta Bogotá?

Por Juan David Quintero Arbeláez
@juandavidquinteroarbelaez

Las paredes de Bogotá expresan muy bien la sociedad que habitamos: una donde la derecha y la izquierda no quieren dialogar, ni concretar, ni convivir: quieren imponer a las que sea y como sea.
Omar Rincón

En los últimos once años, en Bogotá se han venido generando una serie de cambios de manera veloz, promovidos por las estructuras políticas, gubernamentales, culturales, migratorias, sociales y educativas. Bogotá sigue siendo ese lugar donde llegan miles de personas de todo el país y del mundo en búsqueda de nuevas oportunidades o simplemente de conocer esa "Atenas Suramericana" que fue descrita a finales del siglo XIX por viajeros europeos.

Los años y la calle nos han ido mostrando una ciudad que está en constante cambio, que se ha ido idealizando o imaginando. Como dice Armando Silva, "la ciudad imaginada es una construcción social, es la percepción de la ciudad por parte de un grupo de personas". Sin duda alguna se quiere una ciudad ejemplar de puertas abiertas para el mundo entero, pero con fisuras que son tan evidentes y denotan tal fragilidad que queda en evidencia la verdadera realidad de una Bogotá sumida en el caos, llena de problemas, afectada por la gentrificación, desigualdad y necesidades insatisfechas, a lo que se suma el mal manejo administrativo y la corrupción que se apropia de los fondos públicos. En este orden de ideas, la ciudad se va codificando y organizando de otras formas, con nuevos códigos y dinámicas, al tiempo que se crea un nuevo imaginario contemporáneo que no cesa de transformarse. En el caso de Bogotá, queda claro que las intervenciones pictóricas que han aparecido en sus muros en las últimas tres décadas reflejan su contexto histórico. En ellas

se perciben elementos del *hip hop,* de los movimientos estudiantiles, representaciones políticas y estéticas, prácticas ciudadanas, intervenciones de la institucionalidad, turismo, afán de embellecimiento ciudadano, clandestinidad y, en suma, ciudad.

Aquí el debate comienza a tener mayor relevancia, aceptación o negación para la ciudad, las instituciones y para las comunidades que la habitan y hacen parte de ella activamente. Bogotá se pregunta: ¿Cuál es la representación ideal de ciudad? ¿La crean las instituciones o surge de la calle? ¿Estamos de acuerdo todos y todas en que Bogotá es una ciudad incluyente, segura, que siembra arte y cultura? ¿Cuál es el derecho a la ciudad que tenemos? ¿Pensamos Bogotá como una ciudad *top* o modelo de la cultura para el mundo? Son preguntas que rondan la diversidad de una ciudad que busca una identidad que está en constante cambio y que alberga contradicciones. Las respuestas arrojan resultados muy diversos.

Alberto Saldarriaga Roa *et al.,* en el artículo *Del arte urbano a las prácticas en la ciudad,* definen el grafiti como

> [Un] fenómeno típicamente urbano que ha adquirido un carácter y un valor especiales. La agudeza de las palabras y mensajes se acompaña ahora por complejas imágenes coloridas y en ocasiones agresivas a la mirada. Hay grafiteros anónimos que han llegado al reconocimiento de las revistas de arte y de las galerías. Los grafitis son hoy algo semejante a la pintura mural de la ciudad y es posible que sean objeto de restauración en el futuro.[82]

Por otro lado, Armando Silva, en su libro *Atmósferas ciudadanas: Grafiti, arte público, nichos estéticos,* piensa que

> … el grafiti se alimenta de momentos históricos, y sus anónimos ejecutores son los agentes que, con ciertas características personales o grupales, materializan por medio de escritura o representaciones ocasionales, anhelos o frustraciones de una colectividad, o bien exaltan formas que regresan o cuestionan a sus territorios sociales.[83]

Estas dos posiciones señalan cómo el grafiti ha adquirido tal importancia para la ciudad que ha terminado por ser visto, por el turismo, las instituciones del Estado, las agencias de publicidad, las galerías de arte y museos, entre otras entidades pertenecientes al sector privado y público.

Es evidente que las entidades están interesadas en tratar de modificar unos códigos y dinámicas que afectan la cara de la ciudad y que hasta hace unos años se consideraban delictuosos. Ahora esas entidades (tanto privadas como públicas) avalan esas prácticas, siempre que se sujeten a sus condiciones de regulación. Por otro lado, es claro el planteamiento en que el profesor Silva ratifica la importancia social e histórica del origen del grafiti y sus prácticas individuales, independientes y clandestinas en la ciudad.

Teniendo esto presente, y si se reconoce que Bogotá es un referente mundial del grafiti y el arte urbano, por lo cual dichas representaciones artísticas son importantes para la misma ciudad y sus instituciones, hay unas variables que conviene analizar.

En el año 2017, el portal Bombing Science publicó un listado en el que figuraban las 99 ciudades del mundo donde mejor se puede conocer

82 A. Saldarriaga Roa, F. A. Vargas Rodríguez, F. M. Cifuentes Medina, P. Acosta Lemus, C. E. Sanabria Bohórquez, C. D. Hernández, R. Parra Gaitán y D. Salcedo Fidalgo (2011), *Ciudad contemporánea: Arte, imagen y memoria.* Universidad Jorge Tadeo Lozano, p. 18.

83 Armando Silva (2014). *Atmósferas ciudadanas: Grafiti, arte público, nichos estéticos.* Ciespal, p. 23.

Mural de Kno Delix. Registro fotográfico del archivo Kno Delix. 2020.

el arte del grafiti *(Discover the best 99 cities for graffiti art around the World)*. La metodología para recolectar la información se basó en el *hashtag* #GRAFFITI DE Instagram. Este ejercicio buscaba rastrear por medio de un algoritmo de una red social las fotos que conectaran nombres de países y prácticas del grafiti. En esa lista, Bogotá ocupa el séptimo lugar.

Este hecho obliga a preguntarnos desde dónde estamos pensando la ciudad y quiénes la están transformando. Para el turismo y el sector público, las estadísticas que arroja esa plataforma son una gran oportunidad para vender una ciudad limpia, con un concepto de estetización potenciada mediante el color y las grandes formas paisajísticas, una ciudad que se puede fotografiar. Pero si miramos esa ciudad grafiteada con *tags, throw ups, wild style*, bloques de texto y carteles, que en sus muros muestra la historia que el país ha vivido a causa de la muerte, la censura, los abusos, el genocidio, los feminicidios y ecocidios, podemos llegar a pensar que esa es una ciudad que no querríamos retratar. El *graffiti writing* no va de la mano con la reglamentación ni la domesticación: va de la mano con la libre expresión y la no regulación. El grafiti corresponde a "una escritura o representación de lo prohibido".[84]

David Barón, productor cultural y gestor de intervenciones en espacio exterior, complementa:

> Bogotá, como muchas ciudades y territorios urbanos, lo es. Si uno se dejase seducir más por esta denominación de la estética de las letras, que se han difundido y potenciado en Bogotá con otras imágenes, yo diría que más que meca, es una centralidad que está impulsada por un sector público visible, explícito en sus intenciones, y va cambiando de poderes cuaternarios que han tenido una evolución singular.[85]

Si bien es la ciudad del grafiti, del *street art,* del arte urbano, del muralismo y de los conflictos, sigue siendo centralista. Es una ciudad que es muy diferente del país, que está acostumbrada a resolver sus problemas por su lado y no por el camino de la comunicación y el respeto por el otrx, donde a cada problema se le aplica una ley o decreto, buscando soluciones de forma normativa y no pedagógicas, donde muchos de esos códigos de la vieja escuela se han perdido, por lo que se ha convertido en botín de guerra. Bien lo relata el investigador español Fernando Figueroa Saavedra en su libro *Graphímeros: Sobre lo efímero en el grafiti:*

84 Armando Silva, *Atmósferas ciudadanas: Grafiti, arte público, nichos estéticos, op. cit.*, p. 7.

85 Entrevista realizada al productor cultural y gestor de intervenciones en espacio exterior David Barón, en Bogotá, en septiembre del 2023.

Pintada de Dexs, en el marco del Museo Abierto Bogotá, corredor de la carrera 13. Registro fotográfico de Gareth Sella (Idartes). 2023.

Ambs en acción. Registro fotográfico de Camilo Bastidas. 2021.

> … lo verdaderamente preocupante es el potencial talante negativo que tiñe la iniciativa de los grafiteros que se convierten en cooperantes conscientes de la perversión-absorción y que instrumentalizan la subcultura para priorizar su beneficio económico personal y medrar en la esfera institucional al dictado del sistema. Con su complicidad interesada ayudan a hacer fracasar la oportunidad histórica de expandir los horizontes culturales y sociales a cambio de una recompensa vulgar y corriente.[86]

Teniendo en mente esta reflexión, no se puede criticar a todo un gremio partiendo de una generalización. Sería injusto, pero es importante tener en cuenta este juicio al estudiar el proceso de evolución del arte urbano y el grafiti que se está dando en Bogotá, sus códigos y la relación que con el tiempo ha construido con la institución, la calle y la cultura.

¿Será que algún día si vamos a tener ese título de *meca mundial del grafiti* de una forma mucho más coherente y equitativa, guardando consciencia de las dinámicas que se han ido perdiendo con el tiempo, pero que también se mantienen en la calle como vestigio de la historia, y que buscan no ser olvidadas en su totalidad? Se entiende que los procesos mutan constantemente, que se van deconstruyendo o construyendo, tanto interna como externamente, pero es claro que el núcleo seguirá ardiendo.

Los artistas extranjeros y las dinámicas del arte urbano y el graffiti en Bogotá

Por Carolina Sanz
@carolinasanzart

Una de las interrogantes que nos lleva a analizar Bogotá como epicentro en Colombia del arte urbano y el *graffiti writing* es la constitución de los rasgos que caracterizan la ciudad como un fuerte reflejo de ambas expresiones y cómo, a partir de los componentes simbólicos, discursivos y recreativos que se desprenden de estas prácticas, se ha convertido en un imán para gran parte de la comunidad mundial de artistas urbanos, escritoras y escritores de grafiti.

La pluralidad de manifestaciones artísticas callejeras que vemos en las arterias de la ciudad obedecen a modos de interacción y pensamientos que buscan un reflejo en el espacio público, y a la vez son la revelación del deseo de identificación, respeto, reconocimiento y, paradójicamente, la salida del anonimato que anhela cada practicante.

86 Fernando Figueroa Saavedra (2021). *Graphímeros: Sobre lo efímero en el grafiti. Vol. 1 Ensayos Grafitológicos*. s.e.

Pintar y desarrollar una vida artística relevante en una ciudad como Bogotá no es tarea fácil ni cómoda, pues no es un secreto que es esta una de las ciudades más peligrosas de Latinoamérica, con las dificultades que emergen de las carencias económicas y socioculturales de toda la región. Es por ello que, al margen de que no se hayan mitigado los peligros y no se valoren las estrategias adoptadas para ejecutar las acciones propias de todas las prácticas callejeras gráficas, pictóricas y escritas, esta ciudad, para los practicantes del arte callejero se convierte, en un seductor parque de diversiones. Porque pintar aquí, para la comunidad de artistas urbanos y escritoras y escritores de grafiti, implica un doble mérito, que en la escena mundial es valorado, respetado y reconocido, pues no solo importa que los representantes de la escena tengan una gran calidad técnica y de estilo, sino demostrar que no se teme correr los riesgos propios de cada urbe al ejecutar las misiones pictóricas, escritas y gráficas que se han propuesto. Como lo explica el historiador, doctor en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid (1999) e investigador independiente Fernando Figueroa Saavedra,

> La metáfora obvia ante la necesidad, por parte de un escritor, de marcar un camino, de madrugada al volver a casa, al visitar a un amigo o enemigo, se recuerda o avisa de que por allí han pasado; escribe el nombre cientos de veces e incluso adapta el estilo a las modas o a las circunstancias del momento o se sitúa en la marginalidad, fuera de corriente, mientras se siente vivo y rabioso.[87]

Es precisamente el entendimiento de ese deseo de sentirse vivos y vivas mientras derrotan los peligros y la censura en las calles bogotanas lo que nos lleva a confrontarnos con ese lado inexplicable que se incrusta en ambas prácticas y que denota una de las razones por las cuales muchos exponentes de talla mundial del arte urbano han organizado viajes para pintar la ciudad. Por otro lado, es importante también destacar que en Bogotá se han dado las condiciones para que exista un grado mayor de "entendimiento" y apreciación respecto a estas prácticas callejeras, debido a diversos hechos desafortunados que han ocurrido en la ciudad, entre los que sobresale el asesinato de Diego Felipe Becerra Lizarazo "Trípido" mientras realizaba un grafiti. Su muerte marcó un antes y un después en la historia de la normativa que integra el grafiti a Bogotá, y que en cierto modo propicia un ambiente "protegido" para hacer grafiti y arte urbano, ya que, a raíz de ese suceso ocurrido el 19 de agosto del 2011 se ha dado un largo camino de socialización, normativas y sensibilización, que ha tenido un efecto de cambio, tanto en las comunidades como en los entes de seguridad, que poco a poco han ido entendiendo que detrás de cada expresión se encuentra un ser humano. Lo anterior ha abierto el espectro para que la sociedad bogotana comprenda que existen múltiples lenguajes y modalidades de expresión que tienen cabida en diferentes escenarios, y que entre esos está la calle como espacio de confrontación simbólica. Esto no quiere decir que pintar en Bogotá sea fácil y seguro. Que existan acuerdos o decretos que produzcan efectos jurídicos sobre ambas prácticas no implica que estén amparadas y permitidas; solo significa que existe un contexto normativo especificado en los decretos distritales 75 de 2013 y 529 de 2015, junto al Proyecto de Acuerdo 127 de 2011 del Concejo de Bogotá, y los acuerdos 482 de 2011, 625 de 2015 y 907 de 2023, que propician un diálogo abierto que ha visibilizado, y que por ende, hacen un llamado a reflexionar, sobre la otra cara de las prácticas artísticas callejeras.

El arte urbano y las escrituras callejeras comprometen y derriban las formas clásicas en que es posible apreciar el arte. Eso hace que sus

87 Fernando Figueroa Saavedra (2002). *Madrid Graffiti 1982-1995: Historia del Graffiti*. Megamultimedia, p. 22.

exponentes alcancen un grado de notoriedad popular que los hace cercanos y familiares, tanto a las comunidades, como entre ellas y ellos mismos, debido a que, entre las diversas estrategias de acción, la solidaridad, la humildad, el intercambio de saberes y la confianza mutua son claves y son valores que, como códigos de comportamiento, están contenidos en ambas expresiones, así como también el hecho de superar los obstáculos y peligros que forman parte constituyente de las dinámicas de las ciudades que se pintan. Estos factores terminan por rebasar las explicaciones formales que, desde una perspectiva artística o académica, se pueda intentar dar respecto a la atracción simbólica, fraternal y artística que se crea alrededor de pintar en compañía de artistas y escritoras/res de grafiti amigables y solidarios, como son los bogotanos y bogotanas, en una ciudad extensa, caótica, difícil y hermosa como la capital colombiana.

Desentrañar y descubrir el atractivo que para los practicantes del arte urbano y el grafiti tiene pintar en los muros de Bogotá nos lleva a indagar en las posibilidades de fomento y exhibición que las instituciones públicas y privadas han desarrollado ampliamente, y que han contribuido a consolidar a Bogotá como una de las ciudades en donde el arte urbano y el grafiti tienen un mercado económico fluido, un ambiente expositivo activo y espacios de acción, diálogo y formación prósperos; pero también nos llevan a reconocer que la ciudad en sí misma ofrece el panorama propicio para que los practicantes logren saciar esa necesidad de romper las normas y vean realizado el reto de superar sus peligros, demostrando así que no hay límites que les impidan pintar y ejecutar sus acciones, que en esencia son parte vital de la adrenalina y las características que relacionan a ambas prácticas con la ilegalidad y los actos vandálicos.

Es una realidad que actualmente muchas de las producciones del arte urbano y el grafiti de Bogotá han tomado rumbos que se distancian de la ilegalidad, y algunas transitan caminos complacientes con los gustos de las comunidades, por lo cual resultan ser a simple vista más decorativos o comerciales; otras toman rutas contestatarias, y otras, los senderos de la autopropaganda. Esto ha hecho que se vuelva un espacio competitivo para todos los gustos y procedimientos, que invita al disfrute, a la profesionalización y al intercambio de conocimientos y estilos, lo que posibilita el crecimiento que hemos podido observar en los últimos once años, y que se evalúa en este diagnóstico.

Todos estos factores crean un ambiente fresco, innovador, creativo, de fluidez económica, solidario y de vanguardia que resulta muy atrayente para todos los practicantes del arte urbano y el grafiti. Por eso, Bogotá ha tenido la satisfacción y la oportunidad de recibir a muchos artistas,

Herakut (Alemania). Intervención realizada para el Festival Paseo del Color 2023, en Bogotá. Registro fotográfico de Alejandro Lozano (Idartes). 2023.

escritoras y escritores de grafiti internacionales, tales como Cantwo, 1UP Crew, Loomit, Mad C, Super 8 y Tumore (Alemania); Milu Correch, Nerf y Nazza (Argentina); Crisp y Vexta (Australia); Edmun, Flop y Onesto (Brasil); Los Keos (Canadá y Chile); CTR (Cánada); Charkypunk, Fas One, Paula Tikay y Plus Crew (Chile); Mush y Rosas (Costa Rica); Ache, Apitatán, ALM Crew y Tzantza (Ecuador); How & Nosm, Kenor, Pez Barcelona, Sabotaje, Spok, Trece (q.e.p.d.), Turquesa, Xupet Negre y Zoer One (España); Mantra y Nougz (Francia), Assi One y Blu (Italia); The London Police y 10foot (Londres); Drain, Ecks Solus, Jazor, Jesús Benítez, Mesin, Rock, Siiler, Warner y Yoste (México); Caso (Panamá); Does (Países Bajos); Oz Montania (Paraguay); Amed, Entes, Eliot Tupac, Jade y Pésimo (Perú); M-City y Pigz (Polonia); Vhils (Portugal); Bikismo (Puerto Rico); KCBR (Suiza); Bio, Esteban del Valle, Exels, Hera, Optimist, Pemex, Skuf y Skull (EE. UU.); Caribes Crew, Casa 346, Chack Morten 346, CMS Crew, Daos, Mr Garek, Nichess CX3, Romanok, Rose CMS, Senk CMS, Sonz CX3, Tomas y Uki (Venezuela), entre muchas y muchos otros que, con diferentes técnicas, estilos e intensidades han cohabitado y visitado la ciudad, y han dejado muestras de su talento y respeto, pues son los mismos exponentes quienes actualmente han situado a Bogotá como uno de los destinos claves para la práctica y el aprendizaje sobre la escena del grafiti y el arte urbano.

La extensa escenografía bogotana propicia el deseo de conocerla. Y es que sus calles son el espacio que combina lo real con lo surreal: en Bogotá, cualquier cosa puede pasar, y en ella convergen muchas situaciones que terminan por inspirar la creatividad, la motivación y el impulso. Es importante entender que esa identidad del espacio urbano, sus dinámicas y su cadencia, junto a las formas de comportamiento de las personas que la habitan, son lo que finalmente detona los mecanismos de acción y las estéticas que irán determinadas en la forma de hacer las diferentes técnicas del arte urbano y el grafiti.

Mesin (México). Intervención realizada para el Festival Pura Escritura en Bogotá. Registro fotográfico de Carlos Romero (Idartes). 2023.

Por tanto, Bogotá, en sí misma, con todas sus dinámicas, es motivo de análisis para entender los procesos de creación de ambas prácticas, como nos lo resume la doctora en antropología social Tania Cruz Salazar al hablar de la calle como eje principal que rige al grafiti:

> En la cotidianidad de las juventudes grafiteras, la calle como dimensión de la realidad concreta, es el lugar más inmediato a la vez que guarda espacios de confluencias, contiene disociaciones y anclajes. La calle es un lugar que, estudiado a detalle, puede dar cuenta de la complejidad de las experiencias comunes a partir de la apropiación y el uso público. De carácter ambiguo —abierto y convergente— la calle es pivote para el análisis de la práctica grafitera, ya que es el espacio en donde emerge esta identidad.[88]

De esta forma podemos ver cómo Bogotá y su arte urbano y su grafiti están casados, lo que da lugar a que esta ciudad se convierta ante los

88 Tania Cruz Salazar (2010). Writers, taggers, graffers y crews: identidades juveniles en torno al grafiteo. *Nueva Antropología, 23*(72).

Daos (Venezuela) en Bogotá. Registro fotográfico de Carolina Sanz. 2021.

ojos de muchos artistas, escritoras y escritoras de grafiti en una atmósfera plena, que está dispuesta a entablar una relación significativa con el transeúnte que la visita, sin importar de qué parte del mundo venga. En este sentido, los practicantes del arte urbano y el *graffiti writing* establecen una real relación con las ciudades en las que viven o visitan, porque para todas y todos, la vía pública cobra otros significados, pues no solo la ven como la manera de moverse y de llegar a otro lugar, sino que la ven como el canal de comunicación directa con el otro. Bogotá es un mar de información múltiple: en ella se intercambia un sinfín de lenguajes y estéticas, y a la vez, todas esas expresiones se convierten en elementos de un discurso oculto que se manifiesta en los códigos de comportamiento, que solo entienden los practicantes del arte urbano y el grafiti. Las calles bogotanas simbolizan ese *no lugar*[89] que privatizan, porque cada artista, escritora y escritor de grafiti, al marcar una porción de la calle con sus alias o el arte y los conceptos en él contenidos, simbólicamente se adueña de un lugar. Es lógico, entonces, que en una ciudad tan amplia como Bogotá, la competencia por obtener los mejores y más vistos lugares sea un atractivo para ser protagonistas en ese anhelado escenario social que busca intercambiar conocimiento, estilo, conceptos e incluso gamas de colores. Así lo detalla el escritor de *graffiti writing* venezolano Tomas:

> Siento que es importante la participación de todos los escritores de grafiti de una ciudad para el enriquecimiento de la misma, ya que es una manera de inspirarse o motivarse mediante una competencia sana. Pero al llegar un escritor del extranjero, es un suceso que sobresale de lo común en la escena de grafiti de una ciudad. Es como ver lo que ya veías, pero desde otra perspectiva muy diferente; como conocer otro mundo, otra manera de hacer las cosas. Es una oportunidad de abrir la mente a otras realidades, tanto para el que vive en Bogotá como para el extranjero, porque yo, como escritor de grafiti venezolano que ya tenía mis mañas y mi manera de pensar, llego a Bogotá y me empapo de mucho aprendizaje, muchas cosas que en mi propia tierra nunca viví, conocer gente muy cálida, que te quieran acompañar a pintar, a querer conocerte y tú conocerlos a ellos, ver cómo ellos viven el graffiti, comparado con como tú lo vives, es un aprendizaje de ambas partes que enriquece a todos los que estén abiertos de mente para nuevas formas de ver el *graffiti writing*. Es muy distinto ser un escritor(a) extranjero(a) de visita por Bogotá a ser un escritor(a) extranjero(a) que reside en Bogotá. También la influencia es por sectores: quizás un artista muy reconocido del extranjero no va a parchar con las y los panas en un parque *random*[90] de Bogotá, pero quizás uno

89 "Los no lugares son tanto las instalaciones necesarias para la circulación acelerada de personas y bienes (vías rápidas, empalmes de rutas, aeropuertos) como los medios de transporte mismos o los grandes centros comerciales, o también los campos de tránsito prolongado donde se estacionan los refugiados del planeta". Marc Augé (1992). *Los no lugares*: *Espacios del anonimato. Una antropología de la sobre modernidad.* Gedisa, p. 41.

90 *Random* es una palabra del idioma inglés que significa *aleatorio*, pero se utiliza habitualmente en la jerga callejera para denominar hechos, acciones o cosas que pasan o son fortuitas o casuales.

Los Keos (Chile) de paseo por Bogotá. Registro fotográfico de Carolina Sanz. 2021.

Dog Hunt. Pieza realizada por Tomás (Venezuela) en Distrito Graffiti. Registro fotográfico de David Gallegos. 2019.

> no tan reconocido sí pase por muchos barrios haciendo un intercambio de conocimientos.[91]

Lo que más abunda en las calles de Bogotá es ese intercambio de conocimientos, de estéticas, de estilos y de formas de hacer. Por eso, hoy es una de las ciudades predilectas para venir a ver y hacer arte urbano y grafiti. La ciudad se siente viva y la vemos arder en las llamas de un cúmulo de información variopinta, que nos habla de sus habitantes y sus visitantes. Bogotá es una ciudad muy grande, que permite observar diferentes modos de creación y acción; se convierte en un lugar de creación a cielo abierto que inspira y genera adicción, pues los artistas, escritoras y escritores de grafiti que llegan a ella siempre quieren regresar, como nos cuenta la escritora de *graffiti writing costarricense Rosas:*

> Yo regresaría a pintar a Bogotá por el simple hecho de que es una ciudad muy grande y hay que pintar bastante para lograr recorrer parte de la ciudad y de verdad hacerse notar. Siento que una vez que uno vaya no es suficiente para dejarse ver en un lugar así, y además de que el simple hecho de toda la influencia y todos los estilos que uno llega a ver recorriendo la ciudad es bastante enriquecedor.[92]

A medida que se conocen e investigan las opiniones de las y los artistas, escritoras y escritores de grafiti extranjeros que han pintado o vivido en Bogotá, comienzan a emerger varias características que permiten entender por qué esta ciudad es una de las preferidas para la escena del arte urbano y el grafiti latino. En líneas previas se han detallado algunos elementos que nos hablan sobre las posibles causas que propician las visitas de artistas extranjeros a Bogotá para pintar y hacer turismo creativo,[93] pero consideramos relevante profundizar en el intercambio de saberes que se da naturalmente en esta ciudad, pues es evidente que es uno de los elementos que más influyen en el deseo de visitarla. Son diversos los espacios de exhibición y galerías de arte que se han sumado a apoyar la difusión de ambas prácticas. También, cada vez más las y los practicantes e investigadores, de forma autónoma inauguran más lugares de

91 Entrevista realizada vía correo electrónico por Carolina Sanz al escritor de *graffiti writing* Tomas, el 22 de agosto de 2023, en la ciudad de Bogotá. Registro de respuestas escritas vía correo electrónico que forman parte del archivo de investigación recolectado para el *Diagnóstico de arte urbano y grafiti 2013-2023.*

92 Entrevista de investigación personal realizada por Camilo Bastidas a la escritora de *graffiti writing* Rosas, el 31 de agosto de 2023.

93 "El turismo naranja, también conocido como turismo creativo, es aquel que promueve la participación en actividades artísticas y creativas para descubrir y aprender del destino que se visita". *¿Qué es el turismo creativo y por qué gusta a los millenials?* (s. f.). Euroaula Escola Unoiversitària, https://www.euroaula.com/es/turismo-creativo-millenials

formación y talleres relacionados con técnicas y conocimientos que nutren el arte urbano y el grafiti con aspectos técnicos/académicos. A la vez, por su parte, las instituciones públicas y privadas oportunamente han desarrollado mecanismos y estrategias para fomentar el crecimiento de las prácticas del arte urbano y el grafiti por medio de becas, residencias artísticas, premios, festivales y comisiones. Esto asegura el crecimiento de las prácticas del arte urbano y el grafiti y satisface en cierta medida la necesidad de profesionalización de algunos de sus practicantes. Todos estos, son factores que hacen que en Bogotá se constituyan espacios de creación que permiten el intercambio de experiencias, técnicas y conocimientos entre artistas nacionales e internacionales; de esta manera se amplía la participación en la escena, sin importar nacionalidades, y se generan influencias multiculturales en los estilos, técnicas y lenguajes. Al respecto, el artista ecuatoriano Ache nos comenta:

> La ciudad de Bogotá es muy estimulante, y eso permite que, como escritores y artistas, los extranjeros podamos indagar y explorar más sobre nuestras propuestas en el contexto bogotano. Por otro lado, considero que TODO ES UN REMIX.[94] Entonces, en ese sentido, las referencias se vuelven muy importantes, y Bogotá es una ciudad muy llamativa y atractiva para nosotros los artistas y escritorxs extranjerxs. Por ende, nuestro aporte se convierte en referencias interesantes para la ciudad y su escena. La interacción entre artistas y escritores de todas partes del mundo con los colombianos ha influenciado el estilo y los modos de acción del arte urbano y el *graffiti writing* en Bogotá,

94 *Remix* es un término usado en el ámbito de la música para nombrar a una "remezcla". Se adapta en diversos contextos del lenguaje para referirse a una mezcla o fusión de cosas, características o elementos.

Sin título. Intervención central por Ache Vallejo (Ecuador). En el lado izquierdo, Skore999 (Colombia). Registro fotográfico del archivo de Ache Vallejo. 2017.

Bomba de 1UP (Alemania). Registro fotográfico de César Rubio. 2023.

Rosas (Costa Rica). Pieza y registro fotográfico de Rosas. 2022.

Sin título. Pieza, acción y registro fotográfico de Ache Vallejo (Ecuador). 2018.

> es innegable, aunque creo que el *writing* en Bogotá tiene su propia esencia y sus propios estilos, su propia calle y su propio *getting up*.[95] Sería injusto decir que solo nosotrxs hemos influenciado; es más bien una influencia BILATERAL, porque la escena bogotana ha influenciado mucho también en nosotrxs: esa esencia y disfrute de cómo viven la calle lxs escritores y artistas colombianos tiene una repercusión en nosotrxs, porque nuestra visita a Bogotá nos deja muy entusiasmados de volver a nuestras escenas y conservar y compartir lo bueno que hemos aprendido de nuestra visita por Bogotá.[96]

También es pertinente hablar brevemente sobre las ventajas que proporciona el creciente mercado de materiales diseñados para el arte urbano y el grafiti. No podemos obviar que las marcas nacionales de pintura y las tiendas especializadas han puesto al alcance de toda la escena materiales que antes solo podían encontrarse a altos costos. Este factor ha hecho posible que nuestra ciudad sea un destino viable para muchas y muchos artistas, escritoras y escritores de grafiti. Además, el valor, al aplicar la conversión del cambio monetario, les permite multiplicar el monto de las divisas extranjeras, lo que les facilita cubrir cómodamente costos de materiales, alojamiento y alimentación, ya que generalmente sus viajes a festivales, exposiciones y pintadas internacionales son financiados de forma autónoma, lo que en ocasiones dificulta viajar a destinos que no les provean condiciones económicas accesibles.

Es relevante entender que, para las y los practicantes del arte urbano y el grafiti, la necesidad de viajar no se organiza solo por el deseo de conocer o hacer turismo: trasciende la forma de nutrirse visual, intelectual y estéticamente de otras culturas, satisfacer el anhelo de marcar nuevos territorios y entender cómo se vive la calle mediante dinámicas distintas a las de sus orígenes. En consecuencia, viajar es una de las premisas que impulsa a las y los artistas callejeros a superarse cada vez más en estilos y técnicas, pues saben que les permite construir desde sus visiones componentes simbólicos, estilísticos y discursivos que contribuyen a generar nuevos paisajes urbanos que denotan un panorama estético colectivo en las calles de cada ciudad visitada con el propósito de expresarse con recursos gráficos, pictóricos y escritos. Por tanto, es oportuno recordar que entre los códigos de comportamiento del arte callejero se encuentra la apropiación de territorios y hacerse reconocible y visible mediante una estética propia en la escena local y global. En este sentido, las y los artistas callejeros son exploradores natos que buscan incansablemente inscribirse en todas las geografías posibles con sus improntas, como lo relata el escritor de *graffiti writing venezolano Rose CMS:*

> Algo que siempre ha existido en lxs escritorxs de grafiti, como parte de su esencia, es el moverse, expandir su legado, o digamos su obra en sí. Creo que hay una dinámica bastante lógica, que es que, cuando empiezas a pintar, primero te preocupas por tu distrito, luego por tu ciudad, luego tu país, luego tu continente y luego vas por otros continentes. Cada vez que vas a una nueva ciudad llegan los retos: son nuevas dinámicas con la policía, con las estructuras; aparte de que conoces

95 *Getting up* es un término inglés propio de la cultura del *graffiti writing*, que define en argot callejero la forma de hacerse notar o dejarse ver mediante la hechura de los grafitis en la ciudad.

96 Entrevista realizada vía correo electrónico por Carolina Sanz al artista urbano Ache, el 25 de agosto de 2023, en la ciudad de Bogotá. Registro de respuestas escritas vía correo electrónico que forman parte del archivo de investigación recolectado para el *Diagnóstico de arte urbano y grafiti 2013-2023*.

> increíblemente una ciudad por medio del grafiti, porque la vas a conocer de una manera que ninguna otra persona la va a conocer. Por eso, yo he ido a Bogotá varias veces. Algo que me interesa y me gusta mucho de Bogotá es que nunca te cansas de pintar, porque es una ciudad muy grande, pero más que todo, me interesan mucho los materiales, porque es una ciudad donde el extranjero puede pintar muy barato y con muy buena calidad, porque las marcas locales han hecho y creado adaptaciones especializadas increíbles para el grafiti.[97]

De esta manera, mediante la voz a voz de las memorias de los artistas callejeros viajeros, las ciudades se insertan en el deseo de la escena, pues está siempre se abre a conocer y vivenciar nuevas culturas y mecanismos de acción para mejorar las técnicas o estrategias, y adaptarlas al contexto según se necesite. Pintar en Bogotá tiene diferencias, entre las que se destaca la recursividad de fusionar las disímiles metodologías y los materiales, debido a la pluralidad de saberes de sus practicantes y los diversos recursos disponibles en el mercado, así como los modos de interacción en los aspectos social y estratégico para ejecutar las pintadas, como lo comentó en una entrevista para el medio digital Rebobinart el artista urbano español Pez Barcelona:

> ¡Colombia es una chimba, papá! Aquí la gente hace más con menos; no tiene tanto presupuesto para comprar pintura, pero lo hacen todo con muchas ganas y con el corazón, cosa que se perdió en Europa y es digno de admirar. Cada año salen artistas supertalentosos. Hay mucha libertad para pintar, y eso motiva a que haya muchos *spots y artistas urbanos dándole caña a la ciudad. Al principio mi obra se llenó de colorido al llegar a Colombia, influenciado por los paisajes, animales, telares, etc.... Ahora creo que mi obra es una mezcla en influencia de tantas cosas que hasta yo no sabría decirte cuál sería mi mayor influencia.*[98]

Como bien lo expresa Pez Barcelona —quien reside en Bogotá—, Colombia es un compendio de culturas, de flora y fauna, de paisajes, de desigualdades y oportunidades, de carencias y aspiraciones, con una población muy rica en talento y conocimientos. La conjunción de todos esos atributos termina por inspirar a los artistas que la visitan. La ciudad de Bogotá, en sí misma es una mixtura que presenta un poco de ese todo. Por ello, hacerse notar en las calles de este amplio panorama resulta desafiante y atractivo. Interpretar en las calles lo que refleja esta ciudad es la oportunidad de dialogar sobre todos esos elementos socioculturales, que pesan mucho más que los aspectos estéticos, pues al plasmarlos en las calles mediante un lenguaje visual se hace visible y masivo lo que se calla y reclama, pues Bogotá posee un contexto convulso que permite el cuestionamiento. Así se pudo apreciar en la visita de la artista urbana alemana Hera, miembro del dúo Herakut, cuando se refirió a su obra más reciente, titulada *The city loves all her children: Now it's on the children to treat each other as equals,* que se traduce en español como *La ciudad ama a todxs sus niñxs por igual: Ahora depende de que lxs niñxs se traten como iguales,* ubicada en la calle 58 con carrera 13, en la localidad de Chapinero, en Bogotá, con motivo de su participación como artista internacional invitada a la séptima versión del Festival Paseo del Color,

97 Entrevista de investigación personal realizada por Carolina Sanz, al escritor de *graffiti writing* Rose CMS, el 28 de agosto de 2023.

98 Entrevista realizada por el medio digital Rebobinart al artista urbano Pez Barcelona, https://www.rebobinart.com/es/pez/ (Recuperada el 22 de agosto de 2023).

realizado en el marco de la Beca Museo Abierto de Bogotá para Festivales de Arte Urbano:

> I got great insight and overview on Bogotá's struggle and its beauty in a short amount of time, yet it all felt so new and intriguing that I developed my sketch and message around my thoughts on the city itself. Thank you everyone who contributed to the artwork. Thank you. [En poco tiempo, con gran perspicacia, obtuve una visión general sobre la lucha de Bogotá y su belleza, pero todo me pareció tan nuevo e intrigante que desarrollé mi boceto y mi mensaje en torno a mis pensamientos sobre la propia ciudad. Gracias a todos los que contribuyeron a esta obra. Gracias a todos].[99]

Durante estos últimos once años, las y los practicantes del arte urbano y el grafiti, tanto nacionales como extranjeros, se han encargado de pintar, intercambiar conocimientos y experiencias, trabajar por sus sueños y hacer latente en los muros el derecho a la libertad de pensamiento y expresión mediante el arte y las escrituras callejeras, y para ello han creado una iconografía de ciudad que presenta a Bogotá como un sinónimo del arte callejero, de sus luchas y de lo que tiene que decir como sociedad. De esta manera han posibilitado la creación del turismo creativo[100] y posicionado a Bogotá como una nueva oferta que satisface las expectativas de sus visitantes, tanto para hacer arte urbano y grafiti como para venir a verlo y disfrutarlo.

Las potencialidades que ofrece Bogotá con su arte urbano y su grafiti dan pie a una visión innovadora de las nociones que definen la ciudad y su oferta turística cultural actual, al tiempo que la destacan entre las otras ciudades de Latinoamérica y posibilitan la percepción de una nueva categorización que la aproxima más al escenario que contiene y hace posible la permanencia de una gran obra artística colectiva y multicultural en constante construcción y renovación.

El arte urbano y las escrituras callejeras de Bogotá vs. el covid-19

Por Camilo Bastidas

En marzo de 2020, la organización Mundial de la salud (OMS) determinó, en su evaluación que el covid-19 puede caracterizarse como una pandemia,[101] debido a los altos y alarmantes niveles de propagación de un virus desconocido por el mundo y que por su gravedad cambió la realidad mundial, pues exigió el confinamiento de todos los seres humanos. El covid-19 hizo que todas las comunidades del mundo tuvieran que replantear su forma de vivir, trabajar y estudiar, y Bogotá no fue su excepción: el 24 de marzo de

99 Reflexión personal publicada por la artista urbana Hera en su Instagram personal. https://www.instagram.com/hera_herakut/ (Recuperada el 22 de agosto de 2023).

100 Según la Unesco, "El turismo creativo permite generar nuevas oportunidades para aquellas actividades centradas en la creatividad que incorporan la propiedad intelectual y abarcan desde la artesanía tradicional a las complejas cadenas productivas de las industrias culturales. Plantea combinar la tradición con la innovación tomando la creatividad como hilo conductor, para detonar un desarrollo mediante la participación y la generación de oportunidades para la comunidad". Unesco (s. f.) *El turismo cultural y creativo hoy.* https://www.unesco.org/es/articles/el-turismo-cultural-y-creativo-hoy#:~:text=Es%20una%20modalidad%20tur%C3%ADstica%20centrada,ser%20viajero%20o%20sentirse%20local

101 OMS (2020, 27 de abril). *Covid-19: Cronología de la actuación de la OMS*. https://www.who.int/es/news/item/27-04-2020-who-timeline---covid-19

2020 se expidió el Decreto 476 del 2020,[102] "Por el cual se dictan medidas tendientes a garantizar la prevención, diagnóstico y tratamiento del covid-19 y la cuarentena en todo el país". Muchas personas perdieron familiares, empresas perdieron trabajadores. Los artistas urbanos, escritoras y escritores callejeros también se vieron afectados física y mentalmente por una nueva dinámica social y económica impuesta por el aislamiento generalizado, donde no se podía salir a trabajar, a pintar, no se permitían las reuniones, no se podían conseguir los materiales necesarios para la realización de las obras. Muchas escritoras y escritores, continuando con su pasión y la esencia del *graffiti writing* y otras escrituras callejeras, rompieron la regla del toque de queda y siguieron con su práctica de bombardear las calles con letras, caracteres, carteles y plantillas. Aunque la verdad es que en Bogotá muchas personas, en algunos barrios populares, incumplieron esta medida por la necesidad de vivir el día a día. Como lo describe el escritor de *graffiti writing* y artista urbano *Oniko*, durante su entrevista,

> … yo salía principalmente solo. Tenía un parcero por ahí, cerca de la Boyacá, y también en Fonti. A veces me la pasaba con él, que él también copiaba para salir. Nos tomábamos las polas y salíamos por ahí de *rose* a pegar bombitas. Yo salía generalmente en la bicicleta. A veces se sentía que estaba más solo. Creo que estas veces más se sentía la presión para pintar, porque al estar también uno solo en la calle, era como uno más fácil de identificar. Entonces creo que eso también a veces daba como un poquito de depresión, pero en general como que estuvo relajado, estuvo chimba, digamos. Creo que alguna vez me cogieron los tombos, y pues ya no era solo como la multa, la prisión por pintar, sino era más el porqué está rompiendo la cuarentena o por qué está haciendo eso. Entonces era más esa cuestión. Ya después de unos meses como que se fue relajando todo un poco. Hasta hubo algo ahí bastante importante para mí, que fue cómo un sector donde nos empezamos a reunirnos todos, ya pasados unos meses del covid, que fue en la zona del "samber",[103] la zona del centro que, de hecho, ahí ya nos empezamos a parchar, yo creo que nos internamos allá en el vicio del grafiti como veinte días, más o menos, y yo creo que ahí, de primera vez, yo me acuerdo que llegamos con Els, con Error, y mal contados como los primeros días, lo que nos habremos pegado como unas 180 bombas entre todos. Pues pegamos muchas bombas, y vamos desde temprano, y solo íbamos a pegar planas allá también, y al otro día también, y al otro día, pues era una como era una zona central, como en una olla, prácticamente como que la policía y salubridad no les importaba nada.[104]

Durante la pandemia también murieron artistas inigualables. Uno de ellos fue el maestro Edgar Tito Rodríguez (Rodez), uno de los mejores artistas de arte urbano en Bogotá. Fue docente y trabajó un largo tiempo en proyectos propios de ilustración. Con el paso de los años, y por una

102 Decreto 476 de 2020, "Por el cual se dictan medidas tendientes a garantizar la prevención, diagnóstico y tratamiento del covid-19 y se dictan otras disposiciones, dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica". https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=110938

103 Samber, nombre abreviado del barrio San Bernardo, en el centro de Bogotá, Localidad de Santa Fe.

104 Entrevista realizada por Camilo Bastidas al escritor de grafiti Oniko, el 22 de junio de 2023, en la ciudad de Bogotá. Registro sonoro que forma parte del archivo de investigación recolectado para el *Diagnóstico de arte urbano y grafiti 2013-2023*.

Oniko y Ambs, Barrio San Bernardo durante la pandemia de covid-19. Registro fotográfico de Els. 2020.

invitación a pintar de su hijo "Nómada", llevó su arte a las calles, donde, con murales de gran formato y sus fantásticas criaturas, se abrió camino en el arte urbano, como lo dice el ciudadano Mateo Ayala, miembro del Colectivo Atempo:

> El mayor legado de Rodez fue enseñarnos a reconocer en el arte la puerta para unir los sueños con la vida. Sus imágenes son portales que muestran la entrega de cuerpo, mente y alma que se necesita para lograr, con una calidad absoluta, visiones que transforman la percepción del ser.
>
> Rodez me dejó pura alegría, esa alegría de pintar y de bañarse en pintura, de reconocer la calma en cada trazo, de cruzar al otro lado de la imagen y ver el mundo como una materia moldeable, ¡esa alegría de vivir cada momento como si fuera el último![105]

Pero al llegar ese momento de encierro, no fue fácil. Cuando apenas el covid-19 estaba empezando en Bogotá, los entes gubernamentales impusieron la restricción a toda práctica, estudio y trabajo en las calles, por el bien de las personas. Comenzaron a recluir a todo el mundo en sus casas y dictaron normas especiales para estar en el espacio público, como ir al supermercado a conseguir los víveres utilizando tapabocas, guantes, gel desinfectante, máscaras plásticas especiales para no contagiar ni ser contagiado. El paro que vivió la ciudad por estar aislada en sus casas hizo que se detuviera toda clase de trabajos, entre ellos, uno de los más importantes y de gran formato que tuvo el arte urbano en la ciudad: el mural de más de 100 metros de altura realizado por los artistas urbanos DJ Lu y Toxicómano en el edificio Barcelona. Es algo que relata artículo "Un graffiti de 100 metros de altura", del portal web Spotty Hostels.[106] Leyéndolo, se interpreta que este par de artistas, con su técnica del esténcil y más de 800 pliegos de papel, comenzó a pintar la fachada de esa torre, pero con la irrupción de la pandemia, se detuvo su labor. En el momento de encerrarse en casa por las medidas impuestas se detuvo por más o menos un mes la culminación de esa obra, hasta cuando la Alcaldía dio el visto bueno para seguir el trabajo. Entonces los artistas urbanos se subieron de nuevo al andamio para terminar su mural. Por ello, la ejecución fue más larga de lo planeado.

En la pandemia, casi todas y todos los escritores de graffiti y artistas urbanos tuvieron que replantearse su forma de actuar. Al comienzo volvieron a las bases del dibujo, retomaron el lápiz y el papel. Comunicados por internet, entre amigos de la comunidad, los escritores de *graffiti writing* comenzaron a realizar intercambios de

105 Bogotart (2021, 4 de abril). *El legado de Rodez para el mundo del arte*. https://bogotart.co/arte-urbano-graffiti/el-legado-de-rodez-para-el-mundo-del-arte/

106 Spotty Hostels (s. f.). *Un graffiti de 100 metros de altura*. https://spottyhostels.com/un-graffiti-de-100-metro-de-altura/

Rodez X, *Nómada*. Registro fotográfico extraído del Flickr de Rodez. 2013.

estilos de grafiti, sketches o bocetos. Una de las ideas principales era escribir el nombre o pseudónimo del escritor o escritora de grafiti y, a partir del intercambio, aprender sobre movimientos de distintas letras. Esto hizo que los escritores y escritoras de grafiti evolucionaran en su técnica, y en esa época, en que estuvieron de lleno boceteando, con ayuda de los medios digitales, muchas personas pudieron comunicarse, compartir información y aprender, como lo dice el artista urbano Chirrete Golden en su entrevista:

> … fue parte de todo un proceso de entender lo que estaba pasando y entender las nuevas dinámicas para esa situación en especial. Digamos que los medios digitales fueron un poco una tabla de salvación ahí. Y muchos nos metimos en ese mundo de lleno, porque también era el momento en que había tiempo de hacerla y de aprender y aprender.[107]

Además del internet, los accesorios digitales, como los celulares, tabletas de dibujo y computadores, fueron de gran ayuda para conectar a las y los artistas urbanos y las y los escritores de grafiti; y también sirvieron para sumergirse en la red, para aprender y ver la participación en los distintos eventos digitales que hubo a nivel mundial.

En Bogotá, el 15 de mayo del 2020, el Instituto Distrital de las Artes-Idartes y la Galería Santa Fe lanzaron la convocatoria Arte Urbano en Contingencia,[108] como parte del Portafolio Distrital de Estímulos.[109] Esa convocatoria buscaba la participación de las y los artistas por un rubro económico que en ese momento era una salvación para muchas personas. La convocatoria estaba dividida en dos categorías. En la primera había que presentar unos videotutoriales de máximo veinte minutos en los que se trataran temas como la creación de productos coleccionables, fanzines, técnicas de grafiti, ilustración y arte digital, y la reutilización de materiales sobrantes de intervenciones, tales como rodillos, brochas, aerosoles y boquillas, entre otros. Esos tutoriales de arte digital comprendían especialidades como ilustración, animación, diseño, técnicas, collage, esténcil y cartelismo. Para la segunda categoría, que se llamaba "Intervenciones desde el hogar",

107 Entrevista realizada por Camilo Bastidas y Carolina Sanz al artista urbano Chirrete Golden, el 26 de junio de 2023. Registro sonoro que forma parte del archivo de investigación recolectado para el *Diagnóstico de arte urbano y grafiti 2013-2023*.

108 Galería Santa Fe (s. f.). Arte Urbano en Contingencia (convocatoria del Programa Distrital de Estímulos del Idartes) https://galeriasantafe.gov.co/premio-arte-urbano-en-contingencia/

109 El Portafolio Distrital de Estímulos reúne convocatorias públicas para optar por becas, premios, pasantías, residencias y un banco de jurados. Se diseña y lanza anualmente con el propósito de fortalecer y reconocer, por medio de los recursos económicos y técnicos, la trayectoria, obras e iniciativas de los agentes artísticos y culturales de Bogotá.

las y los escritores de grafiti y artistas urbanos debían presentar intervenciones sobre utensilios, como bocetos, latas de aerosol, muebles, prendas de vestir, fotos, almohadas, platos y *canvas*.

Por medio de la plataforma "Bogotá Abierta", en una articulación entre el Instituto Distrital de las Artes y el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal, en el segundo semestre del 2020 se realizó la convocatoria ¡Ahí Están Pintados! Los participantes tuvieron la oportunidad de escribir relatos a partir de objetos que encontraban en sus casas y que en ese momento habían adquirido un nuevo significado debido al confinamiento. Los participantes pertenecían a las dieciocho mesas locales de grafiti constituidas hasta ese momento, y la Mesa de Grafiti Mujer, quienes trabajaron junto a más de sesenta familias en talleres que tenían como propósito construir la imagen del relato que cada ganador había escrito, con una temática que incluía teoría del color y estética del grafiti, y que además brindaba la posibilidad de que las familias pintaran lo que se imaginaban con ayuda de las y los artistas. Durante ese semestre, el sector privado, representado por la Fundación Pintuco, generó espacios de participación para las y los artistas al suscribir una alianza con el colectivo Graffiti en la 5, que desembocó en una iniciativa llamada Puente,[110] gracias a la cual en un portal web se publicaron obras de más de veinte artistas de Bogotá, Pasto y Medellín. Así, en un espacio llamado Co-Crear, en donde las personas, instituciones y organizaciones podían cotizar el trabajo mural los estos artistas urbanos, se ofertaron obras que oscilaban entre los 100.000 y 350.000 pesos.

En los meses finales del 2020, la pandemia por covid-19 estaba en un pico alto: muchos de los afectados murieron por la enfermedad, mientras los médicos, enfermeras y paramédicos vivían un momento tenso por la situación en el distrito. En un trabajo mancomunado, un colectivo de artistas urbanos que se hacían llamar Spray on Walls, entre los que se encontraban Elar, Gavilán, Teck24, Juan sin Miedo, Goma, Enka, Mugre Diamante, Deimos, Green Amarilla y Tonra, con ayuda de organizaciones como Acopinturas (gremio de pinturas) y Acoplásticos (gremio de plásticos), realizaron un mural ubicado frente al hospital Méderi (carrera 30 con Américas) en agradecimiento a la labor que el personal hospitalario estaba realizando, poniendo en peligro su vida para salvar las de los demás. La idea nació de un *influencer* de nombre Nicolás Toro, que se hacía llamar "el Rey de la Pintura", quien reunió a este grupo de artistas urbanos. Así lo relata:

> Creamos una iniciativa que buscó rendirle tributo al personal de la salud en Colombia a través del arte y la pintura. El de Méderi es el único mural de arte urbano con estas características en el país, y fue un arduo y bello trabajo... Buscamos combatir la indiferencia con un *gracias*, realizando un llamado a la ciudadanía a fortalecer el autocuidado y la prevención en esta pandemia que está lejos de finalizar.[111]

110 Fundación Compartir (2020, 11 de mayo). *La Fundación Pintuco respalda a los artistas urbanos en cuarentena*. https://fundacioncompartir.org/noticias/fundacion-pintuco-respalda-artistas-urbanos-cuarentena

111 Méderi. *Arte urbano brinda homenaje al sector salud en Colombia. Entrevista a Nicolás Toro, "el Rey de la Pintura"*. https://www.mederi.com.co/content/arte-urbano-brinda-homenaje-al-sector-salud-en-colombia (Recuperada el 6 de septiembre de 2023).

DJ Lu y Toxicómano en acción en la torre Barcelona. Registro fotográfico de Eric Stone. 2020.

Intervención DJ Lu y Toxicómano en la torre Barcelona. Registro de DJ Lu. 2020.

Fuerza minga. Tomada de la página de Facebook de Bogota Graffiti. 2021.

Intervención de Falkon para la Beca Premio Arte Urbano en Contingencia. Archivo de la Galería Santa Fe. 2020.

Retrato de un médico en el mural *Pudimos, podemos, podremos*, realizado por Deimos para los médicos en tiempo de pandemia. Registro fotográfico de Deimos. 2023.

Con el paso del tiempo y la evolución de las medidas de control, y viendo el autocuidado de las personas, se fueron abriendo espacios más versátiles para que las y los escritores de grafiti y las personas practicantes de arte urbano pudieran salir y recuperar ese tiempo perdido de intervenciones en las calles. Con su retorno a las calles, volvieron los festivales. No contaban con un gran número de personas, por las limitaciones de aforo impuestas por la ley, y se realizaban bajo estrictos lineamientos para contener el virus. Entre esos festivales podría mencionarse El Paseo del Color, uno de los que en tiempo de pandemia se logró reactivar en la localidad de Chapinero, con el apoyo de la Secretaría de Cultura de Bogotá y la convocatoria del Programa Es Cultura local.

Durante el tiempo en que estuvieron vigentes las restricciones de reunión social por la pandemia, poco a poco la escena del grafiti, con sus escritoras y escritores, comenzaron a concurrir a las esquinas, inconformes con un escenario tan desfavorable para la libre expresión de la escritura ilegal. La represión policial por las reglas de autocuidado y aislamiento personal tenía más control sobre la población en ciertas zonas de Bogotá. Eso contribuyó a que la actividad de los grafiteros no se detuviera del todo: a menor ritmo y de forma más clandestina, se mantuvo, como lo recuerda el escritor de graffiti NN del grupo APC, artista chileno que residió en Bogotá en ese tiempo:

> Al ser los únicos en la calle, los tombos te pueden ver a varias cuadras, o los celadores y taxistas les pueden tirar el dato a los tombos. Con la soledad es más breve que lo pillen a uno, porque en la calle solo hay tombos, habitantes de calle, celadores y taxistas.[112]

A pesar del avance de la pandemia, llegó el momento en que varios sectores de Bogotá comenzaron a reinventarse buscando nuevas formas de trabajo o tratando de reiniciar sus antiguas labores. El grafiti también hacía el intento, pero por su naturaleza, su escenario solo lo podía encontrar en las calles, uno de los lugares más peligrosos en ese momento, no solo por el coronavirus, sino también por la represión policial. De hecho, en varios sitios de la ciudad era imposible transitar sin ser detenido por la policía. Con las ganas de volver su actividad, las y los artistas urbanos y las y los escritores de grafiti comenzaron a realizar pintadas más clandestinas con mensajes de protesta por la situación de confinamiento del país y la ciudad. En Bogotá, muchos barrios sufrieron hambre. La población en condiciones de vulnerabilidad llegó a sufrir pobreza extrema mientras el gobierno malgastaba su presupuesto en otras necesidades no tan importantes. Así lo expone Andrés Quintero, del colectivo Bogotart, autor del libro *Que no le falte calle:*

> Los artistas se volcaron a las calles con un trabajo más clandestino, más colaborativo, con un mensaje social mucho más fuerte. Se pintaron murales alrededor del país con el mensaje "Nos están matando". Esto es algo que unió a todos los colectivos de graffiti y arte urbano en la mayoría de ciudades para hacer un llamado sobre las muertes de líderes sociales.[113]

112 @sinsecuencia (2020, 17 de julio). El grafiti no pide permiso, ni siquiera para salir a pintar en cuarentena. Entrevista realizada al escritor de grafiti NN. Revista *Cartel Urbano*. https://cartelurbano.com/ciudadunder/el-grafiti-no-pide-permiso-ni-siquiera-para-salir-pintar-en-cuarentena (Recuperada el 6 de septiembre de 2023).

113 María Paula Lizarazo y María José Noriega Ramírez (2021, 5 de mayo). La humanidad y el arte en crisis: ¿Qué sigue para nosotros? Entrevista a Andrés Quintero, del colectivo Bogotart. *Magazín Cultural, El Espectador*. https://www.elespectador.com/el-magazin-cultural/la-humanidad-y-el-arte-en-crisis-que-si-

En abril del 2021, aunque continuaba en aumento el número de contagios, el grafiti y el arte urbano de Bogotá se unieron a la lucha social por los derechos humanos y una mínima dignidad de vida. Estaban en contra de la brutalidad policial, que con el asesinato del señor Javier Ordóñez hizo que la ciudad explotara. Así comenzó a abrirse una nueva página en la historia de Colombia, cuyo punto culminante sería el estallido social.

Las acciones son las que hacen memoria e historia en un país: Prohibido olvidar

Por Juan David Quintero Arbeláez
@juandavidquinteroarbelaez

Eso que ustedes llaman disturbios
es el único lenguaje que tienen los que
nunca son escuchados.
Martin Luther King

Este texto aborda un periodo de la historia de Colombia en el que las manifestaciones, protestas, inconformidades e ideales se encontraron en las calles de todo el país. Desde el 2019, en diferentes países de Latinoamérica, las multitudes salieron a marchar masivamente buscando expresar su justificada rabia y descontento por el estancamiento económico, la desigualdad social y educativa, la corrupción, la violencia contra líderes y lideresas sociales, el trato que recibían los firmantes del Acuerdo de Paz y las comunidades afrocolombianas e indígenas, además de otros problemas específicos de cada país.

El estallido social que se inició en todo el país se fue propagando por cada ciudad, ajustándose a sus dinámicas locales. En Bogotá, los puntos de resistencia y permanentes de concentración se fueron definiendo por localidades. La resignificación de la lucha popular y el espacio público como escenario de resistencia, las nuevas cartografías urbanas, al tiempo que se definían topográficamente, fueron renombradas: el Portal de las Américas pasó a ser llamado Portal de la Resistencia; el puente de Santa Librada recibió el nombre de puente de la Dignidad; en Soacha, el punto de encuentro fue puente Resistencia, y puente Dignidad en Usme, y como esos, hubo otros lugares que experimentaron cambios. "El espacio urbano ha sido negado para los jóvenes. Allí somos vulnerados de múltiples formas. Hoy lo vemos como una reivindicación, como la retoma de la ciudad desde lo que somos y queremos", agregaban los jóvenes de la Asamblea Popular de Engativá.

El arte se manifestó por medio de la música, la gráfica, la *performance*, la literatura y la pintura en la calle. Este fue el camino por el cual optaron pacíficamente los jóvenes, estudiantes y algunos artistas como colectividad contra las injusticias de un gobierno que durante casi veinte años cometió todo tipo de atropellos y homicidios extrajudiciales.

Esta corta reflexión se divide en dos momentos históricos que, sin duda alguna, contribuyeron a generar cambios en el sistema político y en el cultural, con lo cual se abrió paso a una nueva esperanza. En el primero, la cultura se mostró en su forma más precaria y desamparada por las instituciones privadas y públicas, y se vio cómo se desvanecían muchos de los proyectos que ya existían, al tiempo que renacían otros a raíz de la necesidad. En el segundo, una reforma tributaria acompañada de otros factores políticos y la misma pandemia del covid-19 detonó en las comunidades y logró que la protesta diera paso del plano virtual a las calles.

En medio de la efervescencia de la protesta social latinoamericana cayó la pandemia. Las acciones sociopolíticas que estaban tomándose el espacio público en distintos países mutaron, y las redes sociales se convirtieron en el nuevo

gue-para-nosotros-article/ (Recuperada el 6 de septiembre de 2023).

escenario de manifestación, lo que hizo que un sinnúmero de artistas de todos los rincones de la región siguiera movilizándose. Fue así como esas fuertes manifestaciones gráficas que dieron de qué hablar durante épocas dictatoriales, como las décadas de los setenta y los ochenta, tomaron nuevamente una fuerza inconmensurable.

La cultura se vio fuertemente afectada por la pandemia. Las galerías, los museos, estudios de arte, tiendas especializadas y espacios independientes, en su mayoría tuvieron que cerrar, ya que las condiciones no eran las óptimas, y los artistas se vieron totalmente desprotegidos, ya que las políticas culturales y la estabilidad laborar seguían el camino de la precariedad. En otras palabras, una vez más el desamparo se vio reflejado en el campo de la cultura.

Los creadores que cultivaban las distintas disciplinas, como la fotografía, el arte urbano, el graffiti, los carteles, la música, la ilustración y el video, levantaron su voz en pleno confinamiento. Como no estaban permitidas las aglomeraciones, las inconformidades se manifestaron de manera virtual y con proyecciones en las fachadas de los edificios. Proyectos como @streetdente, en Bogotá, reunió a varios artistas que enviaban sus mensajes acompañados de una canción para que fueran proyectadas por videobeam en los muros de la ciudad, y que se retransmitían por las redes sociales del colectivo. MA.S.A. (Manifestación Social Audiovisual) también realizó proyecciones sobre monumentos y edificios, impresiones masivas de carteles, empapeladas con materiales de diferentes colectivos, ollas comunitarias que recurrían a la solidaridad y la comunicación. @purovenenofire llegó a ser uno de los colectivos que lograron mayor difusión de material creado de forma libre (carteles), al hacerlo circular por todo el país.

La revista virtual @la_racion_col se encargó de invitar durante el año 2020 a diferentes artistas del graffiti writing, trabajadores en el espacio público, skaters, artistas, gestores culturales de las artes y otros campos, a participar en esa plataforma. La

Nos están matando. **Intervención estilo bloque de letras. Fotografía tomada de *El Espectador*. 2021.**

Intervención en el Monumento a los Héroes. Registro fotográfico de Camilo Bastidas. 2021.

invitación se compartía por medio de WhatsApp e Instagram, y trataba de alivianar la recesión económica y mental a causa de la pandemia y el aislamiento preventivo.

El intercambio de imágenes, mensajes, ilustraciones y denuncias de asesinatos, las banderas rojas que simbolizaban el hambre que estaban pasando las familias, el incremento de feminicidios por el aislamiento y el desamparo, fueron el pan de cada día durante esa horrible noche que quedó marcada para todos y todas en este país.

Los mensajes con los que se interactuó durante el aislamiento desbordaron la virtualidad para tomarse las calles del país, pues había que interactuar en las calles.

En medio del confinamiento que se estaba viviendo, el gobierno del expresidente Iván Duque empezó a tramitar una nueva reforma tributaria, y otro par que afectaba los sistemas de salud y pensiones, que generaron enorme descontento en los colombianxs, un descontento que se sumaría a otro dirigido en general contra a su gobierno por el mal manejo de la pandemia y por el fuerte malestar social que causaba el desmedido abuso de la fuerza pública, entre otros factores. Todo esto terminó por colmar la paciencia de los colombianxs, que el 28 de abril del 2021 se volcaron a las calles del país para volver a habitarlas, esta vez con su digna rabia. Las cifras del horror de un mes de protestas pronto se evidenciarían. La plataforma Temblores ONG exponía, hasta el 28 de mayo, los siguientes datos: 43 víctimas de violencia homicida, presuntamente por parte de la policía; 47 víctimas de violencia en los ojos; 21 víctimas de violencia sexual por parte de la policía; 1133 víctimas de violencia policial; 1445 detenciones arbitrarias por parte de la policía; 3405 casos de violencia policial; 379 desaparecidos.

Los artistas no fueron ajenos y se unieron, dejando a un lado el individualismo y ego artístico, ya que la situación afectaba a todo el gremio. El arte urbano, el grafiti, el cartelismo, los fanzines, la música y las ollas comunitarias retumbaron en el país en forma de protesta pacífica. No se hizo esperar en las calles capitalinas la pintura, pero esta vez con mensajes de protesta. Aparecieron grandes bloques de arte táctico en distintos lugares, como frente a la JEP, en respuesta a la convocatoria realizada por el colectivo M9S, a la que se sumaron aproximadamente trescientos ciudadanos de diferentes agrupaciones y organizaciones sociales y artísticas para ejecutar una intervención de doscientos metros en la que se exponía la pregunta por los 379 desaparecidos

en el marco del paro nacional. Esos casos se sumarían a los 82472 desaparecidos en el país.

> El paro nacional juntó muchísimos gremios que tenían diferencias o simplemente no habían cruzado miradas. Estuvo la ciudadanía, estudiantes, profesores, las familias de los desaparecidos, universidades, primera línea, incluso hasta actores, artistas y cantantes a favor del paro nacional; es allí cuando la sociedad alza la voz como causa, y tanto el graffiti como el arte urbano juegan un papel fundamental en la consolidación de ese SENTIR. Finalmente, como consecuencia se pintaron cientos de murales alusivos al paro nacional, no solo en las calles, sino en los buses articulados del sistema, estaciones de policía y monumentos.[114]

Los juicios que se realizaron a los monumentos también se hicieron ver. En Bogotá, el 7 de mayo de 2021, la estatua del conquistador Gonzalo Jiménez de Quesada, ubicada en la plazoleta del Rosario, fue derribada por los indígenas misaks en protesta contra el exterminio cultural y físico de los pueblos nativos. Ese lugar fue renombrado como *plazoleta Misak*. El Monumento a los Héroes fue uno de los puntos de encuentro más importantes y significativos para los jóvenes, estudiantes, artistas, colectivos y protestantes en el estallido social. El monumento fue intervenido con diferentes clases de mensajes y carteles, como "Enemigo público", "6.402 héroes", "Fuerza pueblo", "Renacer" y "Guerreras ancestrales", entre otros.

Intervención en portón. Registro fotográfico de César Rubio. Año 2021.

La digna rabia organizó un despertar en muchxs de lxs artistas, jóvenes que se pusieron a la tarea de liderarlo personalmente y en comunidad, a hacer juntanzas, crews, colectivos y ejercicios de reflexión para que ese estallido y voz de protesta fuera mucho más grande y duradero. Los pisos pintados en gran formato (arte táctico), los carteles, bloques, códigos QR, stickers y murales trazaban el camino hacia un cambio y grito de justicia. Se logró concebir la masificación de la imagen, del concepto y las ideas.

Nunca se olvidarán algunas frases, como "Vamos a pintar hasta que nos escuchen", "Prohibido rendirse", "Policía asesina", "Juntxs somos invencibles", "Desaparacidxs ¿dónde están? 379 – 82.472", "No se viola, No se toca, No se mata", "No somos territorio de guerra", "Furiosas, guarichas, vivas y libres". Son las memorias de un país que, por medio del arte, salió a las calles a protestar por una turbulenta nación que va encaminada al cambio.

114 Entrevista realizada vía correo electrónico por Carolina Sanz al fotógrafo de *graffiti writing* y arte urbano Exhumando Fotos, el 29 de junio de 2023, en la ciudad de Bogotá. Registro de respuestas escritas vía correo electrónico que forman parte del archivo de investigación recolectado para el *Diagnóstico de arte urbano y grafiti 2013-2023*.

Hasta aquí las sonrisas de Jaime Garzon. **Registro fotográfico del Mal Crew. 2013.**

La avenida Jorge Eliécer Gaitán: Un corredor de la memoria

La avenida Jorge Eliécer Gaitán, o avenida El Dorado, correspondiente a la calle 26, cruza Bogotá de oriente a occidente, en un trazado que va desde los cerros orientales, en la carrera tercera, hasta el aeropuerto internacional El Dorado, siendo la avenida de entrada a la ciudad desde este aeropuerto. Por ella han transitado turistas y personajes relevantes, tanto nacionales como extranjeros, en sus visitas a Bogotá. En esta avenida, que podemos considerar un eje central para Bogotá, se encuentran ubicados el Centro Administrativo Nacional, la Gobernación de Cundinamarca, la Embajada de los Estados Unidos de América, el Centro Administrativo Distrital, la Dirección de la Policía Nacional, la Universidad Nacional de Colombia, la Hemeroteca Nacional, la Biblioteca Nacional, la Contraloría General de la Nación y la Registraduría Nacional del Estado Civil, entre otras importantes entidades públicas distritales y del Estado. También se encuentran ubicados hitos y referentes físicos de nuestra memoria como país, como el parque del Centenario de La Independencia, entre las carreras quinta y séptima; el conjunto funerario del barrio Santa Fe o Cementerio Central, "constituido por el Cementerio Central y tres cementerios extranjeros que lo rodean: el Cementerio Británico, por el oriente, y los cementerios Alemán y Hebreo por el occidente".[115] Y en las últimas décadas se han construido sobre esta avenida el Centro de Memoria Paz y Reconciliación, y se encuentra en construcción el Museo de Memoria de Colombia, que hace énfasis en la memoria por la no repetición de la violencia en el país.

Estas instituciones administrativas y del poder, así como los espacios públicos que la rodean, le han dado un contexto propio a la calle 26, siendo la vía por la cual se han movilizado innumerables manifestaciones de la ciudadanía, que ha plasmado en los muros la exigencia de sus derechos, sus solicitudes de apoyo, sus denuncias y reclamos; también figuran allí la reivindicación de los pueblos étnicos y un sinnúmero de peticiones e inconformidades que serían casi imposibles de mencionar una a una.

115 Corporación La Candelaria (2006). *Guía de los cementerios británico, alemán y hebreo*, p. 13. https://idpc.gov.co/publicaciones/producto/guia-de-los-cementerios-britanico-aleman-y-hebreo/

El valor de la palabra de Jaime Garzón. **Registro fotográfico del Mal Crew. 2017.**

En este sentido, la calle 26 es un corredor donde la ciudadanía se manifiesta respecto a su realidad y por la memoria de sus víctimas. Citando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, se pueden entender por memoria

> … las formas en que las personas y los pueblos construyen sentido y relacionan el pasado con el presente en el acto de recordar respecto de graves violaciones a los derechos humanos y/o de las acciones de las víctimas y sociedad civil en la defensa y promoción de los derechos humanos y valores democráticos en tales contextos.[116]

Las calles de la ciudad, como ya se ha afirmado, son el escenario de comunicación para quienes no son escuchados. Las escrituras callejeras y el arte urbano no solo han sido prácticas culturales o artísticas de grupos minoritarios, sino que también se han convertido en herramientas que se usan para generar memoria colectiva respectó a la realidad del país. Son, pues, la posibilidad de superar la limitación de la comunicación, al tiempo que hacen visibles a muchas comunidades y otorgan su reconocimiento colectivo. Además, denuncian y sacan a la luz las violencias del Estado, el silencio y la falta de empatía de algunos sectores de la sociedad respecto a los miles de desaparecidos o asesinados por el conflicto en el país, y por medio de murales, carteles y diferentes intervenciones de arte urbano independiente, permiten que la ciudadanía general sepa de los abusos de autoridad, de las muertes ocasionadas por organismos del Estado, de las violencias y discriminaciones de género, de los feminicidios o las decisiones políticas que excluyen o segregan a poblaciones, entre muchos otros intereses, denuncias o reclamos.

Quizá la primera manifestación artística dedicada a la memoria del país sobre la calle 26 se encuentre con el monumento a Jorge Eliécer Gaitán, ubicado en la carrera 19, al costado norte. Su inauguración tuvo lugar el sábado 4 de junio de 1966, en el marco de los homenajes que recordaban la memoria del líder asesinado. Pascual del Vecchio di Ruggiero donó a la ciudad el busto, que fue modelado por Alonso Neira y

116 CIDH (2017). *Principios sobre políticas públicas de memoria en las Américas. Resolución 3/2019*, p. 3. https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/resolucion-3-19-es.pdf

Bloque *Caso colectivo 82*. Registro fotográfico de César Rubio. 2023.

Bloque *Ecofemigenocidio*. Registro fotográfico de Camilo Bastidas. 2023.

fundido por Bernardo Vieco. Su ubicación original estaba en la carrera 17 con la calle 26.[117]

En el año 2013, con la Beca Ciudad de Bogotá, el arte urbano empezó a ser parte y a hacer presencia en esta dinámica de memoria colectiva con intervenciones de gran formato. Se han desarrollado murales que destacan a personajes y escenas que hacen parte de la memoria social y visual de Bogotá, como el mural en homenaje a Jaime Garzón, del Mal Crew, y el *Beso de los olvidados,* de Vértigo Graffiti, los cuales permanecen aún hoy y se han vuelto parte de los íconos de la ciudad. También en 2013 comenzaron a aparecer los grandes bloques de letras con el mural *Santos sepulcros,* que evidencia un reclamo directo sobre los falsos positivos, víctimas de desapariciones forzadas por parte del Estado, modificado en 2014 a *Mon santos sepulcros,* realizado por colectivo MAK-Karma. En ese mismo año se desarrollaron las intervenciones murales del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación en denuncia y homenaje a las personas asesinadas pertenecientes a la UP y a las personas desplazadas en el país, entre ellos, *el Mural por la memoria y los desplazados,* pintado por Chirrete y el crew APC. Poco a poco, familiares de las víctimas abatidas por la policía durante el estallido social, mujeres con denuncias sobre las cifras de víctimas[118] de feminicidios, y familiares de víctimas de desapariciones forzadas, fueron dejando sobre la 26 un claro homenaje de reivindicación, respeto y valoración de sus seres queridos. En esas intervenciones quedaba implícito un mensaje sobre la importancia de las vidas de la ciudadanía, para expresarle al poder gubernamental y a la ciudadanía en general el deseo de que se reconozcan esos crímenes y se diga no a la repetición de esos hechos, para contribuir, de este modo, a la creación de la memoria visual y escrita de la ciudad y el país.

> Así pues, las diferentes expresiones artísticas son una muestra simbólica que pone de manifiesto a la sociedad y sus ciudadanos la

117 IDPC (2008, septiembre). Bogotá: *Un museo a cielo abierto. Guía de esculturas y monumentos conmemorativos en el espacio público*, p. 335. https://centrodocumentacion.idpc.gov.co/opac-tmpl/cendoc/apariencia%20cendoc/site/images/descargas/museoacielo.pdf

118 "La CIDH entiende por *víctima* a toda persona o grupo de personas que hayan sufrido, individual o colectivamente, graves violaciones a sus derechos humanos. Se comprende también en esta noción a las y los familiares inmediatos que como consecuencia han enfrentado sufrimiento y angustia como resultado de tales violaciones". CIDH, *Principios sobre políticas públicas de memoria, op. cit.*, p. 4.

Bloque *Fieras con los violadores*. Registro fotográfico de Camilo Bastidas. 2023.

> dimensión de la tragedia y la necesidad de no repetirla. Se trata de otras maneras de abordar y narrar la violencia más allá de lo jurídico y académico, con la intención de comprender y visibilizar realidades que se abordan con poca frecuencia en el ámbito de lo público, como es la desaparición forzada.[119]

Este proceso, que lleva más de once años, ha derivado en que la calle 26 sea interpretada y vivida como un corredor diseñado para la memoria ciudadana, pues aglutina intervenciones críticas que develan a toda la ciudadanía estos casos para rescatarlos del olvido colectivo y responsabilizar a diferentes actores de la sociedad. Así pues, gracias al arte, los artistas, las víctimas y familiares de las víctimas han visto en los muros de la calle 26, o avenida Jorge Eliécer Gaitán, un espacio para la memoria colectiva del país, en donde, a partir de algunas de las intervenciones gráficas o escritas que se han hecho sobre los muros de esta avenida, se hace pública y colectiva una realidad que afecta al país y que muchas personas se niegan a aceptar, como los falsos positivos, los asesinatos de civiles durante las manifestaciones del estallido social del 2021 o las desapariciones forzadas por organismos del Estado.

Sobre esta avenida se encuentran ubicados los murales en homenaje de las víctimas del Caso Colectivo 82, realizados entre la Comisión de la Verdad, el Colectivo Social Beligerarte y familiares de los desaparecidos. El caso comprende los hechos ocurridos entre marzo y septiembre de 1982, cuando

> … el escuadrón Muerte a Secuestradores (MAS), con ayuda del F2 de la Policía, detuvo y desapareció forzadamente a trece personas. Entre ellas estaban ocho estudiantes de universidades públicas de Bogotá, a quienes acusaron de haber secuestrado y asesinado a los hijos del narcotraficante Jáder Álvarez.[120]

Martha Ospina, hija de Hernando Ospina Rincón, desaparecido el 11 de septiembre de 1982, asegura respecto a una intervención realizada en el 2021 sobre la calle 26:

119 Alejandro Valderrama Herrera (s. f.). *Arte y cultura como procesos de sanación y memoria en Colombia*. ICIP. https://www.icip.cat/perlapau/es/articulo/arte-y-cultura-como-procesos-de-sanacion-y-memoria-en-colombia/

120 Comisión de la Verdad (s. f.). *Caso del colectivo 82*. https://www.comisiondelaverdad.co/caso-del-colectivo-82

Bloque *Monsantos sepulcros.* Registro fotográfico de César Rubio. 2014.

> Siento que, en 39 años, este momento nos ha dado la oportunidad de expresar nuestras emociones y sentimientos para dar las ideas de este mural. Yo me siento feliz porque me siento recogida y creo que este espacio va a permitir que muchas personas se enteren no solo del caso de mi papá, sino que el flagelo de la desaparición forzada existe para que toquemos más corazones, porque aquí somos insensibles: con tantos miles de desaparecidos, y no reaccionamos.[121]

Los colectivos, ciudadanos y artistas que han organizado estas pintadas se convierten en activistas que con una postura intelectual, reflexiva e investigativa se comunican con el otro mediante el arte, apropiándose de los espacios con intervenciones pictóricas de gran formato, creando así una trinchera poderosa que se enfrenta a la corrupción, el olvido, la desidia y la injusticia. Su voz irrumpe con un estallido visual que crea, recrea y forja memoria ciudadana con sus intervenciones, en su gran mayoría autogestionadas, libres y autónomas, desarrolladas con la participación de diferentes sectores sociales, artistas, familiares, víctimas, sociedad civil —organizada o no—, razones que otorgan un valor simbólico, sensible y de reconocimiento muy fuerte, que se convierte en un aporte fundamental a la construcción de la memoria colectiva, no solo de una ciudad, sino de un país que está acostumbrado a la violencia y a olvidar u ocultar a sus muertos por miedo o por falta de empatía.

> En consecuencia, las diversas estrategias y acciones creativas y artísticas juegan un rol fundamental en la construcción de paz de dos maneras específicas. Por un lado, el arte emerge como forma de comunicación, denuncia-protesta y también como crítica-resistencia y manifestación social y política, posibilitando espacios de transformación social. Por otro lado, el arte surge como escenario que formula preguntas, como una herramienta de autodescubrimiento, de tramitar, reelaborar y resignificar traumas, sanarse en lo íntimo y en lo público, de narrarse y de construir memoria de otra manera.[122]

Sobre la avenida Jorge Eliécer Gaitán está ubicado el mural de bloque de letras *Ecofemigenocidio*,

121 Comisión de la Verdad (2021, 29 de octubre). *Un mural para mantener viva la memoria de 13 personas detenidas desaparecidas en 1982.* Entrevista a Martha Ospina. https://web.comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/mural-memoria-colectivo-82-personas-detenidas-desaparecidas

122 Alejandro Valderrama Herrera (s. f.). *Arte y cultura como procesos de sanación y memoria en Colombia, op. cit.*

Bloque *Policía asesina.* Registro fotográfico del archivo de M9S. 2021.

Bloque *País indolente.* Registro fotográfico de César Rubio. 2023.

Bloque *Piromanía-despierta*. Registro fotográfico de César Rubio. 2023.

realizado por el Colectivo M9S para denunciar el aumento de feminicidios y la violencia de género. También está la Galería Feminista Siempre Vivas, ubicada en el costado suroccidental de la calle 26 con carrera 30, un espacio de arte, cuidado y memoria para las mujeres, las disidencias sexuales y de género, con intervenciones gráficas y escritas realizadas por la Colectiva de Mujeres Muralistas en alianza con otras mujeres y colectivos. Asimismo, encontramos los bloques de *Piromanía y Manzanas podridas, policía asesina*, que fue recientemente cubierto con una intervención artística de *paste up*, a pesar de ser un espacio simbólico reconocido por la escena del arte urbano y el grafiti, y por la ciudadanía, y que por medio de la metáfora de las manzanas podridas narraba y criticaba la manera en que muchas veces la policía se ha excedido en sus acciones de vigilancia o control, causando la muerte de ciudadanos.

Sería un gran error que este tipo de espacios artísticos, sociales y simbólicos llegaran a perderse con el tiempo, o se taparan o no se permitiera la restauración de las obras por los autores —como los colectivos, comunidades y artivistas[123] lo han hecho desde el año 2013 hasta la actualidad—. Eso significaría el triunfo de la censura sobre el derecho a la libertad de expresión y creación en defensa de la memoria, y afectaría la fusión de la participación ciudadana con los artistas callejeros que buscan expresarse artísticamente exponiendo un contenido social explícito. Eso, en la colectividad bogotana, ocasionaría rechazo y protesta contra la censura y la impunidad, que es precisamente lo que denuncian esos murales y bloques de palabras. La importancia sociocultural de este tipo de manifestaciones artísticas callejeras radica en que, con el pasar de los años, el corredor de la calle 26 se ha convertido en un espacio en el que, por medio del arte, se expresa la verdad sobre la situación que padece un gran número de personas. Las obras allí realizadas reflejan el clamor popular valiéndose de medios como el pictórico, el gráfico y el escrito. Así se hace tangible en la ciudad esta triada que permea las dinámicas del arte contemporáneo, que persigue ser más social e interactivo, porque relaciona las realidades socioculturales con los pensamientos de las y los artistas para generar reflexiones que se traducen en obras que terminan por empujar agendas de interés político, reivindicativo y educativo.

Así, la memoria del país se consolida mediante la elaboración crítica y reflexiva de los hechos pasados, para que, mediante actos de reiteración, se recuerde lo indebido e injusto. Ese es un derecho y un deber al que debe aspirar la nación para poder perdonar y cerrar las heridas ocasionadas por un conflicto armado de muchos años en los que ha medrado la corrupción y han quedado en la impunidad múltiples feminicidios, injusticias y falsos positivos. El espacio público cumple un papel importante en la interacción y la difusión de estos mensajes a la sociedad, ya que, por medio del arte urbano, los murales y los mensajes que se plasman en las calles, las personas pueden recordar, conocer y reconocer hechos violentos que han ocurrido y que han cambiado el sentido de la vida de quienes fueron y siguen siendo víctimas de la violencia en el país. Las escrituras callejeras y el arte en las calles permiten que la memoria de las víctimas sea reivindicada y preservada en la historia para que ese tipo de hechos no se repitan.

Pero la memoria y los mensajes que nos deja la calle 26 no hablan solo de las víctimas, sino que se expresan contra la censura y la exclusión con las que algunas autoridades han pretendido silenciar las escrituras callejeras y el arte urbano.

123 *Artivista* es una fusión de las palabras "activista" y "artista". El neologismo se utiliza para definir a una persona que practica alguna de las vertientes del arte y lo utiliza como canal crítico y explícito para luchar, defender o expresar en acciones artísticas directas un punto de vista respecto a las luchas por los cambios sociales o políticos que pretende y persigue.

Dos hechos que han motivado intervenciones masivas en la calle 26 son ejemplo de estas intenciones. El primero sucedió en 2013, cuando la Policía de Bogotá, encabezada por uno sus oficiales, no solo acompañó al cantante Justin Bieber a hacer un grafiti sobre la calle 26, sino que prestó sus patrullas para iluminar el sector y garantizar la seguridad de dicho cantante.[124] Como dijo Gustavo Trejos en ese momento, "mientras que a los grafiteros acá en Colombia se les agrede, se les lleva a los calabozos a lavar baños, entre otras, a un artista internacional se le escolta para que él sí pueda realizar su arte".[125]

No menos grave fue una decisión que tomó la Policía en 2014, tras la destitución de Gustavo Petro como alcalde de Bogotá, de cubrir con pintura gris los murales de la calle 26. Poco después, el mismo "comandante de la Policía Metropolitana, general Édgar Sánchez, dijo que la Policía fue la que tomó la iniciativa de limpiar los muros de la calle 26 y reconoció que la fuerza pública se extralimitó en su labor".[126] Este acto motivó la reacción de la población de practicantes de *graffiti writing* y arte urbano de Bogotá, que procedieron a una retoma de la avenida Jorge Eliécer Gaitán con arte urbano gráfico y escrituras callejeras, como un acto de dignidad y participación ciudadana por medio de estas prácticas culturales.[127]

Por tanto, queda claro que espacios públicos como el corredor de la 26 juegan un papel fundamental en la interacción y difusión de mensajes que plantean la preservación y reivindicación de la memoria colectiva en la sociedad.

Todas esas escenificaciones que aglomeran las escrituras callejeras y al artivismo[128] plasmado en las intervenciones de arte urbano, son tácticas creativas que posibilitan que las víctimas puedan ser reivindicadas en la historia mediante la reflexión artística sobre los hechos que las han afectado, para evitar su repetición.

124 *BBC News Mundo* (2013, 31 de octubre). *Polémica en Colombia por grafiti de Justin Bieber.* https://www.bbc.com/mundo/ultimas_noticias/2013/10/131031_ultnot_colombia_polemica_grafiti_justin_bieber_jp

125 *Críticas a Policía por acompañar a Justin Bieber a pintar grafitis.* (2013, 31 de octubre). *El Espectador.* https://www.elespectador.com/bogota/criticas-a-policia-por-acompanar-a-justin-bieber-a-pintar-grafitis-article-455751/

126 La Policía de Bogotá reconoció que se extralimitó en su labor borrando grafitis. (2014,31 de marzo). *El Espectador.* https://www.elespectador.com/bogota/policia-de-bogota-reconocio-que-se-extralimito-en-su-labor-borrando-grafitis-article-483933/

127 Santiago Valenzuela (2014, 29 de marzo). "Nos vamos a tomar la 26", *El Espectador.* https://www.elespectador.com/bogota/nos-vamos-a-tomar-la-26-article-483658/

128 "El artivismo se define como una hibridación entre el arte y el activismo. Arte reivindicativo y de resistencia. Visibilidad, durabilidad y riesgo son los rasgos específicos de una intervención que conlleva un claro mensaje sociopolítico". *Art Madrid* (2020, 13 de febrero). *Artivismo: La reivindicación desde el arte*. https://www.art-madrid.com/es/post/artivismo-la-reivindicacion-desde-el-arte

Capítulo

6

Las mujeres como protagonistas del arte urbano y el grafiti de Bogotá

Bastardilla. Mural realizado por Bastardilla. Registro fotográfico de Ark. 2015.

Reflexiones de lo femenino en el arte urbano y el grafiti de Bogotá

Por Carolina Sanz
@carolinasanzart

En la actualidad, las mujeres han tomado un papel protagónico, no solo por abolir la censura histórica que existió hasta hace pocas décadas, sino por hacer valer sus derechos y hacerse presentes en distintos ámbitos con equidad y participación activa. Entender e incluir el punto de vista de las mujeres en la sociedad bogotana ha generado respuestas diferentes, creativas y novedosas a las diversas problemáticas que emanan de las dinámicas propias de la ciudad.

El rol protagónico de las mujeres en el arte urbano y el grafiti de Bogotá se ha hecho evidente desde los primeros pasos que dieron estas prácticas en la ciudad, pues a lo largo de veinte años hemos podido ver cómo han dejado su huella en las paredes de la ciudad distintas escritoras de *graffiti writing* y artistas urbanas que han sido líderes y voceras en sus respectivas épocas, como Fear, Cloe, Zas, Era, Zurik, Mona Prisma, Lady Cristal, Ambs, Uruz, Zumo, Seven, Price, Mada, Quiña, Snorky, SDR, Bastardilla, Erre, Lili Cuca, Colectiva de Mujeres Muralistas, Ars, Ledania, Mugre Diamante, Soma Difusa, Katherine Gallardo "Dxiil", Leela, Nats Garu y Colectiva Gallinas Furiosas, entre muchas otras.

No se viola, no se toca, no se mata. **Mural realizado por la Colectiva Gallinas Furiosas. Registro fotográfico del archivo de la Colectiva Gallinas Furiosas. 2021.**

Sin embargo, en el arte urbano y el grafiti de Bogotá ha primado casi siempre el punto de vista masculino. Pero entre 2013 y 2023 hemos observado que la participación de las mujeres se ha incrementado. Este fenómeno ha destacado sus voces y ha dejado en claro que ejercen un poderoso impacto a través de su presencia y conocimientos, a pesar de que aún se las considera parte de un grupo minoritario.

Es oportuno reflexionar sobre la participación de las mujeres en estas prácticas clandestinas, porque así podremos analizar las diferentes maneras en que ocupan las calles y experimentan su condición de feminidad en la sociedad actual. Esto abre una ventana que nos deja ver que involucrarse en actividades callejeras, nocturnas, transgresivas, competitivas y participativas implica desafiar muchos paradigmas socioculturales que han relegado a las mujeres a un papel subordinado que requiere el respaldo masculino para sobrevivir.

El hecho de que las mujeres se hayan adentrado y mantenido en prácticas que por tradición les estaban negadas nos demuestra de manera tangible que en la contemporaneidad las escritoras de grafiti y las artistas urbanas que ejercen su actividad en Bogotá han alcanzado una jerarquía que tienen bien merecida. Al discutir estos aspectos comenzamos a entender cómo estas mujeres se han enfrentado a relaciones de poder en la producción de murales, festivales o pintadas, cómo han luchado por ser valoradas y lograr igualdad de oportunidades y condiciones

Prise en acción. Registro fotográfico del archivo de Prise. 2022.

económicas en el momento de realizar trabajos comisionados, cómo han sobrellevado su actividad de manera independiente y solitaria en las peligrosas calles de Bogotá, y cómo se han mantenido firmes en su decisión de entregarse al arte, a pesar de los obstáculos que suponen ser el soporte de un hogar, de tener que sobrellevar una carga desproporcionada de labores domésticas, de los estereotipos de género, de la falta de igualdad en las oportunidades laborales y los desafíos relacionados con la maternidad y el cuidado de los hijos.

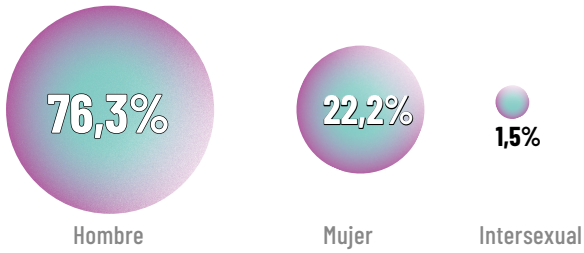
Tras un largo proceso, finalmente han logrado alcanzar ascender a roles de liderazgo en ambas prácticas, y de esta manera han conseguido invalidar los diversos efectos de la discriminación de género. El camino para mantenerse activas en la escena del arte urbano y el grafiti implica sacrificios y retos para todos y todas; sin embargo, cuando se trata del apoyo y las oportunidades que suelen brindárseles a las mujeres que se dedican a estas prácticas, puede observarse que en ocasiones son más difíciles de obtener, debido a que no se tienen en cuenta los factores externos que las afectan y generan diferencias en su forma de trabajar o pintar, como lo refiere la escritora de *graffiti writing* y artista urbana Mona Prisma:

> Respecto a los apoyos, opino que debería haber más oportunidades: enfoque de género para más convocatorias, actividades, y así las mujeres activas en la escena tengan más oportunidades de participar, teniendo en cuenta que muchas son madres, madres cabeza de hogar, cuidadoras, estudiantes, trabajadoras dependientes e independientes, etc.[129]

En el sondeo realizado para el diagnóstico de arte urbano y grafiti realizado en 2023 pudimos apreciar que, aunque el crecimiento en cuanto a cantidad de practicantes femeninas en Bogotá es cada vez más notorio, de 325 personas encuestadas, solo el 22,2% son mujeres. Esto crea la impresión de que aun hoy muchas temen el costo político que puedan sufrir al exponer sus pensamientos, pues sentirse señaladas o juzgadas por lo que puedan expresar es otra de las consecuencias que padecen las mujeres que pertenecen a esta escena.

Gráfico 5 Pregunta: ¿Sexo?

325 respuestas



Fuente: Sondeo de percepción para artistas realizado para el *Diagnóstico de arte urbano y grafiti 2013-2023.*

129 Entrevista realizada por Carolina Sanz a la escritora de *graffiti writing* y artista urbana Mona Prisma, el 8 de agosto 2023, en la ciudad de Bogotá. Registro de respuestas escritas, vía correo electrónico, que forma parte del archivo de investigación recolectado para el *Diagnóstico de arte urbano y grafiti 2013-2023.*

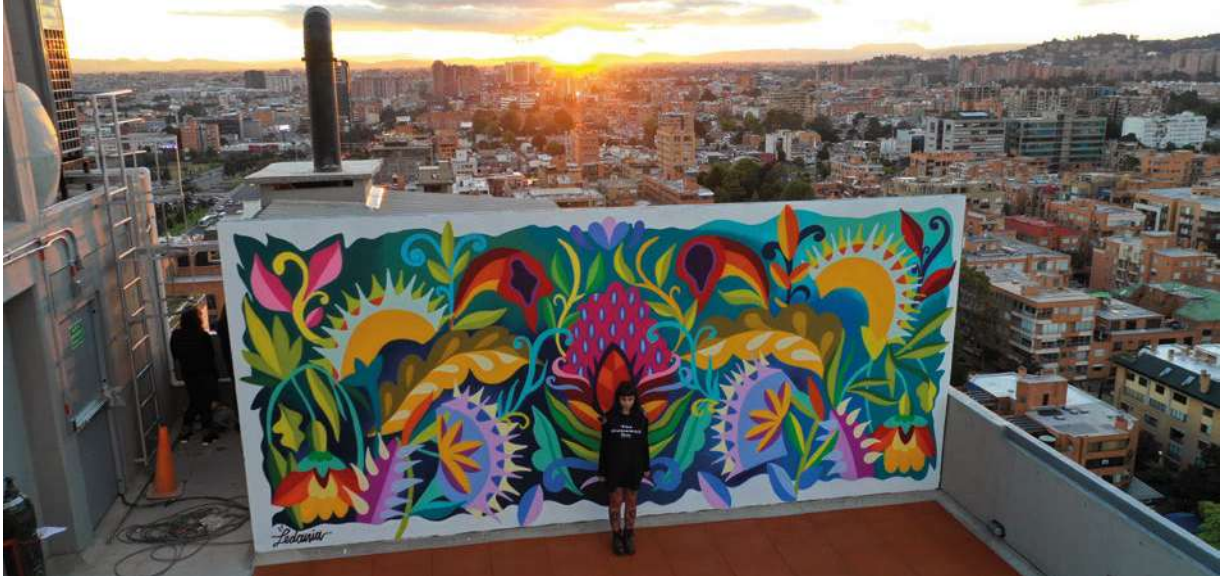
Es un hecho referido en líneas previas que la mujer ha estado históricamente relegada de la vida pública y del arte, y que durante las últimas décadas su incorporación se ha incrementado en muchos espacios, pues se han creado proyectos o estrategias para acelerar su inclusión, pero también se ha generado una instrumentalización del enfoque de género con la intención de lograr objetivos específicos que señalan como requisito la participación de mujeres, así que a veces se considera su inclusión solo por llenar un requerimiento, y no por gusto o valoración. Por tanto, es evidente que esa incorporación aún es insuficiente para impulsar un cambio real en este sentido. Esto lo pone en evidencia la Colectiva Gallinas Furiosas al respondernos la pregunta ¿Consideran que el papel de la mujer en el arte urbano y el grafiti de Bogotá ha tenido buena visibilidad? Una de sus activistas respondió así:

> Yo siento que ha sido como medio obligado. O sea, no se siente natural. Sí, es como lo que te decía Katy: "Somos veinte artistas, pero, marica, ya tenemos dieciocho manes; hay que meter dos viejas, hay que meter dos viejas, sí o sí. Y deben ser de las que cumplen los estándares —que son mil— para que pueda estar y se cumpla esa cuota". Eso me parece que es obligado. O sea, no es porque en serio les guste lo que hacen, sino también porque…, no sé, tiene 30.000 seguidores, entonces "esta vieja nos va a dar visibilidad a nuestra red, y ya", ¿me entiendes? Pero no es realmente porque tenga una trayectoria o porque tenga X y Y.[130]

Al escuchar a las entrevistadas y analizar la perspectiva de género en los contenidos de esta investigación hemos englobado muchos factores que abarcan aspectos sociales, culturales, económicos, laborales, tradicionales, territoriales, contextuales y libertarios. Hasta hemos abarcado aspectos sentimentales, pues el propósito y las repercusiones de la participación de las mujeres en estructuras de poder y tomas de decisiones tienen ese plus adicional de lo sensible, lo intuitivo, del tacto para actuar, accionar y hacer las cosas, porque las mujeres casi siempre se manejan asumiendo una posición tolerante, protectora y conciliadora que les es connatural. Sin embargo, esos aspectos que abarcan la sensibilidad en ocasiones han causado su desestimación, pues en la escena del arte urbano y el grafiti, el dominio masculino hace que factores como la competición, la fuerza, el individualismo, la agresividad y la insensibilidad se constituyan en las cualidades ideales que deben tener los practicantes. Todos estos elementos han contribuido a generar violencias simbólicas que repercuten en las vivencias de las mujeres que desarrollan las prácticas callejeras, pues crean divisiones que supuestamente se deben eliminar, pero que siguen apareciendo y existiendo. En este sentido, las artivistas de la Colectiva Gallinas Furiosas aclaran:

> Yo tengo resto de cosas que decir al respecto. Bueno, primero que todo, quisiera decir algo que me parece muy importante, y es que ahorita se ha tratado de sectorizar grafiti y "grafiti de mujeres", no como una cosa integrada. Entonces, eso nos lleva a cuestionarnos varias cosas: primero, ¿cómo es la aceptación de los cuerpos femeninos dentro de la escena? Es decir, yo lo sé porque lo he vivido y lo he pillado en el resto de parceras y demás. Y es cómo te tienes que ver, cómo tienes que vestirte, cómo tienes que pintar de hecho para poder entrar en la categoría y en el gremio. Entonces te tienes que ver así, tienes que hacer ciertas cosas, tienes que agradar, ¿cierto? Sobre todo, eso: tienes que

130 Entrevista realizada por Camilo Bastidas a la Colectiva Gallinas Furiosas, el 28 de junio 2023 en la ciudad de Bogotá. Registro sonoro que forma parte del archivo de investigación recolectado para el *Diagnóstico de arte urbano y grafiti 2013-2023*.



Mural realizado por Ledania para We Work. Registro fotográfico de Diana Ordóñez. 2019.

> agradarle a todo el gremio, parce, porque es así. No es una cosa que yo me esté inventando: es así. Eso es lo primero, y lo segundo es que eso también nos lleva a pillar cómo se está valorando el trabajo de las artistas. Es decir, ¿nos están invitando a festivales, eventos y demás porque somos mujeres o porque les gusta lo que hacemos? Yo he pillado un resto de eso, qué es cómo se invita: se tiene que llenar una cuota de mujeres, entonces metamos a las cinco únicas que hay que cumplen los estándares, para que participen ellas. Cuando hay un montón de chicas haciendo cosas. Pero bueno, eso también nos ha ayudado a nosotras a crear nuestros propios espacios, nuestros espacios seguros, nuestros espacios en donde puede pintar la que tiene 10.000 seguidores y la que tiene un seguidor, en donde nosotras nos podemos sentir libres de hacer lo que nos gusta, sin tener que querer agradarles a los demás, o así no les guste. Entonces, que si queremos, en vez de pintar pájaros, hacer una cuca gigante, pues lo hacemos, y bórralo.[131]

Teniendo en cuenta la percepción de la Colectiva Gallinas Furiosas, hay una dualidad palpable en la escena artística urbana de Bogotá, que al tiempo favorece la inclusión y la exclusión de las mujeres en ambas prácticas. Esto se ve reflejado también en las diferencias que presentan los contextos sociales de las mujeres, según el estrato al que pertenezcan y sus círculos sociales. Esas diferencias ponen en evidencia que no todas acceden a las mismas oportunidades o beneficios, y no todas sufren desestimaciones o exclusiones. Esto nos invita a analizar cómo viven las mujeres practicantes del arte urbano y el grafiti en sus territorios, cómo han luchado por sus espacios y cómo han logrado alcanzar la inclusión en los diferentes ámbitos de la práctica y en sus contextos territoriales. Esta es la percepción de la escritora de *graffiti writing* y artista urbana Uruz respecto a este tema:

> Ha sido muy difícil estar dentro de la escena al ser mujer; pero muchas chicas hemos levantado la cara para podernos parar duro y dejar lo mejor de nosotras, y ahora se puede ver más apoyo, podemos ver festivales para nosotras, también charlas femeninas respecto a los peligros como mujer en la calle y el grafiti, y también patrocinios de marcas a chicas.[132]

131 Entrevista realizada por Camilo Bastidas a la Colectiva Gallinas Furiosas, el 28 de junio 2023 en la ciudad de Bogotá. Registro sonoro que forma parte del archivo de investigación recolectado para el *Diagnóstico de arte urbano y grafiti 2013-2023*.

132 Entrevista realizada por Carolina Sanz a la escritora de *graffiti writing* y artista urbana Uruz, el 20

Gatica. **Mural realizado por Mada. Registro fotográfico de Mada. 2021.**

Poder latino. **Mural y registro fotográfico de Mona Prisma. 2022.**

Quiña. Intervención para el Sur Fest Mujeres al Poder. Registro fotográfico de Quiña.

Desde el punto de vista de la artista Uruz, las mujeres se han consolidado en la escena organizándose, participando y creando con sus propios medios y a partir de su propia visión eventos y pintadas que las visibilizan y les permiten participar en igualdad de condiciones por las oportunidades que ofrecen las instituciones y el sector privado. Para ello han tenido que vencer incluso obstáculos económicos, que constituyen un factor muy relevante para mantenerse activas en estas prácticas. Esa actitud ha hecho cada día más posible la integración y un cambio favorable a las perspectivas de género que la actualidad requiere como nuevo paradigma. Haciendo referencia a su experiencia personal, así lo expone la escritora de graffiti y artista urbana Mona Prisma:

> Al principio fue difícil, ya que no tenía tanta estabilidad económica en el momento para mantenerme pintando, aunque con esfuerzo y trabajando me rebuscaba los aerosoles y materiales necesarios. La práctica y la experiencia, y la guía de un máster del grafiti bogotano (Woe) en mi proceso, me han ayudado mucho a enfocarme y lograr avances personales, artísticos y profesionales. Hoy en día vivo de lo que pinto y gestiono. Es muy gratificante para mí poder vivir, mantenerme y estar estable gracias al arte y el grafiti.[133]

La artista Ledania también nos da su opinión respecto a cómo percibe el papel de la mujer y el incremento de su visibilidad en el arte urbano y el grafiti de Bogotá y de otros continentes durante estos últimos años:

> Se ha dado en los últimos años. Lo digo porque desde que empecé ha sido un cambio muy rotundo: los comentarios, las facilidades que tengo para llegar a pintar con personas. Te pongo un ejemplo: yo empecé a pintar grafiti, y solo seis años después pude pintar por primera vez con una mujer. Actualmente hay festivales solo para mujeres, o hay festivales donde realmente me emociona mucho ir, y es cuando el género ni siquiera importa. Y está empezando a volverse un poco más sustentable, no solo por el hecho de ser un humano con un aparato reproductor definitivo, sino simplemente una persona que está creando arte.

de junio 2023, en la ciudad de Bogotá. Registro de respuestas escritas vía correo electrónico, que forma parte del archivo de investigación recolectado para el *Diagnóstico de arte urbano y grafiti 2013-2023*.

133 Entrevista realizada por Carolina Sanz a la escritora de *graffiti writing* y artista urbana Mona Prisma, el 8 de agosto 2023, en la ciudad de Bogotá. Registro de respuestas escritas vía correo electrónico, que forma parte del archivo de investigación recolectado para el *Diagnóstico de arte urbano y grafiti 2013-2023*.

Juego limpio. **Intervención realizada por Uruz Bta. Registro fotográfico de Big Khno (Jorge Luis Quintero Corzo). 2021.**

Zumo en las alturas. **Pieza realizada por Zumo. Registro fotográfico de Carolina Sanz. 2023.**

> Eso pasó mucho en Latinoamérica —lamento decirlo—, pero es la verdad. Cuando salgo a Europa o salgo a Asia me doy cuenta de que realmente nunca es importante el género, y eso me hace pensar demasiado. Sobre todo, en los últimos años que he estado en Asia, encontrarme con que no es importante si es una mujer o un hombre, o si es una persona que pertenece a una comunidad LGBTQ+, o una oportunidad de vida donde ni siquiera se exprese su sexualidad. Ya empiezan a cambiar un montón de cosas ahí.[134]

La artista Ledania nos brinda una reflexión que ahonda en la idea de que en el grafiti y el arte urbano el talento debe estar por encima de consideraciones de género, pues estas no definen la calidad artística ni aportan nada. Con la vista puesta en el futuro, la igualdad de género debe ser uno de los objetivos de desarrollo, algo que a largo plazo debe verse reflejado en las prácticas del arte urbano y el grafiti. Para la escritora de grafiti y tatuadora bogotana Price, la mujer se han consolidado para hacer valer su pensamiento, permanecer y transformar las dinámicas de la escena:

Fear saliendo de *tags*. Registro fotográfico de Carolina Sanz. 2020.

> Pintar acarrea para todas y todos ciertos riesgos, pero considero que, para una mujer, exponerse en ciertos espacios hace que sea más difícil realizar cada acción. Debería en toda ocasión poder pintar sola sin sentirme acosada o vulnerada. Las mujeres llegamos para cambiar la movida de un juego machista; ya no queremos ser la sombra de nadie. Es difícil posicionarse y ganarse un respeto, pero considero que con esfuerzo y dedicación, cualquiera puede entrar.[135]

134 Entrevista realizada por Camilo Bastidas a la artista urbana Ledania, el 24 de junio 2023 en la ciudad de Bogotá. Registro sonoro que forma parte del archivo de investigación recolectado para el *Diagnóstico de arte urbano y grafiti 2013-2023*.

135 Entrevista realizada por Carolina Sanz a la escritora de *graffiti writing* Price, el 20 de junio de 2023, en la ciudad de Bogotá. Registro de respuestas escritas vía correo electrónico, que forma parte del archivo de investigación recolectado para el *Diagnóstico de arte urbano y grafiti 2013-2023*.

En consecuencia, es importante destacar que abordar el papel de la mujer en el arte urbano y el grafiti, tratando solo su relevancia como artistas urbanas, creadoras, gestoras culturales y escritoras de grafiti, equivaldría a obviar la extraordinaria fuerza que representa la mujer bogotana en las victorias que día a día alcanza en todos los ámbitos de la vida. Estas mujeres se destacan por su constante lucha, su búsqueda de educación y su labor como educadoras, con las cuales abren nuevas perspectivas en torno al género. Ellas nos demuestran que las metas que se proponen son alcanzables con enfoque, persistencia y determinación, actitudes que posibilitan superar todas las condiciones adversas que se les presentan. Su capacidad de lucha es lo que permite que continúen participando activamente en estas prácticas callejeras, con las cuales contribuyen a la eliminación de la persistente desigualdad de género.

Relato de una artista que ha crecido pintando las calles de Bogotá

Por Deysi Carolina Méndez "Cloe"
@cloebta

Para hablar del papel de la mujer en el arte urbano y en el graffiti en Bogotá, me remito a los antecedentes que este tuvo cuando, en la década de los noventa, se empezó a observar por la ciudad la firma de la escritora Fear en las paredes de la ciudad. En esa época no existían redes en donde uno pudiera exponer su trabajo, ni galerías, ni escenarios tan amplios como los que existen hoy en día para mostrar el trabajo individual y colectivo, y mucha menos gestión y apoyo de las instituciones para desarrollar una apuesta artística en la ciudad.

He visto cómo mi ciudad se ha transformado mediante el arte urbano y el grafiti. Similar al impacto que causó en mi vida, fue el que experimentó la ciudad. Sé que muchos artistas piensan que el grafiti se "instrumentalizó" para que les sirviera a los gobiernos de turno, para mediar en situaciones sociales y de seguridad de la ciudad, pero a mi modo de ver, se quedan cortos al realizar su práctica y no entender la magnitud que tiene el arte en el espacio público.

Después de muchas reuniones con las entidades, de muchos acontecimientos ocurridos en la ciudad, como la muerte de Diego Felipe Becerra, la pintada de Justin Bieber en la calle 26 y la toma de la misma por muchxs artistas, el Distrito decidió poner cartas sobre el asunto y disponer mecanismos de participación para una práctica responsable del arte urbano y el grafiti, para lo cual creó, en consenso con los artistas, acuerdos y decretos que permiten realizar intervenciones artísticas siempre y cuando los artistas cuenten con un permiso escrito por el/la propietario/a o administrador/a del inmueble.

Esto hizo que la participación se sectorizara por mesas locales de grafiti, en las que, según se evidenció, la participación femenina era escasa, ya que las mujeres que asistían a esos espacios se sentían anuladas. Las entidades distritales que hacían seguimiento a estos espacios de participación, al observar que las artistas tenían esa percepción de dichos espacios, sugirieron que las mujeres artistas integráramos una mesa de graffiti de mujeres que se llamó Mesa Distrital de Grafiti Mujer, en donde nos sintiéramos escuchadas, aceptadas y en confianza para ejercer nuestra práctica.

La mesa de graffiti de mujeres, al igual que las otras mesas, es un espacio autónomo de participación con una organización interna para organizar actividades y generar espacios de fortalecimiento. Pero es complejo llevar un liderazgo cuando se adquiere esta responsabilidad sin compromiso de todas las partes, sólo cuando hay conveniencias individuales.

Como mujer, sé que a veces las posibilidades de participación se ven sesgadas o coartadas por muchos factores, como ocurrió hace algunos años, cuando las becas y los programas de fomento pedían un porcentaje de participación

femenina. Esto desencadenó un asistencialismo femenino sin ninguna representación en la colectividad, y muchas veces hasta sentimos que quedaba omitido nuestro sentir y nuestra labor como artistas. Al igual que muchas, sentía que éramos una cuota para que los artistas de género masculino se pudieran mostrar, pero este accionar también nos sirvió para pensarnos, para empezar a proyectarnos y generar nuestra propia participación, fuera solas o en colectivo. No fue malo del todo, porque evidenciamos que éramos capaces de participar sin figurar como cuotas de una agrupación, que podíamos hacer intervenciones de formatos grandes y que nos capacitaríamos para profesionalizar nuestro quehacer, de modo que nuestro trabajo no solo fuera digno, sino también seguro y bien pagado.

Desde entonces empezamos a ver cómo muchas mujeres comenzaron a destacarse, y no solamente en la ciudad: empezaron a viajar, a hacer intervenciones fuera y a adquirir conocimientos valiosos para su carrera, a representarnos en diferentes espacios y a contribuir a la escena del arte urbano y el grafiti de la ciudad.

En mi caso, aunque trabajaba algunas veces en algunos proyectos de publicidad, siento que el trabajo comunitario y de formación me completa más que realizar obra.

Considero que las mujeres artistas del espacio público hemos pasado por muchas situaciones, como abusos de la policía, exclusión de los mismos compañeros y de otras compañeras, problemas familiares por ejercer nuestra práctica y ser mamás y artistas al tiempo, sin perder la rigurosidad y exigencia en nuestro proyecto artístico. En este periodo hemos aprendido a crear juntanzas, hemos adquirido conocimientos para que nuestros derechos y nuestra práctica sea de provecho para la ciudadanía y para las y los artistas. Las entidades han entendido nuestras dinámicas en el espacio público, y personalmente considero que hay mucha construcción por venir.

Guardiana de vida. **Intervención realizada por Cloe. Registro fotográfico de Carlos Giraldo "El Diablo". 2018.**

El disfraz del cerdo. **Intervención realizada por Cloe. Registro fotográfico de Carolina Méndez. 2018.**

Mete gol pinta. **Intervención realizada por Cloe, Joems e Inkdoor. Registro fotográfico de Diego Andrade. 2019.**

Capítulo

7

Circulación independiente, festivales, eventos, exposiciones, libros y publicaciones en torno al arte urbano y el grafiti de Bogotá

Exposición “Juicy Juicy 2.0 Bogotá”. 2022.

El valor del intercambio de saberes sobre el arte urbano y el grafiti en Bogotá

Por Carolina Sanz
@carolinasanzart

Al observar la escena del arte urbano y el grafiti bogotano durante los últimos once años se logra percibir que se ha planteado la necesidad de construir redes y conexiones relacionadas con el conocimiento, apoyadas por medio de la interdisciplinariedad,[136] buscando el mantenimiento y la creación de espacios prósperos para el intercambio de saberes y experiencias que impulsen la reflexión de procesos de aprendizaje, difusión, participación, formación integral y creación. Algunos de los actores han ido conformando un contexto que concibe el arte urbano y el grafiti como herramientas pedagógicas en las localidades. Esto evidencia una alianza orgánica entre una parte de la población de artistas, escritoras y escritores de grafiti, comunidades, fundaciones, organizaciones e instituciones públicas y privadas que trabajan juntos para idear nuevas formas de integrar estas prácticas artísticas y callejeras en acciones que favorecen a la ciudad, con el fin de fortalecerlas y hacerlas partícipes de una nueva noción de espacio público que busca enriquecer con nuevos lenguajes el patrimonio artístico de Bogotá.

Esa integración —que se ha ido gestando poco a poco— del arte urbano y el grafiti al patrimonio artístico de Bogotá, debido precisamente a esas estrategias de intercambio de conocimientos entre los diferentes actores, que se han puesto en práctica con mayor enfoque y planeación entre 2013 al 2023, suscita numerosas y cada vez más frecuentes preguntas. Al respecto, uno de los miembros del equipo que gestiona de manera independiente el Festival Citygraff Meeting nos comenta sobre la dualidad que se evidencia al confrontar esas nuevas formas de estrategia y creación con las que se mantienen en la tradición de los códigos de comportamiento y acción propios al arte urbano y al grafiti:

> De pronto el arte urbano podría encajar en el patrimonio artístico y la derivación del *graffiti writing* que va de la mano con el arte urbano, pero hay otro tipo de grafiti que está por debajo del suelo, que la gente común y las instituciones ven, pero por obvias razones no reconocen, y no les interesa reconocer. Esa parte del grafiti no es y no va a ser parte de ese patrimonio "artístico", porque su mensaje es precisamente el de un movimiento contracultura*l*.[137]

Esta reflexión nos motiva a analizar las diferencias de conocimientos y comportamientos que nutren y dan cuerpo al intercambio y diálogo entre las y los practicantes y el resto de actores que dan vida a la escena del arte urbano y el grafiti de Bogotá, para orientarnos y avanzar en la comprensión de la importancia de la reciprocidad de saberes y los distintos mecanismos que coexisten en esas relaciones.

Bogotá se ha constituido como un terreno fértil que permite crecer el talento de los artistas, gestoras y gestores que crean vida con sus dinámicas, pues en ella se desenvuelven

136 "El término *interdisciplinariedad* expresa la cualidad de ser interdisciplinario. Es un campo de estudio que cruza los límites tradicionales entre varias disciplinas académicas, o entre varias escuelas de pensamiento, por el surgimiento de nuevas necesidades o del desarrollo de nuevos enfoques teóricos o técnicos". Interdisciplinariedad (s. f.). Wikipedia. Interdisciplinariedad - *Wikipedia*, la enciclopedia libre

137 Entrevista realizada vía correo electrónico por Carolina Sanz al equipo organizador del Festival CityGraff Meeting, el 26 de julio de 2023, en la ciudad de Bogotá. Registro de respuestas escritas vía correo electrónico que forman parte del archivo de investigación recolectado para el *Diagnóstico de arte urbano y grafiti 2013-2023*.

múltiples formas y estrategias que involucran a las artes en todos sus géneros. Tanto de manera independiente como de forma institucional, se ofertan programaciones que persiguen incluir, conectar y fomentar la circulación de las obras realizadas por artistas, escritores y escritoras de grafiti, agentes culturales y creativos, sean residentes o que estén de visita en Bogotá.

En las instituciones públicas se puede apreciar una postura que busca satisfacer y potenciar esos intercambios, algo palpable en las palabras de Catalina Valencia Tobón, secretaria de Cultura, Recreación y Deporte, cuando expresó su satisfacción con la nueva fase de estrategias de fomento lideradas por el Idartes, sobre todo en el año 2023:

> Tal como lo anunciamos en febrero 2023, las predicciones del Conejo[138] se van cumpliendo con todas las novedades de los programas de fomento y una nueva entrega de recursos. Desde las entidades del sector cultura estamos decididos a dejar un legado potente e innovador en materia de fomento para que la ciudadanía se apropie de él y siga aprovechando las oportunidades. Porque sabemos qué #EstaEnSusManos.[139]

Meeting of styles Colombia. **Intervención realizada por Cantwo, de Alemania. Registro fotográfico de Shaday. 2014.**

Meeting of styles Colombia. **Intervención realizada por Yoste, de México. Registro fotográfico de Shaday. 2014.**

Sprayfest. **Kabe en acción. Registro fotográfico de Kadir Molano. 2018.**

Sprayfest. **Saga Uno en acción. Registro fotográfico de Kadir Molano. 2018.**

138 Con esta expresión se refiere al año del Conejo, que rige para la cultura china. "El Año Nuevo Chino inicia el domingo 22 de enero del 2023, el cual se verá regido por el símbolo del Conejo de Agua, que representa el número 4 de 12 animales del Zodiaco Chino; ese ejemplar representará durante los próximos días y semanas la prosperidad, ingenio y destreza que caracterizan a la cultura asiática". Y. Trejo (s. f.). *Año Nuevo Chino del Conejo 2023: Qué significa, rituales y cuáles son las predicciones del zodiaco*. Diario web *AS*. https://mexico.as.com/actualidad/ano-nuevo-chino-del-conejo-2023-que-significa-rituales-y-cuales-son-las-predicciones-del-zodiaco-n/

139 Portal web Bogotá (2023, 17 de mayo). *Así puedes inscribirte a cada una de las 26 convocatorias de apoyos a la cultura*. Nuevas convocatorias del programa de Estímulos y Es Cultura Local

Taller de Magic Toys Graffiti. En la imagen aparece Robs Oner haciendo la intervención. Registro fotográfico de Cristhian Camilo Espíndola. 2022.

Y es ese deseo de dejar un legado y trascender lo que anhela toda la escena que se involucra en el arte urbano y el grafiti de Bogotá, cuyos integrantes han aprendido a trabajar y accionar a partir de los múltiples conocimientos que poseen para hacer crecer y fortalecer la cultura callejera bogotana. Y con el fomento institucional no solo se han potenciado las prácticas, sino también los artistas y escritoras y escritores de grafiti que trabajan de manera independiente, pues han logrado generar una red poderosa que ha conseguido hacer publicaciones impresas y digitales, exposiciones, festivales, conversatorios, batallas de *tags*, producciones murales, ferias y muchas otras estrategias que incentivan la evolución de ambas prácticas, no solo en el plano de la experiencia, sino también en los planos formativo, técnico y comunicativo.

2023 | Bogota.gov.co (Recuperado el 25 de septiembre de 2023).

La respuesta que la artista urbana La Wife da a la pregunta *¿Cree que con la autogestión, el arte urbano y el grafiti han logrado situar a Bogotá como una ciudad clave para hacer ambas prácticas?* nos invita a reflexionar sobre ese punto. Ella señala que las dos formas de gestión —la independiente y la institucional— han tenido arte y parte en el crecimiento de ambas prácticas, ya que ambas presentan dificultades y oportunidades que las y los practicantes han tenido que integrar y usar según sus posibilidades y conveniencia para permanecer y crecer en el escenario del arte urbano y el grafiti de Bogotá:

> Ahí es donde deben apuntar: a investigar, ya que es obvio que en los últimos diez años ha crecido exponencialmente el arte urbano en Bogotá. Esta ciudad es de las primeras en el *ranking mundial* de ciudades con mayor índice de expresión artística urbana, y es gracias al intercambio de artistas locales con extranjeros, y a muchos otros factores más, como la labor independiente, ya que las convocatorias muchas veces son difíciles de cumplir: piden tantos requisitos y tantas exigencias, que no todos lo logran. Por eso es que surgen estas iniciativas independientes que nos abren campo de acción a muchos y muchas artistas urbanos. Ahí está la clave: si en la entidad para la que trabajan quieren saber de verdad cómo apoyarnos, o cómo fomentar este crecimiento cultural, deberían revisar cómo es que con pocos recursos se generan festivales barriales de

Proyecto "De vuelta a las calles", ganador de la Beca para Intervenciones de Arte Urbano Distrito Kennedy, Es Cultura Local 2022 de Idartes. Foto secuencia de la Batalla de Graffiti. Registro fotográfico del archivo del Colectivo Lucha Pinta. 2023.

> arte urbano, cómo se organizan las personas para lograrlo (en muchos casos he visto cómo estas entidades oficiales quieren interrumpir este trabajo con motivaciones inexplicables y regulaciones absurdas). El apoyo que entidades como Idartes hacen es beneficioso para unos pocos. Tiene muchos filtros, y es complejo. Siempre terminan participando los mismos artistas, los que pueden tener los recursos suficientes para tener seguro de trabajo, seguro médico, pagarle a un coordinador de alturas, pagarse el curso de alturas etc., etc., etc. Toca tener todo eso y dinero para costearlo, sin hablar de la pintura antigrafiti, que sale muy costosa y debe uno hacer la inversión al inicio, aunque lo recupere luego. Yo he participado en muchos festivales donde no piden nada de eso, en México, Argentina e incluso en Mosquera, aquí en Colombia. Si de verdad quieren fomentar la cultura, deberían hacerlo más fácil para que más artistas puedan participar. Eso debería cubrirlo la entidad. Yo me presento a convocatorias pequeñas donde no exigen todo eso, y tal vez sea para muros pequeños, no muy altos (aunque en Mosquera fue enorme). Se entiende que se debe tener un recaudo, porque la ley lo exige, claro que sí, pero eso deberían cubrirlo las entidades, además del pago para el artista.[140]

Como sugiere La Wife, mejorar los filtros de participación, profundizar y continuar con la investigación de estas prácticas, sus formas de apropiación del espacio público y las metodologías que implica su proliferación nos acercaría a las dinámicas sociales que involucran a autoras, autores, grupos que conforman técnicas y tácticas, instituciones privadas y públicas, así como a las interacciones con otras y otros actores de la sociedad, y escenarios de la ciudad. Pues, como relata la directora del periódico *Arteria,* Nelly Peñaranda a Sara Morillo Jaimes para su artículo "Arte urbano en Bogotá: Cuestión de Estado", el arte urbano y el grafiti han trascendido su estado original, porque

> El arte urbano ha servido para abordar temas relativos a la memoria, la denuncia, el diálogo y la construcción de paz. (…) Bogotá se ha consolidado como un referente de propuestas de arte urbano. Hoy hablar de arte urbano es hablar de grafiti, de murales, de proyecciones audiovisuales, de *mapping*.[141]

140 Entrevista realizada vía correo electrónico por Carolina Sanz a la artista urbana La Wife, el 27 de agosto de 2023, en la ciudad de Bogotá. Registro de respuestas escritas vía correo electrónico que forman parte del archivo de investigación recolectado para el *Diagnóstico de arte urbano y grafiti 2013-2023*.

141 Sara Morillo Jaimes (2021, 6 de febrero). *Arte urbano en Bogotá: Cuestión de Estado*. Fragmento de declaraciones de Nelly Peñaranda. Portal web Economiadigital.es https://www.

Esto deja ver que Bogotá es una galería al aire libre, que en ella se presenta una fusión de diversas técnicas artísticas que se nutre de la interacción de muchas personas y entidades, tanto privadas como públicas, que adoptan herramientas y combinan trabajos en el espacio público para tejer iniciativas que permiten la conciliación entre las distintas formas de expresión del arte urbano, el grafiti y la sociedad.

En el futuro debe primar la búsqueda de conceptos próximos al estudio del espacio público, del arte urbano, el grafiti y las formas de interacción en el plano sociocultural, pues al transitar Bogotá podemos observar que se ha posicionado como una ciudad que cobija un universo de expresiones callejeras mixtas sin censura alguna, y que las corrientes del arte urbano y el grafiti se destacan a sus anchas amparadas por una gran parte de bogotanos. Esas expresiones se incorporan al paisaje y hacen tangible la integración de las y los artistas con su entorno y la comunidad, al tiempo que le enseñan al mundo una nueva noción de espacio público.

La relevancia de los festivales y eventos de arte urbano y grafiti en Bogotá

Por César Rubio Jiménez "Cheché"
cesarrubiojimenez@gmail.com

En Bogotá, desde antes del año 2013, los festivales, sea que se organizaran de manera independiente o fueran financiados por el sector público o privado, ya empezaban a acercar el arte urbano gráfico a diferentes poblaciones de la ciudad. Es así que

> … desde 2004, en Bogotá se han creado diferentes eventos y festivales, autogestionados en la mayoría de los casos, que han funcionado para exponer el trabajo que los artistas y escritores de graffiti hacen regularmente en la calle. La mayoría de los siguientes festivales y eventos han sido autónomos y no han tenido continuidad por la falta de recursos para su producción. Estas muestras tienen gran importancia, no solamente en cuanto a la posibilidad de mostrar el graffiti en otro tipo de plataformas diferentes a la calle, sino que, gracias a su difusión en los medios masivos y las redes sociales, han mostrado el graffiti como una práctica cultural interdisciplinaria que sobrepasa cualquier tipo de estigmatización. Los más relevantes han sido: Hiphop al Parque a cargo de la Administración Distrital (1997-actualidad), Ciudad Invisible del colectivo Popular de Lujo (2004), Festival Usme 29 producido por el colectivo Mientras Duermen (2004-2007), Desfase 1.°, 2.°, 3.° y 4.° asalto gestionado por el grupo Excusado (2005-2008), Festival de Fondo organizado por el grupo N.O.W. Crew (2005), Aerosoul ejecutado por las agrupaciones Mientras Duermen, Five Crew y .ExE (2007), Festival Urbano creado por la revista Cartel Urbano (2007-2008), Memoria Canalla del colectivo Hogar (2009), Festival de Graffiti Tercer Mundo a cargo de Camilo Ruiz y Diego Jiménez (2009-2011) y Bogotá Stencil Festival (2010) organizado por el colectivo Toxicómano (2010).[142]

En Bogotá, la evolución y el desarrollo de los festivales de arte urbano gráfico, *graffiti writing* y otras escrituras callejeras a lo largo del periodo comprendido entre 2013 y 2023, así como su interacción con los espacios, comunidades y

economiadigital.es/tendenciashoy/destinos/arte-urbano-en-bogota-cuestion-de-estado.html

142 Santiago Raúl Castro (dir.) (2012). *Diagnóstico graffiti Bogotá 2012*. Informe final. Idartes. https://www.bogotadistritografiti.gov.co/sites/default/files/2020-01/Diagnostico-Graffiti-Bogota-2012.pdf

Sprayfest. Registro fotográfico de Kadir Molano. 2018.

Festival Calle 26, Beca Ciudad de Bogotá. Registro fotográfico de Germán Gómez. 2013.

territorios, ha hecho que sea difícil encasillarlos en una sola definición o categoría. Varían en duración y frecuencia, en el número de participantes, en las técnicas y estilos que se ejecutan o se exhiben, y hasta en la manera en que se crean, se gestionan e interactúan con el espacio público y la comunidad. Los festivales, encuentros y producciones en los que los artistas participan con diversas técnicas se han convertido en una plataforma para nuevos talentos, así como en espacios de interacción o soporte que favorecen la reunión y asociación de practicantes y algunos agentes externos

Los festivales y producciones de arte urbano y *graffiti writing* son intervenciones de carácter independiente, público o privado que reúnen a artistas para desarrollar y exponer diferentes formas de expresión artística en medianas y grandes superficies. Estos festivales ofrecen una experiencia centrada en un arte cercano a la población, en virtud de sus dinámicas y los espacios donde se realizan. Sin importar si son de carácter independiente o fomentado, de alguna manera terminan articulándose de manera activa con las comunidades de los sectores donde se celebran, sea por la interacción con la ciudadanía que pregunta respecto a lo que se está haciendo o por la interacción y el trabajo colectivo con la comunidad durante algunas intervenciones, a través de espacios de diálogo y creación. Muchos de los festivales no solo exhiben las expresiones artísticas y la identidad cultural de quienes los realizan, sino que también posibilitan que las propuestas gráficas vinculen realidades, contextos y personajes de los territorios donde se desarrollan. Así pues, sirven para visibilizar, promover y preservar las tradiciones y la identidad de las poblaciones que habitan en las zonas donde se despliegan, teniendo como vehículo las intervenciones artísticas que apelan a la escritura y a técnicas del arte gráfico, y desempeñan un rol importante en la formación de la opinión pública respecto al arte urbano y las producciones de *graffiti writing*.

De manera independiente se han organizado festivales locales, distritales, nacionales e internacionales de arte urbano gráfico y *graffiti writing* que responden a los intereses y gustos de las y los artistas o gestores (véase la cronología de festivales 2013-2023). Y por iniciativa institucional, y con apoyo del sector privado, se han desarrollado festivales que en algunas ocasiones han fortalecido los procesos autónomos y autogestionados de muchas colectividades de artistas. La perspectiva de la artista, diseñadora y gestora cultural Cloe pone en evidencia estas dinámicas:

> Es válido decir que varios procesos autogestionados fortalecieron la práctica. A mi modo de pensar, estos procesos son más válidos que los procesos institucionales, que tienen unos lineamientos claros; pero tampoco se puede decir que estos procesos son autosustentables, ya que muchos se fortalecen con los programas del PDE, en donde se adquieren presupuestos para seguir andando los proyectos. Quizás evidencio que los artistas que se han organizado y generado empresas; son las personas que se puede decir que tienen procesos de autogestión sustentables.[143]

143 Entrevista exclusiva hecha vía correo electrónico por Carolina Sanz a la artista Cloe, el 30 de

Carrera 13, FAU, Arte al Piso. Registro fotográfico de David Patarroyo. 2023.

Festival de Arte Urbano. Registro fotográfico de Andrés Peñarete. 2023.

Joven pintando en el barrio El Paraíso. Registro Fotográfico de Ark. 2017.

Aunque la independencia siempre ha sido un motor para todas y todos los artistas, existe la percepción de que el apoyo que las instituciones dan a los festivales aporta cualidades positivas y contribuye al desarrollo y visibilidad de artistas y de las prácticas en Bogotá, Colombia y el mundo. Pero también se percibe que, en muchas ocasiones a causa de la interferencia de operadores de recursos públicos, se diluye la posibilidad de que estos fondos lleguen a la población de artistas, escritoras y escritores, lo que impediría el fortalecimiento de las prácticas, que es lo que esperan las personas y las instituciones. Esto queda testimoniado en la respuesta que el escritor Robs Oner da a la pregunta ¿Cuáles cree que son los aportes que ha hecho [la institucionalidad] a la escena del arte urbano y el grafiti con los festivales, convocatorias y eventos?

> Creo que la profesionalización. De alguna manera, cuando uno ve que hay festivales y eventos, ya sean autogestionados o del Estado, y que están apoyando el grafiti, y de pronto a uno lo rechazan porque no pasó el portafolio como es, o sus trabajos no son tan pro, entonces eso lo obliga a uno a hacer mejor las cosas, a investigar, a leer y aprender cómo se realiza un buen portafolio, y también a realizar mejores piezas para alimentar ese portafolio. Y otro aporte es el de los incentivos: no siempre hay pago, pero sí hay pintura, y eso se valora un montón, saber que uno puede generar ingresos haciendo lo que a uno le gusta, chimba. Obviamente, también hay que hacer veeduría de muchos de estos eventos, porque una cosa es que un parcero que pinta hace diez años organice un festival donde no hay pago, porque no hay mucho recurso, pero sí hay pintura, y que uno conozca ese proceso y acepte participar para apoyar también el mismo. Pero hay otros, generalmente operadores, que se aprovechan de los artistas y no les pagan, y solo les dan unos tarros, y creen que con eso ya ayudaron al grafiti, y no es así. Entonces, hay que hacer veeduría, porque también hay mucho aprovechado por ahí generando un montón de dinero a través del grafiti sin saber absolutamente nada del movimiento y sin aportar nada al mismo.[144]

junio de 2023, en la ciudad de Bogotá. Registro de respuestas escritas vía correo electrónico que forman parte del archivo de investigación recolectado para el *Diagnóstico de arte urbano y grafiti 2013-2023*.

144 Entrevista exclusiva realizada vía correo electrónico por Carolina Sanz al escritor de *graffiti writing* Robs Oner, el 27 de junio de 2023, en la ciudad de Bogotá. Registro de respuestas escritas vía correo electrónico que forman parte del archivo de investigación recolectado

Es importante destacar que continuamente se crean festivales, encuentros entre artistas y exposiciones emergentes, autónomas e independientes que buscan abrir espacios para nuevas manifestaciones y nuevos artistas que no son conocidos o no están relacionados con otros artistas, por lo cual en contadas ocasiones logran participar en eventos de gran escala. Esos festivales capaces de generar o gestionar recursos de manera independiente y creativa captan la atención de un público más diverso, y así dan visibilidad y otras oportunidades al sector, al tiempo que generan espacios de alfabetización y formación de público para atraer a nuevas poblaciones interesadas en comprender y disfrutar este tipo de intervenciones artísticas. Así lo cuenta el escritor Krone, representante del festival Citygraff Meeting, al responder la pregunta ¿Cuáles cree que son los aportes que han hecho a la escena del arte urbano y el graffiti los festivales, convocatorias y eventos?:

> El aporte principal es abrir las puertas en las comunidades donde los festivales de siempre no llegan, o no aceptan sino siempre, siempre a los mismos artistas, que en estos diez años han cambiado solo un poco. Entonces, creo que en ese sentido ha aportado a que la gente interesada visualice más el movimiento de la escena, y si es de su interés, empiece a hacer parte del mismo.[145]

Los festivales de arte urbano gráfico, las producciones de *graffiti writing* y otras escrituras callejeras de Bogotá, como festivales con enfoques de género en La Galería Siempre Vivas, o encuentros de arte barrista en el estadio El Campín, son evidencia de los continuos cambios del ecosistema cultural y creativo de la ciudad, así como de su relación con esta y su ciudadanía, pues estas prácticas artísticas y culturales siempre han interactuado con los territorios donde han llegado, en algunas ocasiones con acciones pedagógicas, sociales y comunitarias por medio de talleres y eventos que cumplen no solo una función de encuentro o circulación artística, sino de difusión del conocimiento y entendimiento de estas prácticas. A través de este tipo de acciones, que comúnmente se dan en diferentes barrios de Bogotá y con las personas que allí habitan, niñas, niños, jóvenes y adultos logran acceder a experiencias artísticas cercanas y que llegan a su cotidianidad. De esta manera ayudan a superar las barreras que suelen impedir la participación cultural de las comunidades de bajos ingresos.

Los festivales de arte urbano gráfico y escrito constituyen una modalidad de oferta cultural dirigida a las comunidades locales, nacionales e internacionales, que aportan beneficios materiales —como recursos económicos y físicos— o simbólicos —por ejemplo, dan visibilidad y propician los vínculos sociales, al tiempo que

Festival Internacional de Arte Urbano. Registro fotográfico de Carolina Sanz. 2022.

para el *Diagnóstico de arte urbano y grafiti 2013-2023*.

145 Entrevista realizada vía correo electrónico por Carolina Sanz al escritor de graffiti writing Krone, representante del festival Citygraff Meeting, el 26 de julio de 2023, en la ciudad de Bogotá. Registro de respuestas escritas vía correo electrónico que forman parte del archivo de investigación recolectado para el *Diagnóstico de arte urbano y grafiti 2013-2023*.

otorgan reconocimiento social a los artistas que participan en ellos—. De igual manera, existe una afectación material y emocional, positiva o negativa, según se perciba, en los espectadores. Aquellos festivales que se gestionan y desarrollan con un sentido social y comunitario, que buscan la interrelación con la audiencia y las poblaciones en los territorios por medio de sus propuestas gráficas o el mismo desarrollo de las intervenciones, se pueden configurar como agentes activos que propician algún tipo de mejora social, sea porque inciden en la recuperación de espacios públicos abandonados u olvidados, o porque posibiliten compartir experiencias positivas y valiosas con las personas que hacen parte de las comunidades donde se desarrollan, o porque revierten la percepción negativa que la ciudadanía tiene de esos lugares por factores como el desaseo, el abandono, la inseguridad o la falta de presencia institucional.

Carrera 13, Festival Paseo del Dolor. Registro fotográfico de Alejando Lozano. 2023.

Ledania en acción. Registro fotográfico de Bogotart. 2015.

Un enfoque esencial que se podría buscar con los festivales de arte urbano gráfico y en las producciones de grafiti debería partir de su diversidad, la solidaridad y empatía entre sus participantes, propiciar una participación amplia y consolidarse como espacios integradores entre la comunidad practicante de arte urbano y *graffiti writing*. En su entrevista, la artista La de los Mamarrachos nos deja ver de qué manera, en su opinión, los festivales de arte urbano y grafiti hacen aportes a quienes participan en ellos:

> En lo personal, considero que el primer aporte que da es la generación de nuevos contactos, ampliar las redes de trabajo. También permite seguir fortaleciendo la aparición de nuevos y de más espacios donde se permita una difusión del trabajo de los artistas. Otro aporte es que permite a los artistas exponer y mostrar su trabajo y hacer que llegue cada vez a más personas. Esto se ve reflejado en más oportunidades de trabajo, y también de seguir participando en más festivales, cada vez de mayor categoría, gracias a toda esa experiencia previa. Los festivales también les han permitido a muchos artistas catapultar su trabajo y llegar a otros lados.[146]

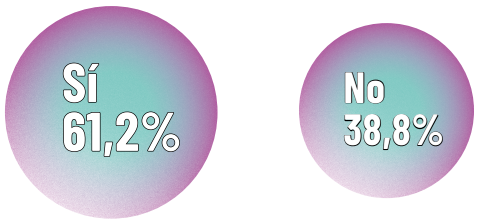
De 325 personas que respondieron el sondeo a artistas para realizar este diagnóstico, 199 aseguraron haber organizado algún tipo de evento en torno al arte urbano y el grafiti en Bogotá, de las cuales 40 personas son mujeres; 2 personas son intersexuales, y 157, hombres. De ese grupo de 199 personas, 29 llevan de 1 a 5 años pintando; 62, de 6 a 10 años; 55, de 11

146 Entrevista realizada vía correo electrónico por Carolina Sanz a la artista La de los Mamarrachos, el 30 de junio de 2023, en la ciudad de Bogotá. Registro de respuestas escritas vía correo electrónico que forman parte del archivo de investigación recolectado para el *Diagnóstico de arte urbano y grafiti 2013-2023*.

a 10 años; 32, de 16 a 20 años, y 21, más de 20 años. Eso demuestra el interés y las acciones adelantadas por las generaciones intermedias en este tipo de prácticas. De esta manera, 126 personas dieron respuesta negativa a la pregunta sobre la realización de algún tipo de festival o evento. Estas cifras generan una perspectiva viable para que de manera autónoma, y también mediante el fomento institucional, se creen nuevos encuentros entre artistas y festivales de arte urbano y grafiti (gráfico 6).

Gráfico 6 Pregunta: ¿Ha organizado algún tipo de evento en torno al arte urbano y el grafiti?

325 respuestas

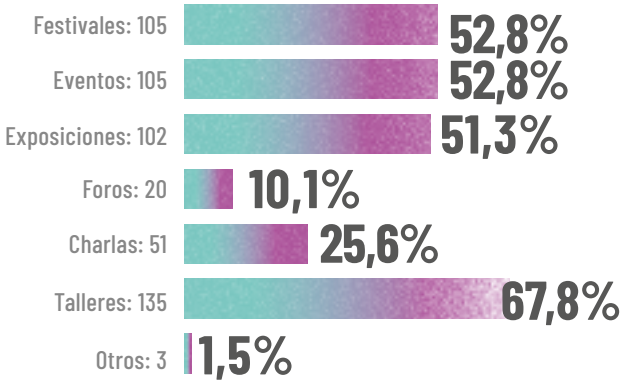


Fuente: Sondeo de percepción para artistas realizado para el *Diagnóstico de arte urbano y grafiti 2013-2023.*

De los tipos de eventos que se realizan, la actividad más desarrollada, según las respuestas a una pregunta de selección múltiple, son los talleres (135 de 199 personas dieron respuesta afirmativa), lo que evidencia el papel fundamental de este tipo de actividades al integrarse con otros grupos poblacionales y las comunidades. Por otra parte, 105 de 199 personas han hecho festivales; 105, eventos; 102, exposiciones, y 52 personas han organizado charlas de arte urbano y grafiti. Estas cifras dejan ver que, de manera autónoma e independiente, los cultores de ambas prácticas generan diferentes tipos de festivales y encuentros, y también, que estos son de vital importancia para la circulación y el fortalecimiento del grafiti y el arte urbano, pues una amplia franja de las personas encuestadas se preocupa por gestionar sus propios canales de circulación (gráfico 7).[147]

Gráfico 7 Pregunta: Si su respuesta anterior fue sí ¿Qué tipo evento realizó?

199 respuestas



Fuente: Sondeo de percepción para artistas realizado para el *Diagnóstico de arte urbano y grafiti 2013-2023.*

Desde el punto de vista artístico y cultural, los festivales de arte urbano y grafiti ofrecen una radiografía única de las dinámicas, avance e identidad de quienes participan en estos. Así pues, brindan la oportunidad de analizar, caracterizar y fortalecer las prácticas culturales que destacan y dinamizan el campo del arte urbano gráfico y el grafiti en Bogotá, pues a menudo funcionan como un laboratorio colaborativo y creativo para que las y los artistas puedan exhibir su trabajo, el desarrollo y avances de sus técnicas.

Los festivales independientes, en su mayoría surgen de la unión entre artistas que deciden hacer una intervención colectiva de gran tamaño; sus recursos, su ímpetu y talento son el motor de este tipo de intervenciones, pues desde la gestión

147 Sondeo de percepción para artistas realizado para el *Diagnóstico de arte urbano y grafiti 2013-2023.*

Surfest en la localidad Kennedy. Registro fotográfico de Kno Delix. 2017

para poder pintar los muros hasta los recursos los consiguen de manera independiente. Si lo observamos desde un punto de vista de interacción social, los festivales, exposiciones y encuentros de artistas permiten reforzar el diálogo intercultural y promueven el entendimiento por medio de las experiencias y los conocimientos compartidos entre quienes participan de ellos, lo que fortalece y amplía las redes de asociación o colaborativas. Quizá también desde el aspecto económico pueden llegar a generar oportunidades laborales, de reconocimiento y de exposiciones u oportunidades comerciales mediante la venta de obras. Por ello es muy importante que la gestión y el desarrollo de este tipo de festivales, de encuentros o exposiciones tenga un balance entre agentes externos e internos para que las comunidades de artistas obtengan los mayores beneficios sociales, culturales, económicos y simbólicos de estos procesos. Lo anterior se refleja en una de las respuestas del artista Toxicómano respecto a su percepción sobre los festivales:

> Es como el proceso que hay de agruparse, de hacer algo, crecer y de sentirse partícipe de algo más grande; de no quedarse siendo pequeño, sino de ampliar sus horizontes, y de hacérselos ampliar a los demás, porque para todos los que participan en el Festival es beneficioso: para quien lo organiza, es bacano para quien participa, para quien trabaja en él, le puede ser también lucrativo, porque son cosas más grandes. Entonces, bacano que eso se mantenga. Nosotros, creo que siempre lo hemos hecho, y así son esas ferias pequeñitas. También es para conseguir algo de "luca", pero pienso que en realidad la creación del Festival normalmente es pura pasión, porque son solo ganas de hacerlo, de reunirse y verse más grandes. Eso creo que es, ¿si me entiende? El grafiti entiende que cuando uno se une, llega a espacios más grandes, ¿sí? La tiene reclara, porque nadie tiene tanta pintura para montarse solo. Entonces eso es otra huevonada.[148]

La importancia de los festivales de arte urbano y graffiti, y los beneficios que le aportan a Bogotá, radican en su papel de vitrinas artísticas, culturales y turísticas. Eso ha permitido la promoción de las prácticas y a sus artistas como parte de la identidad, el paisaje y la oferta cultural de la ciudad mediante las artes plásticas. De igual manera, los festivales atraen visitantes locales, nacionales e internacionales, y les ofrecen nuevas experiencias de acercamiento al arte, pues permite observar arte en vivo e interactuar un poco con las personas que lo hacen. Eso ha generado una posibilidad de turismo distrital y ha fortalecido algunas economías territoriales que surgen alrededor de estas prácticas.

Los festivales de arte urbano y grafiti deben estar en la capacidad de autogestionarse para lograr estabilidad e independencia; también deben renovarse y hacer ejercicios de autoevaluación para saber qué se hizo bien y qué se hizo mal; asimismo, lo ideal es que puedan generar y proyectar nuevos espacios, nuevas estrategias que permitan fortalecer los procesos, acercarse al público, generar estrategias colectivas que mitiguen y reduzcan las barreras que impiden la participación en el arte y en los mismos festivales, velando siempre por la diversidad de los lenguajes, los cuerpos, las

148 Entrevista realizada por Camilo Bastidas, César Rubio "Cheché" y Carolina Sanz al artista Toxicómano, el 23 de junio de 2023, en la ciudad de Bogotá. Registro sonoro que forma parte del archivo de investigación recolectado para el *Diagnóstico de arte urbano y grafiti 2013-2023*.

culturas y los conocimientos. Incluso los festivales en los que se intercambian calcomanías o *stickers* han cobrado una fuerza y una participación amplia de diferentes poblaciones, como nos lo cuenta el fundador de Vinyl Street Colombia:

> En el último Vinyl Street hicimos un concurso de serigrafía como para impulsar eso: que se dieran cuenta de que primero, digamos que yo lo dije desde un principio, independientemente de cuántos se inscriban, ya hay un premio, y es lo que yo voy a donar. Yo dije: *Voy a donar cien lucas y un resto de cosas de acá a la tienda*. Entonces se va remontado el primer puesto, el segundo puesto se ha montado. Se unieron varias marcas, entonces se logró reunir un buen premio, del primero al tercer puesto, y ya estábamos montadísimos. Tanto así que hubo premios hasta como el séptimo… Hubo como quince. Y más que eso, bueno, que la serigrafía es de esforzarse mucho, de esforzarse muchísimo. No cualquiera hace serigrafía. La puede hacer una vez, pero dos veces y que le guste, y que la haga con paciencia para meterse en una competencia… Genera eso, una sana competencia, porque —bueno, así lo viví, lo presencié yo—, porque todos los pelados que vieron el proceso del otro se dieron cuenta de que sí, entre más usted le meta, pues se sabe quién la rompe más duro.[149]

También es necesario que los festivales puedan acceder a recursos a partir de su gestión, organización y sus proyectos, para que así puedan mantenerse activos e independientes y estén en capacidad de abrir espacios para que nuevas generaciones de artistas y público puedan entender, apropiarse y hacer parte de las dinámicas culturales, sociales y económicas del arte urbano. No importa que los recursos sean limitados: los objetivos deben estar enfocados en desarrollar las propuestas artísticas y ponerlas en circulación, para así llegar a más poblaciones, para ganar nuevos públicos para el arte urbano, algo que se hace con una oferta cultural de calidad, con la asociación y acciones colectivas de las personas participantes, y también con el fomento institucional, sea público o privado.

En 2023, la Gerencia de Artes Plásticas y Visuales del Idartes creó la Beca Museo Abierto de Bogotá para festivales de arte urbano en seis corredores priorizados, a saber: carreras 7, 10, 13, 14 y calles 26 y 80, cuyo objeto era

> Posicionar, cualificar y buscar la sostenibilidad de festivales locales de arte urbano que se hayan realizado en Bogotá dos (2) veces en los últimos cinco años, es decir, entre enero de 2018 y diciembre de 2022, cuya puesta en escena pública se proponga para ser realizada sobre alguno de los corredores priorizados por la Alcaldía Mayor de Bogotá, y cuyo cartel se conforme mediante convocatoria abierta a artistas locales, nacionales e internacionales.[150]

La proliferación de festivales de arte urbano y grafiti en Bogotá durante el periodo comprendido entre los años 2013 y 2023 hace casi imposible un recuento exhaustivo o un inventario detallado que permita tener en cuenta a cada uno de ellos. Por tal motivo, en el siguiente apartado se hará una cronología de estos eventos realizados en el mencionado periodo en Bogotá, intentando destacar los casos más relevantes.

149 Entrevista realizada por Camilo Bastidas y Carolina Sanz al fundador de Vinyl Street Colombia, el 14 de julio de 2023, en la ciudad de Bogotá. Registro sonoro que forma parte del archivo de investigación recolectado para el *Diagnóstico de arte urbano y grafiti 2013-2023*.

150 Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (2023). *Beca Museo Abierto de Bogotá para festivales de arte urbano en seis corredores priorizados*. https://sicon.scrd.gov.co/report_SCRD_pv/reporte_convocatoria.php?id=2058&token=$2y$08$R2J1Nzk5RWpOa2c1MERYM.SPC1v.4rY5qG7YTtEn7uEKafzgdu1yC

Breve cronología de festivales y eventos de grafiti y arte urbano realizados entre 2013 y 2023

2013

- Intervención de la Casa de la Cultura de Ciudad Bolívar, XII Festival de Hip Hop Ciudad Bolívar
- **Best Writers (Engativá)**
- **Surfest (Ciudad Bolívar)**

- Beca Ciudad de Bogotá de Arte Urbano. Buscaba apoyar, por medio de reconocimientos económicos y el acceso a superficies autorizadas, el ejercicio responsable del grafiti en la ciudad. Esta beca se enmarca en el Decreto 75 de 2013, de la Alcaldía de Bogotá, con miras a establecer reglas de juego solidarias y conscientes para todas las partes implicadas en el desenvolvimiento del *street art*.
- Festival Museo Libre "Una ventana al arte"
- Hip Hop al Parque (26 y 27 de octubre)
- Festival Apadrina un niño
- Jornada pintada masiva "Las calles hablan"
- Exposición Nueva Temporada de los artistas Cochino y Pez
- Jornada de estampado "Nuevos tiempos, viejo mundo", del colectivo Dexpierte
- Pintada masiva "Las calles hablan en el colegio Gimnasio Nueva Granada"
- Festival de graffiti First Slang Painting de Engativá

- Lanzamiento del video de grafiti del Colectivo M30
- Super feria War Desing de los artistas Perversa y Saint Cat
- **Festival de Arte Urbano "Este territorio es nuestro" Beca Ciudad Bogotá de arte urbano**

2014

- Meeting of Styles (15 y 16 de noviembre)
- Hip Hop al Parque (22 y 23 de julio)
- Festival Museo Libre "Con los pies en el suelo y el alma en los muros"
- Beca de Intervención Artística Urbana en la carrera 10
- Pura Escritura 2014
- Memorias del Futuro, B One, Fabián Bonilla, Zokos, Colectivo M30 (C_to/dast), Falange Crew y Perversa
- Programa Distrital de Estímulos
- Sur Fest-Under (barrio Ciudad Bolívar)
- El Antídoto, Mercado de Arte Independiente
- XIII Festival de Hip Hop de Ciudad Bolívar
- **IV Festival Trípido Fest**

- Exposición y venta de pinturas de arte urbano "Los Emergentes", de Vértigo Graffiti
- **Intervención de la fachada del Espacio Trama por artistas urbanos**
- Exposición "Remix, apropiarse de la imagen" (Fundación Enrique Grau)

- **Festival de intercambio de *stickers* "Pegatón" (Biblioteca Luis Ángel Arango)**
- Primera maratón de arte urbano Rock The House (barrio Nueva Granada)
- Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá "Arte picante", con pintadas en vivo de artistas urbanos
- Toma de grafiti "Jóvenes por la paz y la democracia" (Fontibón, Mesa de Grafiti local)
- Exposición "Piratas Criollos" del artista urbano David Niño Kochino

2015

- Pura Escritura 2015
- Festival Museo Libre "Cultivando tradición perimetral"
- **Festival Hip Hop al Parque (14, 15 y 16 de noviembre)**
- Festival A Contramano
- Festival Muro de la Fama

- Sur Fest 2015
- **Festival apadrina a un niño**
- **Festival internacional de arte urbano "Revitalización en el barrio Santa Fe", "Cromasur"**
- Ahora o nunca/Las ideas son para divulgar. Biblioteca Nacional de Colombia (Bogotá)

2016

- Pura Escritura
- Festival Museo Libre "Del barrio para el barrio"
- II festival Internacional de Arte Urbano "Ciudad mural" (16-22 de noviembre)
- Festival A Contramano 2015-2016 (barrio Galicia)
- Sur Fest vol. 4
- Festival Hip Hop al Parque (22 y 23 de octubre)
- Conversatorio "Hablemos de grafiti: Tres miradas del grafiti"
- Feria Vagabunda de Producción Gráfica y Editorial (Espacio Odeón)
- Fiesta Funk-Disco-House, con pintaba en vivo del artista Nómada
- Exposición e intervención mural "Pinta la memoria" (Biblioteca El Tunal)
- Feria y jornada de estampado de artistas urbanos "Vamos, castores, vamos"
- Exposición colectiva de grafiti y arte urbano "Work out"
- **Festival Trípido Fest 6**

- Lanzamiento del mural de Javier Almirón (Barcú Bogotá, Arte y Cultura)
- Exposición permanente del Circuito Cultural de la República (casa La Chatica)
- Charla y talleres de formación "Tres stylos", del equipo Dmental Graffiti
- Jornada de Estampado Vol. 8, del grupo de grafiti y arte urbano APC
- Exposición "Los emergentes" (Galería Vértigo Graffiti)
- Exposición "Colisión", de Bogotá Street Art (Galería Van Staseghem)
- Conversatorio "Hablemos de grafiti", de Diez Cero Uno
- Exposición de arte urbano "Échele un ojo al infierno", de la artista urbana Erre

- Conversatorio en la Semana de la Juventud, “Conversaciones rayadas”, de la Universidad Piloto de Colombia
- Festival multicultural Periferia de las Artes (barrio Ciudad Bolívar)

- **Intervención mural *Graffiteratón Arte y Cultura rescatan Bogotá***
- Exposición “El grito celebra la independencia” (CasaTinta)
- Exposición Maverick de Arte Urbano (Firestudio Trend)
- Jornada de estampado del colectivo THC (Galería Visaje)
- Lanzamiento de la colección del escritor y artista urbano Franco de Colombia (La Bricolería)
- Exposición del artista Toxicómano “Del otro lado” (Centro Colombo Americano)
- Exposición y lanzamiento del libro 100% calle, del artista DJ Lu (Galería Visaje Graffiti)
- Exposición “Proyecto Zeta Just a Bite de arte urbano”
- Exposición y venta de obras independientes de artistas urbanos (en el Antídoto)
- Talleres de técnicas mixtas con Orfanato Studio Graffiti (Galería Visaje)
- Jornada de estampado “A quema ropa”, de los artistas urbanos Toxicómano, DJ Lu y Lesivo
- Taller de stencil “Bisturí, papel y tijera”, dictado por Senil y Voguel

2017

- Beca Ciudad de Bogotá de Arte Urbano, fase II
- Distrito Grafiti II (del 26 al 30 de octubre)
- Sur Fest (Kennedy, Santa Fe)
- Festival Museo Libre “El sur se mueve”
- Festival Apadrina a un Niño
- Expo y feria independiente “Los reyes vagos”
- Cambiatón “Lata a la lata”, de la marca Pinturas Bulldog
- Exposición “Llevados por el demonio 2017” (Galería Infierno)
- Pintada comunitaria “Acción a color”, organizada por La Re Publica
- Primera feria de diseño independiente “¿Hasta dónde? Hasta Suba” (fanzines y *stickers*)
- Charla Voces en Movimiento, “Palabras y sonidos que transforman”, grafiti, otras narrativas para contar
- Festival VI Homenaje a Trípido: La memoria a través del arte. Víctimas Crimen de Estado
- Festival Hip Hop al Parque
- Jornada de estampado “Etapa reina”, por artistas urbanos
- Exposición y subasta “Al otro lado del muro”, organizada por Diez Cero Uno
- **Pintada Festival Graffiti Mural Ciudad Bolívar**
- Festival de Hip Hop “Arte sin fronteras”, organizado por Inzane Toyz Crew
- Exposición “Antepurgatorio”, con artistas urbanos

- Exposición del artista Franco de Colombia (La Bricolería, Espacio Creativo)
- Festival Periferia de Arte Urbano, del grupo Orfanato
- Exposición y venta de material independiente “Salvaje” (galería El Infierno)
- **Primer Encuentro de Artes Urbanas “A mano” (Tunjuelito)**

- Exposición Grafitera de los artistas de grafiti Plon, Huk Sm y Urbnstgo
- Feria y exposición del artista urbano DJ Lu (Galería El Infierno)
- Exposición de *street art* y grafiti del Espacio Visaje Grafiti Colombia
- Exposición de arte urbano y grafiti "La toma" (Centro Colombo Americano)
- Muestra colectiva de arte urbano "Cometas al viento" (Teatro La Candelaria)
- Semana del arte urbano en el Circuito de Teusaquillo, exposición "La toma", de los artistas DJ Lu y los franceses Cart1 y Goin
- **Exposición y venta de *stickers* "Tome pa' q' pegue" (casa Trescruces)**
- Exposición "Galactic skill drip" (Galería Trece Lunas y Centro Cultural Tagbaru)
- Exposición "Proyecto zeta in situ", con los artistas, Chanoir, Crisp, DJ Lu, Pez y Tot
- Encuentro de Mesas de Grafiti (plaza La Concordia)

2018

- Día del Arte Urbano 2018 (Grafitón)
- Calca a la Lata (31 de agosto)
- Feria y jornada de estampado de arte urbano "Estampida: Nada es accidental"
- Distrito Grafiti III (26 al 30 de octubre)
- Festival de intercambio y venta de *stickers* "Péguelo bailando"
- **Encuentro de artes urbanas "A mano writers" (Tunjuelito)**

- Inauguración del parque La Concordia por el colectivo Cruce de Caminos, "Ritual de arte urbano envolvente"
- Festival Apadrina a un Niño
- Exposición de arte urbano "Proyecto Zeta"
- Talleres de grafiti por Cribs (Casa de la Cultura de Suba)
- Exposición "Ama tus poderosas tetas", de Teck24 y La del Río
- Tercer Festival de las Ovejas Negras
- II Encuentro de Grafiti y Arte Urbano Bosuno
- Jornada de elección de representante de la Mesa Distrital de Grafiti
- **Festival de stickers "Tome pa' q' pegue", Bogotá, *round 2***
- Sur Fest (Madelena)
- Festival Hip Hop al Parque
- Festival Graffiti al Costal, organizado por Acj Ymca
- **Festival de grafiti Eternos Vandals vol. 1**

- Festival Museo Libre "Celebrando el sexto golpe"
- Exposición "Metales, memorias inéditas"

2019

- Distrito Grafiti IV (14 al 18 de noviembre)
- Beca de Arte Urbano Ciudad de Bogotá
- Sur fest (Usme, Ciudad Bolívar)
- Festival Noche sin Miedo 2019 (24 de agosto)

- Circuito artístico Mesa de Grafiti Área Centro
- Colaboratorios de Arte, fase 2, sesión 1
- Jornada de pintas “Pínteme esta” (Sindu Museo de Arte)
- Festival Food & Music, de Fly5
- Evento “Jornada de estampados” (Casa Bogotá Grafiti)
- Exposición “#expopimp2018” (Espacio Abierto Ruda)
- Festival Fuchart

- Exposición “Dorado, memorias ancestrales”, Beca Barrio, salones bienales de artes plásticas
- Exposición “Estampas latinas” (Galería Jacob Karpio, 25 de abril)
- Circuito de exposiciones “Fuera de ruta” y *tour* de grafiti de Bogotá Grafiti (19 exposiciones de más de 80 artistas de arte urbano y grafiti)

- Festival Hip Hop al Parque
- **VIII Homenaje a Diego Felipe Becerra**
- Exposición y *tour* de grafiti de Bogotá Grafiti
- Festival “Pimp mi carroza, recolección eficaz para un futuro mejor”
- Festival “Bogotá se pinta de con los colores del campo”
- Sur Fest Soacha
- Festival Museo Libre “Para todas las sangres, todas las gentes”
- Festival 100% Graffiti, parte 2, recargado
- Feria “La ruta del grito” (Veinte de Julio, Casa Kilele)
- Circuito productivo de arte urbano “Graffiti re-sentidos gráfica”

2020

- Festival Museo Libre “Resistencia artista en el 20/20”
- Paseo del color Chapinero “Escultura local”

- Festival “La Galería casa taller Hip Hop”
- Feria de Emprendimiento, del semillero Breaking Borders, *tour* de grafiti
- **Convocatoria “Alfabeto urbano”, recolección de archivo visual de letras y palabras de grafiti (Universidad Nacional de Colombia, Gevegraf y Diez Cero Uno)**
- Exposición de arte urbano y grafiti “Raye 2020”
- Festival Reescribamos la Historia de Mártires, “Graffiti Mártires”
- Festival de *stickers* Vinyl Street Colombia
- Festival de las Artes Valientes, El Origen
- Festival Tercer Mundo
- Premio Arte Urbano en Contingencia
- Festival Memoria, Paz y Reconciliación

2021

- Primer Festival de Arte Urbano (localidad de Los Mártires)
- Primer Coloquio Stencilero (Ciudad Bolívar, octubre-diciembre)
- Surfest Mujeres al Poder 2021 (Ciudad Bolívar)
- Surfest Ciudad Bolívar 2021

I Festival de Arte Urbano Los Mártires

Distrito Joven

Pura Escritura

Evento artístico cultural "Muros que cuentan más historias" (13 de noviembre)

Proyección VSK en la Trampa

Festival Haciendo Visible lo Invisible

- Toma cultural mundial "Convergentes para pintar en la época del paro" (Veinte de Julio)
- Conversatorio "Cátedra memoria, vida y ciudad, panel arte urbano y memoria"
- Museo Abierto de Bogotá 2021

2022

- Coloquio Stencilero (octubre-noviembre)
- Festival Grafitour (Centro Las Cruces)
- Exposición "_Realidad 1.0 Beek", Amen Gallery
- Exposición "Lenguaje en códigos Error999", Amen Gallery
- Exposición "Calle Luna Calle Sol", Amen Gallery
- Festival Cuestión de Carácter 2022
- Exposición "2.0", por Juicy Juicy
- Arte Construyendo Territorios de Vida, "Conversatorios, colaboratorios, intervenciones, *graffiti tour* y exposición de arte"
- Exposición "Opening", por Juicy Juicy

- Exposición "Universo", del artista Sako Asko, realizada por Juicy Juicy
- Festival Hip Hop al Parque (2 y 3 de julio)
- 4.° Festival Apadrina un Niño
- Pre Festival Tercer Mundo
- Homenaje a Rodez Exposición Mil ojos rojos
- Museo Abierto de Bogotá 2022

2023

- Festival Museo Libre 2023
- Coloquio Stencilero, tercera versión (julio)
- Surfest Ciudad Bolívar
- Festival Hip Hop al Parque (22 y 23 de julio)
- Maratón de Dibujo y Fotografía 2023
- Serenata rap "Grafiti"
- Festival Internacional Arte al Piso
- Exposición virtual "Arte en resistencia"
- Festival Periferia
- Exposición "Cortado a mano DJ Lu", Amen Gallery
- Exposición "Crío yo Criollo", del escritor de grafiti Kabe, Amen Gallery
- Festival Paseo del Color 2023
- Museo Abierto de Bogotá 2023

Medios digitales y publicaciones sobre arte urbano y el grafiti en Bogotá: Una breve revisión (2013-2023)

Por Carolina Sanz
@carolinasanzart

Al caminar por Bogotá tropezamos con un conglomerado de pensamientos hechos imágenes que nos relatan en cierta medida los sentimientos con estéticas que brotan de una parte de la población bogotana. Durante estos últimos once años, este activo ecosistema cultural callejero ha ocasionado que investigadores, curiosos, aficionados, medios digitales e impresos giren su mirada hacia la documentación de las prácticas del arte urbano y el grafiti de Bogotá con la intención de recolectar información sobre las y los artistas, su evolución y los hechos que derivan su intención de alimentar la historia reciente del arte.

Para profundizar en el tema de la preservación en el tiempo de estas prácticas efímeras se han realizado interesantes estudios en compilados de registros fotográficos, libros, tesis y artículos con reflexiones, teorías o críticas sobre el arte urbano y el grafiti, escritos por estudiantes de pregrado, especializaciones, maestrías y doctorados, por periodistas, instituciones públicas y privadas, por investigadorxs, curadorxs, expertxs, fotógrafxs y practicantes, entre quienes podemos nombrar a Juan David Quintero Arbeláez, Marcelo Arroyave, Andrea Casallas, Adalberto Camperos Durán, Guillermo Chávez Bustos, J. Ignacio "Iñaki" Chaves, Deysi Carolina Méndez "Cloe", Isabel Cristina Díaz Moreno, Germán Gómez, Camilo Fidel, Jacqueline Hadel, Nelly Peñaranda, Santiago Castro, César Augusto Rubio Jiménez "Cheché", Catalina Rodríguez, Felipe Quintero, José Sarralde, Armando

Publicaciones de la colección del artista urbano DJ Lu. Registro fotográfico de Cristhian Pérez (Idartes).

Silva, Luis Eduardo Rodríguez Barahona; Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría de Cultura, Recreación y Deportes, Idartes, revista *Bacánika*, Bogotart, Cartel Urbano, Diez Cero Uno, Esfera Pública, Tinta Alma, F/301, Instituto Bogotano de Corte, Amarilla, Kadir Molano, Exhumando Fotos, DJ Lu, Lesivo, Toxicómano, Guache, Zas, Stinkfish, Saga Uno, Chirrete Golden, Orfanato, APC Crew, Bastardilla, Vogel, INK Crew, MDC Crew, Vértigo Graffiti, Word MDC, Droga Crew, entre muchas y muchos otros, quienes, tanto desde una óptica profesional como de aficionados, han ido construyendo y haciendo aportes a la consolidación de la memoria de las intervenciones realizadas en las calles de Bogotá.

De fechas anteriores a la última década se han podido consultar revistas especializadas impresas realizadas de manera independiente por practicantes, como Objetivo Fanzine (2005-2009), realizada por la Asociación de Escritores Urbanos (Santiago Castro, Ricardo Vásquez y Carlos Rodríguez), en la cual hemos podido observar parte de las piezas y producciones de *graffiti writing* que se hicieron en Bogotá a mediados de la primera década del presente siglo. Entre los medios digitales independientes especializados en arte urbano y grafiti de Bogotá y Colombia se destacan Cartel Urbano (2005), Diez Cero Uno (2014) y Bogotart (2013), de quienes hemos podido aprender sobre los modos de acción y técnicas del arte urbano y el grafiti, gracias a sus detallados artículos sobre las diversas afectaciones que tienen que ver con ambas prácticas. Y consultando medios con un perfil de opinión e investigación más tradicionales hemos podido entender y aprender sobre las implicaciones socioculturales de estas intervenciones en el espacio público, gracias a artículos que muestran posturas críticas, disidentes y reflexivas, como los publicados por Esfera Pública (2000) y el periódico *Arteria* (2005).

Todos estos medios de comunicación, sean digitales o impresos, han contribuido a conectar al público general —no solo de Colombia, sino del mundo— con el arte urbano y el grafiti de Bogotá y sus practicantes. Por medio de las imágenes y artículos contenidos en las publicaciones se conoce, reconoce y valida parte de la historia que se va escribiendo sobre el arte urbano y el grafiti de Bogotá. Al consultar "arte urbano y graffiti en Bogotá" o "arte urbano y grafiti en Bogotá", "Grafiti en Bogotá" o "Graffiti en Bogotá", en Google, en 2023, podemos darnos cuenta de la gran cantidad de información relacionada con estas prácticas que en la internet podremos conseguir: artículos, tesis, imágenes, videos, noticias, productos, etc. En suma, constituyen un gran archivo digital que no solo depende de subidas locales y nacionales, sino de la colaboración global de visitantes especializados, artistas y escritoras y escritores de *graffiti writing* internacionales y turistas.

Démosles una mirada a las cifras que nos presenta el buscador de Google. Hemos hecho una revisión descriptiva de enfoque cuantitativo para comparar los resultados presentes en el *Diagnóstico de graffiti Bogotá del 2012* en los anexos n.° 4, "Videos de Noticias Caracol que hablan de graffiti", con 24 resultados; n.° 5, "Videos de *Noticias Canal RCN* que hablan de graffiti", con 11 resultados; n.° 6, "Selección de artículos de *El Espectador* que hablan de graffiti y street art", con 120 resultados de búsqueda y 45 seleccionados presentados; n.° 7, "Selección de artículos de *El Tiempo* que hablan de graffiti y street art", con 338 resultados de búsqueda y 137 seleccionados presentados; n.° 8, "Tesis, trabajos de grado y monografías en torno al tema del graffiti en las universidades de Bogotá", con un resultado de 21 trabajos de 7 universidades. A partir de esa comparación, hoy podemos presentar la actualización con los siguientes resultados: "Solicitud de búsqueda en Google de videos de *Noticias Caracol* que hablan de grafiti", con 17.300 resultados; "Solicitud de búsqueda en Google de videos de N*oticias Canal RCN* que hablan de *graffiti"*, con 11.300 resultados; "Solicitud de búsqueda en Google de artículos de *El Espectador* que hablan de graffiti y street art", con 224.000 resultados; "Solicitud de búsqueda en Google de artículos de *El Tiempo* que hablan

de *graffiti y street art*", con 8.060.000 resultados, y "Solicitud de búsqueda en Google de tesis de grado sobre *graffiti* y arte urbano en Bogotá", con 401.000 resultados.

Al comparar estos resultados, si nos basamos solo en las cifras que aparecen en búsquedas por Google, podremos visualizar el crecimiento exponencial actual del arte urbano y el grafiti de Bogotá en internet. Esto nos permite interpretar que ambas prácticas, durante estos últimos once años, han alcanzado una posición privilegiada, pues asocian consigo a la ciudad de Bogotá tanto en noticias como en información de todo tipo, lo que aumenta su visibilidad en la red global en más del 100 %. Esto permite relacionar el arte urbano y el grafiti de Bogotá con la idea de que está a la par de corrientes artísticas que en el pasado han sido reseñadas en la historia del arte, pues comunican y simbolizan parte de la identidad de una colectividad, que en este caso específico es un repertorio de creación que muestra al mundo una cara de las dinámicas artísticas que coexisten en el contexto bogotano. De esta manera, el arte urbano muestra a esta ciudad como un entorno que comunica y se identifica ante otras y otros por medio de este tipo arte.

Esta configuración, a pesar de detectarse en el mundo virtual, adquiere una presencia tangible y simbólica que modela y proyecta ante el mundo una nueva imagen de espacio público en Bogotá. Las intervenciones callejeras no solo están influyendo en la transformación de la ciudad, sino que también contribuyen a forjar una percepción masiva y creíble de ella, que afianza su posición en el *ranking* de las ciudades más pintadas en el mundo. Así lo corroboró en 2017 el portal web canadiense especializado *Bombing Science*[151] en su artículo "Discover the best 99 cities for graffiti art around the World" ("Descubra las 99 mejores ciudades para el arte grafiti en todo el mundo"), donde ubican a Bogotá en el séptimo lugar, puesto que ha conservado como lo refleja el *ranking* de 2023 del mismo portal.

***Ranking* extraído del portal web *Bombing Science*, en su artículo "Discover the best 99 cities for graffiti art around the World", del año 2017.**

Para lograr este *top* 99 de ciudades, el portal *Bombing Science* exploró en Instagram la cantidad de gente que estaba usando el hashtag #graffiti en todo el mundo. En lugar de elegir ciudades al azar, durante el verano 2017 su equipo recopiló datos entre los usuarios de Instagram de todo el mundo, con el objeto de determinar cuáles eran las 99 ciudades más instagrameadas para hacer grafiti. Así quedó en evidencia que ese año, Bogotá era una de las ciudades predilectas para hacer y ver grafiti. Desde entonces ha quedado claro que Bogotá es un objetivo del

151 *Bombing Science* (2017). Discover the best 99 cities for graffiti art around the World. https://www.bombingscience.com/top-99-cities-for-graffiti-art/

arte callejero mundial, pues está en la mira de fanáticos, practicantes y especialistas de todo el mundo. Así lo deja ver José Sarralde, fundador y director general de Cartel Urbano, quien alude a la influencia de Instagram y el papel de las nuevas audiencias que siguen el arte urbano, el grafiti y a sus practicantes, pero también permite entender la importancia que para los artistas, escritoras y escritores de grafiti bogotanos tiene mostrar en esta red social lo que pintan:

> Creo que en los últimos diez años ha habido un cambio importante por diversos factores, como el hecho de que Bogotá comienza a ser reconocida y comienzan a salir esos *rankings*. Esos *rankings*,[152] antes del 2013 no recuerdo que existieran. En esos *rankings*, Instagram juega un papel importantísimo. Probablemente muchos de nosotros consideramos a Instagram como algo banal, pero es un medio visual que arranca en el 2011 o 2012, e inclusive se comienza a pintar, no para la pared ni para la calle, sino para Instagram, y la gente comienza a mostrar muros como su telón de fondo de Instagram. Entonces, los *rankings* se hacen a partir de lo que la gente más taggea[153] en Instagram, y esto también cambia la práctica y tiene una influencia sobre la práctica, tanto para el que la observa, tanto para el que pinta, qué da más *likes*,[154] qué colores dan más *likes*. *(…)* Hay una audiencia que busca la intervención como algo que lo hace más *cool*[155] como fondo de pantalla para mostrar lo que sea; hay otra audiencia que usa Instagram para ver cuál es el *spot* que corona, y muy diferente la una de la otra, pero ambas usan Instagram. Entonces, hay diversidad de audiencias en las que esta práctica de intervención —sea cual sea— juega un papel relevante, porque si pintas y no lo pusiste en Instagram, pues ¿qué pintas? Entonces, la nueva calle se convirtió en el celular, y se pinta para Instagram. No estoy hablando de que sea siempre así, que sea todo así, con matices, pero creo que donde más se ve una intervención pictórica no es en la calle, sino a través de Instagram, concretamente. Más allá de Facebook, más allá de otras redes, se pinta para Instagram. Y los *rankings*, cuáles son las ciudades más "instagrameables" del grafiti en el mundo, se hacen con base en cuántos hashtags tuvo São Paulo, Ciudad de México y Bogotá.[156]

Esta reflexión de José Sarralde nos permite tomar consciencia del cambio de comportamientos y estrategias de difusión de los practicantes del arte urbano y el grafiti para adaptarse a las nuevas tecnologías y medios de comunicación o difusión. También subraya cómo la sociedad percibe estas prácticas como algo agradable, y las ha adoptado para dar a entender que se identifica con las tendencias que van surgiendo en el mundo, lo que nos revela la importancia

152 *Ranking*. "Voz ingl. 1. m. Clasificación de mayor a menor, útil para establecer criterios de valoración". https://dle.rae.es/ranking

153 El verbo *taggear*, adaptación española de la voz inglesa *tag*, es utilizado con el sentido de poner las etiquetas que identifican a las personas o hechos que aparecen en la imagen subida a Instagram.

154 *Like*, término inglés traducible como "me gusta", que se expresa al dar corazón de empatía a una publicación de Instagram.

155 *Cool*, anglicismo usado en la jerga coloquial para expresar que algo está de moda, es simpático o bueno.

156 Entrevista virtual realizada por Camilo Bastidas, César Rubio "Cheché" y Carolina Sanz a José Sarralde, fundador y director de Fundación Cartel Urbano, el 17 de julio de 2023 en la ciudad de Bogotá. Registro sonoro que forma parte del archivo de investigación recolectado para el *Diagnóstico de arte urbano y grafiti 2013-2023*.

que en la actualidad han alcanzado las redes sociales, y también el arte urbano y el grafiti.

A la par de estos mecanismos virtuales, en las publicaciones impresas de los últimos diez años podemos darnos cuenta del aumento de publicaciones sobre el tema y de cómo crece el interés que los investigadores y el medio editorial demuestran por ambas prácticas. Sin duda, las intervenciones presentes en Bogotá inspiran a escritores, editores y fotogrxs, pero también es cierto que las y los artistas se inspiran en libros o historias para plasmar sus mensajes. Así lo expone Marco Sosa, fundador de la librería y editorial bogotana La Valija de Fuego en su respuesta a la pregunta ¿Cuáles cree que sean los aportes de las publicaciones, libros, fanzines y revistas independientes al arte urbano y el grafiti de Bogotá?:

> Yo creo que son aportaciones en doble vía. O sea, cuando uno mira algunos grafitis en la calle, la misma literatura o los mismos libros, por decir algo, han sido célebres en muchos grafitis de la ciudad. Hay muchos guiños a autores, hay un guiño visual muy fuerte. Por ejemplo, la estética de Lovecraft[157] uno la ve repetida en muchos grafitis, en muchos esténciles, por hablar de un caso. Los libros aparecen en frases políticas, frases de autores. Entonces, no se trata de ver la especialidad del grafiti, sino cómo el grafiti es un complemento sociocultural que se integra a la sociedad y que es parte de ella, o sea, no puede ser extinguido. Creo que es una dinámica recíproca, mutua. Entonces, no se trata de decir qué tanto, cuál es el que más aporta, cuál es el que menos, sino de ver cómo entre los dos se construye un universo, porque el grafiti es una cuestión muy singular —aunque también depende mucho de quien lo interprete—, pero tiene todo un peso colectivo y cultural que es muy bacano. O sea, la mano del que hace arte urbano es la que se expresa, y también puede tener una voz muy propia, pero esa mano se articula con la sociedad y con un trasfondo real.[158]

En este sentido, se manifiesta nuevamente la interdisciplinariedad que muestra e incluye al grafiti y al arte urbano como complemento sociocultural, pues motiva su documentación para aprender más sobre las dinámicas de Bogotá y su escena artística.

Durante estos diez años de creación hemos sido testigos de publicaciones, tanto institucionales como independientes, que han abierto la mirada a explicar y dialogar sobre ambas prácticas. De esta manera se ha logrado una especie de censo tanto de las intervenciones realizadas como de sus practicantes, que desde una perspectiva editorial visibiliza una escena que ha luchado para hacerse notar en las calles de Bogotá, que ha trascendido y ha dejado una huella indeleble en la historia por medio de publicaciones impresas y digitales. Eso lo pudimos observar en el sondeo para realizar este diagnóstico, cuando en la encuesta realizada a 325 artistas pudimos recolectar las siguientes cifras:

El sondeo demuestra que, aunque las cifras han aumentado y se evidencia una buena labor, tanto en los proyectos independientes como en los gestionados por instituciones, aún queda trabajo por hacer, no solo en términos de igualdad de género, sino con miras a incrementar el número

157 "Howard Phillips Lovecraft (Providence, 20 de agosto de 1890-Providence, 15 de marzo de 1937), más conocido como H. P. Lovecraft, fue un escritor estadounidense, autor de relatos y novelas de terror y ciencia ficción". https://es.wikipedia.org/wiki/H._P._Lovecraft

158 Entrevista realizada por César Rubio "Cheché" y Carolina Sanz a Marco Sosa, fundador y director de La Valija de Fuego, el 29 de agosto de 2023 en la ciudad de Bogotá. Registro sonoro que forma parte del archivo de investigación recolectado para el *Diagnóstico de arte urbano y grafiti 2013-2023*.

Libro Más que muros: Arte urbano en Bogotá. Registro fotográfico de Premios Clap.

Portada de *La escritura tosca: Una antología romántica.* Registro fotográfico de Carolina Sanz.

Libro *Bogotá street art.* Registro fotográfico de César Rubio.

Libro *Levantar y pegar.* Registro fotográfico de César Rubio.

Libro *Válvulas de escape. Collage* fotográfico por Carolina Sanz.

de publicaciones y mejorar su calidad, para que los trabajos de los cultores de ambas prácticas puedan ser anunciados en todos los medios y lleguen a círculos más amplios de la población. Sin duda, mantener estos medios de comunicación implica asumir grandes costos, pues es evidente que publicar en Bogotá libros, fanzines, o mantener al día un periodismo de calidad y que cuente con un amplio tiraje demanda presupuestos altos, más si se requiere personal especializado y materiales de alta calidad que incrementan los costos de producción. En referencia a los factores económicos que durante estos diez últimos años han dificultado la proliferación y el mantenimiento de medios y publicaciones en Bogotá, José Sarralde fundador y director de Cartel Urbano, nos comenta:

> Hay otros medios que también han hecho una labor muy valiosa. No me atrevo a calificar el rigor periodístico e investigativo, pero generalmente son medios como Cartel Urbano, que son autogestionados. ¿Y eso que implica? Que el rigor técnico, periodístico, de acompañar las notas con producción audiovisual es supercostoso, exige mucho trabajo, y nadie paga por eso. Entonces, eso limita el tema. Por eso digo que buena no es, en términos de cantidad, y pocas veces de calidad. Hay buena cantidad, pero pocas veces calidad. Y a los medios privados no les interesa. Los medios independientes o autogestionados lo que hacemos es perder plata, y hay que atender a un equilibrio entre calidad y cantidad. Nosotros pasamos de ser un medio de comunicación que producía más de veinte, tal vez treinta notas semanales, en algún momento, a ser más un repositorio de notas sobre la defensa de la libertad de expresión, una cosa muy concreta sobre la que sacamos tres o cuatro notas a la semana, cuando antes sacábamos cuarenta. Teníamos una redacción de dieciocho personas; hoy tenemos un editor y contratamos *freelancers*. ¿Por qué? Porque ya se nos acabó la plata para perder. Entonces, seguimos operando, seguimos publicando, seguimos con la misma intención, pero ya la lógica de medio de comunicación de actualidad que requeriría hacer permanente investigación, estar pendientes de lo que pasa en regulación, estar pendientes de quiénes están en festivales por el mundo, estar sacando contenidos, hacer entrevistas…, eso no hay forma de financiarlo. Es muy complicado, y la audiencia no es tan grande. Entonces, diría que hay una crisis en general en el periodismo cultural. No es un tema del grafiti, del arte urbano ni de las expresiones relacionadas con el *hip hop,* sino, en general, de una crisis grandísima del periodismo cultural.[159]

De esta manera, analizar este breve compendio de información señala unos avances, pero también algunas carencias que nos hablan de la necesidad de acceso a recursos económicos o financiación para lograr una mejor documentación y mayordifusión, tanto en medios independientes como institucionales. Asimismo, es relevante y oportuno mencionar que muchas y muchos de los practicantes del arte urbano y el grafiti de Bogotá, a través de sus redes sociales y de sus propios medios de comunicación han logrado llegar a muchas audiencias. Pero estas acciones no terminan por atender y satisfacer la necesidad de aparecer registradxs o documentadxs por medios validados y reconocidos, sean digitales o impresos.

Para cerrar las ideas presentadas a lo largo de este apartado, es oportuno citar a Germán Gómez, sociólogo y maestro en Comunicación por la Universidad Javeriana, quien en su entrevista para este diagnóstico resumió perfectamente la importancia de las publicaciones sobre arte urbano y grafiti como memoria histórica de las ciudades:

> Yo creo que las publicaciones son absolutamente determinantes, porque son la memoria histórica de procesos de ciudad muy interesantes, no sé si exitosos o no, pero sabemos que Bogotá ha sido línea de política pública en Colombia para el manejo del grafiti en otras ciudades. Incluso creo que las publicaciones lo que permiten es recoger esa historia para que las personas en un futuro conozcan qué fue lo que pasó, conozcan cómo se dio este proceso que involucró incluso muertos, personas que murieron haciendo la práctica del grafiti, y no solamente el tema de Diego Felipe, sino todos los otros casos de violaciones de derechos humanos. Esto no

159 Entrevista virtual realizada por Camilo Bastidas, César Rubio "Cheché" y Carolina Sanz a José Sarralde, fundador y director de Fundación Cartel Urbano, el 17 de julio de 2023 en la ciudad de Bogotá. Registro sonoro que forma parte del archivo de investigación recolectado para el *Diagnóstico de arte urbano y grafiti 2013-2023*.

Gráfico 8 Pregunta: ¿Su trabajo como artista o escritor de grafiti ha sido publicado por algún medio?

Medio digital
216 personas

Fanzine impreso
164 personas

Prensa digital
137 personas

Libro impreso
116 personas

Fanzine digital
105 personas

Revista especializada
90 personas

Libro digital
89 personas

Prensa impresa
88 personas

263 personas han sido publicadas al menos una vez en algún medio

62 personas nunca han sido publicadas en algún medio

50 mujeres han sido publicadas en algún medio

Fuente: Estadística de artistas urbanos cuyo trabajo se ha publicado en diversos medios. Extraído del sondeo para la actualización del *Diagnóstico de arte urbano y grafiti 2013-2023.*

fue un proceso sencillo, ni bonito ni colorido: esto fue un proceso de pugna, de poder, muy fuertes, y creo que eso lo recrean muy bien las publicaciones, que son la imagen de la ciudad. La misma naturaleza del graffiti y del arte urbano, que es efímero, hace que se pierdan todas estas imágenes, y las publicaciones permiten dar una cuenta —incluso desde lo gráfico— de las características de la ciudad en un momento específico. No es lo mismo cuando vemos publicaciones de lo que fue el 2019, con el estallido social, que cuando vemos esos grafitis tan fuertemente políticos, que seguramente se van en cinco años. Entonces, también ahí hay una memoria de ciudad. Y las personas que hacen historia, que hacen políticas públicas, van a poder entender que a través del graffiti y el arte urbano uno puede leer o tener una radiografía de la ciudad. Y eso se puede lograr gracias a las publicaciones, principalmente cuando son de imágenes, pues las imágenes se van, los graffitis se van, o tumban el edificio, se pinta uno mejor, uno peor… Esa es la dinámica de la calle, y hay una memoria de la ciudad que es necesario tener, sistematizar y recoger.[160]

160 Entrevista realizada por César Rubio "Cheché" a Germán Gómez, el 28 de junio 2023 en la ciudad de Bogotá. Registro sonoro que forma parte del archivo de investigación recolectado para el *Diagnóstico de arte urbano y grafiti 2013-2023.*

Breve selección de publicaciones impresas y digitales sobre el arte urbano y el grafiti de Bogotá

Por Carolina Sanz
@carolinasanzart

Para continuar detallando los aportes documentales que han hecho los medios impresos y digitales, se presenta a continuación una breve cronología de publicaciones sobre al arte urbano y el grafiti de Bogotá, para que podamos tener en cuenta la cantidad de productos editoriales gestionados tanto por instituciones públicas y privadas como por iniciativas independientes.

2005-2009

Asociación de Escritores Urbanos. Revista impresa *Objetivo Fanzine: Graffiti, Diseño, Arte Urbano.* Producida por Santiago Castro, Ricardo Vásquez y Carlos Rodríguez. Serie impresa entre el 2005 y el 2011.

2012

Emergencia N° 5: arte + público. Editado por la Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y la Fundación Gilberto Alzate Avendaño.

INK Crew. Muralismo, Vinilo y Aerosol. Dirección editorial y diseño: Yeison Álvarez, Catalina Segovia; fotografías de Camilo Rodríguez Angulo. Editado y producido por INK Crew.

2013

Graffiti Bogotá 2012: Diagnóstico graffiti Bogotá 2012. Dirección e investigación: Santiago Raúl Castro P. Producción de actividades de campo: Ricardo Vásquez. "Estado del arte graffiti nacional": Estefany Fajardo y Santiago Mojica. "Estado del arte reglamentación internacional": Valeria Arbeláez y Sebastián García. Editado por la Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, Instituto Distrital de las Artes-Idartes.

Jacqueline Hadel, *Bogotá street art*. s.e.

2015

Hablando desde los muros: Miradas del grafiti en Bogotá. Editado por la Alcaldía Mayor de Bogotá e Idartes.

Arte urbano en Bogotá. 80 grafitis 2012-2015. Editado por Idartes.

Bogotá Street Art. Levantar y pegar. Editado por Lesivo, DJ Lu y Toxicómano.

Bogotá, arte urbano, 2012 y 2015. Editado por Idartes.

Stinkfish. *Apuntes sobre Graffiti en Bogotá: La ciudad que falla.* Editado por Publicaciones La Sorda.

Sebastián Vargas Álvarez. *Trípido: Historia, construcción de verdad y violencia.* Editado por Publicaciones La Sorda.

Laura P. Casas; Zas MDC APC (comps. y eds.). *La escritura tosca: Una antología romántica.* Edición gratuita impresa en Panamericana Formas e Impresos S. A.

Hablan las calles. Fanzine de la Mesa Distrital de Graffiti Chapinero. Editado por la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Graffiti en Tunjo. Editado por la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Hable ahora, calle para siempre: Democracia cultural y nuevas ciudadanías. Editado por la Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría de Gobierno de Bogotá, Corporación Miní Ku Suto.

2016

Bogotart. *Más que muros: Arte urbano en Bogotá.* Editado por IM Editores.

Claudio Rossi González. Mutaciones urbanas en Bogotá: Centros comerciales y con-texto". Editado por la Universidad de los Andes.

María Martha Gama Castro y Freddy León Reyes. "Bogotá arte urbano o graffiti: Entre la

ilegalidad y la forma artística de expresión". Artículo publicado en *ResearchGate*.

2017

Distrito Grafiti en Bogotá 2017. Catálogo editado por Idartes, Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte.

María Amanda de los Ángeles Celis, Manuela Ramírez Rodríguez, Liseth Vanessa Rodríguez Camelo y Hugo Alexander Rozo García. "El grafiti como artefacto comunicador de las ciudades: Una revisión de literatura". *Revista Encuentros*, Universidad Autónoma del Caribe, vol. 15, n.° 1, pp. 77-89.

Iván Fierro García. *En contra de una ciudad gris: El grafiti-mural como herramienta estética en la renovación del espacio público*. Trabajo de grado presentado para optar al título de profesional en Artes Liberales en Ciencias Sociales. Escuela de Ciencias Humanas Programa de Artes Liberales en Ciencias Sociales. Universidad del Rosario.

2018

Distrito Grafiti Bogotá. 2018. Edición impresa y en PDF consultable en la página web de la Galería Santa Fe (https://galeriasantafe.gov.co/wp-content/uploads/2020/01/Distrito-grafiti-17-PDF-Web.pdf). Editado por el Instituto Distrital de las Artes-Idartes, Secretaría Distrital del Hábitat, Secretaría de Educación Distrital y Comité Distrital para la Práctica Responsable del Grafiti.

Carmen Cecilia Sora Sánchez. *Grafiti y street art: dos formas de mirar la ciudad.* Tesis para optar al grado de magíster en Comunicación-Educación. Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Facultad de Ciencias y Educación. Maestría en Comunicación-Educación. Línea de Comunicación y Literatura.

2019

Colectivo Puro Veneno. *Puro Veneno: Antología de una revuelta gráfica*. Editado por La Valija de Fuego.

Distrito Grafiti. ¡Bogotá se llena de color! Editado por la Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, Instituto Distrital de las Artes-Idartes.

Óscar Fernando Serna Sanabria. *Hacia la categorización del graffiti: Una aproximación desde el punto de vista ciudadano.* Tesis de grado presentada como requisito para optar por el título de Diseñador Gráfico, Comunicador Social-Periodista. Fundación Universitaria Los Libertadores, Facultad de Ciencias de la Comunicación. Diseño Gráfico, Comunicación Social-Periodismo.

Distrito Grafiti año 2019. Editado por la Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, Instituto Distrital de las Artes-Idartes.

2020

Cartilla MAB. Editada por la Alcaldía Mayor de Bogotá, Instituto Distrital de las Artes-Idartes.

Laura Valentina Quiroz Silva. *El campo grafitero en Bogotá: Un aporte a la comprensión de las relaciones ciudadanas y las tensiones en el espacio público*. Trabajo de grado. Pontificia Universidad Javeriana.

2021

J. Ignacio "Iñaki" Chaves G. *Paredes que comunican: Las pintadas como expresión ciudadana.* Prólogo de Omar Rincón. Editado por Ediciones Desde Abajo.

Daniel Franco, Danna Riveros, Ángela Moreno y Mónica Moya. *Ciudad memoria: Todas las vidas valen*. Fotografías: Carlos Alberto Gómez. *s.e.*

Antonio Merino, Bogotart y Chinchorro Agencia Digital. *Que no le falte calle*. Editado por Bogotart.

2022

David Álvarez "Beek" y Carolina Sanz. *Décadas. Tomo I: Beek*. Editado por Aerosoles Amén.

Instituto Bogotano de Corte. *Manual de stencil #4: Teórico, práctico, ilustrado*. Fotografía y *stencil*. Editado por Instituto Bogotano de Corte.

Instituto Bogotano de Corte. *Manual de stencil #5: Teórico, práctico, ilustrado. Tipografía y stencil*. Editado por Instituto Bogotano de Corte.

Instituto Bogotano de Corte. *Manual de stencil #6: Teórico, práctico, ilustrado. Serigrafía y stencil*. Editado por Instituto Bogotano de Corte.

Eins Droga, Bogotaverno. *Bogotá. Bajo tierra. Graffiti/ Tags /T-ups*. Editado por Droga Crew.

Guillermo Chávez Bustos. *Bogotá ciudad graffiti: Guía de avistamientos de graffitis en Bogotá*. Trabajo de grado. Universidad Nacional de Colombia.

2023

Adalberto Camperos Durán. *Street art bogotano: Tres obras vitales desde una perspectiva narrativa*. Universidad de los Andes, Facultad de Artes y Humanidades, Departamento de Historia del Arte. Editado por Ediciones Uniandes.

Traffic Art Crew, Mona Prisma, Woe. *Revista Orgullo de Barrio*. Parte del proyecto Es Cultura Local. Editada por la Alcaldía Mayor de Bogotá, Alcaldía Local de Santa Fe, Instituto Distrital de las Artes-Idartes.

El fanzine como medio editorial independiente en el grafiti y el arte urbano de Bogotá

Por Carolina Sanz

@carolinasanzart

Es oportuno iniciar definiendo qué es un fanzine.

La palabra *fanzine* es un término de origen inglés derivado de las palabras fan (fanático(a)) y *magazine* (revista), y define a una revista hecha y autoeditada por admiradoras, admiradores, expertas, expertos o aficionadas y aficionados de un tema específico. En Bogotá podemos ver fanzines de diversos temas, como música, fútbol, moda, literatura, cómics, cine, y pueden tener estéticas variadas influidas por el arte urbano, abstracto, minimalista, figurativo, o por técnicas tipográficas, propias de la ilustración y el grafiti. Además, recurre a técnicas como el *collage*, el bordado, el diseño gráfico analógico o digital, la pintura, el dibujo, el esténcil, la serigrafía, el grabado y la combinación de estas.

Suelen ser de bajo peso y tener poca cantidad de hojas de diferentes tipos de papel. Se reproducen por medio de varios métodos, y la encuadernación se hace por engrapado, doblado o costura. Los hay creados a mano y luego fotocopiados, creados a mano, escaneados e impresos, o realizados totalmente de forma digital mediante el diseño gráfico y la impresión digital. Los fanzines están enfocados en comunicar sus temas de manera fresca y directa, y parte de lo más valioso de este impreso es que tiene relevancia la memoria de la autora o el autor, pues su visión llega sin censuras a quien lo recibe. Por ello, su intención es llegar a todo tipo de poblaciones. Su distribución comenzó siendo gratuita, y con los años, algunos comenzaron a ser comercializados a muy bajo costo. Los fanzines bogotanos conservan la esencia de las publicaciones independientes, pues cualquier persona puede hacerlos sin necesidad de hacer

Turistas visitan la exposición "El lugar común fanzines", realizada en Galería Serie 5. Registro fotográfico del archivo de CCS Arte Actual. 2018.

una gran inversión económica. Como bien lo describe el artista urbano Stinkfish —quien lidera el equipo del Instituto Bogotano de Corte— en una entrevista para el periódico *El Espectador*,

> El fanzine es esa pieza del mundo editorial que rompe las lógicas. Debe existir esa publicación impresa, que se pueda entregar sin ningún costo, que retome el intercambio libre y de llevar las cosas de principio a fin, sin tener que depender de las instituciones. Por eso en nuestras ediciones tenemos una frase: "No compres ni vendas fanzines. Intercambia, roba y fotocopia".[161]

De esta forma podemos entender la esencia de contracultura[162] que se trasluce en la autopublicación de los fanzines.

Para contextualizar un poco su tradición y correlación con la cultura colombiana callejera, es relevante narrar que el primer ensayo de producto editorial independiente cercano a las características de los fanzines que se hizo en Bogotá se tituló *Chapinero* (1980 a 1989), realizado por Eduardo Arias, Carlos Buitrago y Karl Troller —periodistas y humoristas—, quienes decidieron hacer una especie de revista mientras estudiaban en la Universidad de los Andes. Por medio del humor y la sátira lograron aglomerar las peculiaridades de la Bogotá de la época y su cultura popular. Como le contaba Eduardo Arias a la revista *Semana*,

161 Camilo Parra Polanco (2023, 20 de agosto). "Radiografía del fanzine rolo: La historia editorial y gráfica no contada de Bogotá". Fragmento de entrevista realizada a Stinkfish. *El Espectador.* https://www.pressreader.com/colombia/el-espectador/20230820/281809993442088

162 "Contracultura. 1. f. Movimiento social que rechaza los valores, modos de vida y cultura dominantes. 2. f. Conjunto de valores característicos de la contracultura y, por ext., de otras actitudes de oposición al sistema de vida vigente". https://dle.rae.es/contracultura

Feria Barricada Gráfica. Exposición "Maleta Fanzinera". Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Registro fotográfico de Catalina Salazar. 2017.

Exposición "El lugar común fanzines", realizada en Galería Serie 5. Registro fotográfico del archivo de CCS Arte Actual. 2018.

> Para la revista escogimos el nombre de *Chapinero* para reivindicar de alguna manera lo que nosotros muy ingenua y pretenciosamente denominábamos "la verdadera Bogotá", tan ajena a los imaginarios tanto de la izquierda uniandina (mucho más cercana a las mochilas arhuacas que a las promociones de los almacenes Only) como de aquellos que solo pensaban en ir al club a jugar golf. Bogotá era eso, el caos de la 13, su transporte público imposible, sus racimos humanos o sus restaurantes con nombres tan estrafalarios como Hamburguesería Switzerlandia. Habíamos encontrado en esos letreros de los restaurantes y en las tablas de ruta de las busetas y los nombres de los buses, todo un universo pop que nos remitía a Andy Warhol y Beatriz González. La revista pudo haberse llamado Olaya Quiroga, Trinidad Galán, Orquídeas Babilonia o Siete de Agosto. Pero *Chapinero*, además de ser un nombre muy sonoro, era el territorio de los *hippies*, que en aquel momento eran mucho más historia que presente, aunque aún quedaban algunos de los locales comerciales del famoso pasaje de la calle 60, y con ellos los olores a pachulí, incienso y marihuana.[163]

De esta forma, con Chapinero, una iniciativa autogestionada, encontramos los primeros relatos alrededor de Bogotá y las experiencias de sus autores en esta ciudad.

> Inspirados en esos recuerdos de algo que no habíamos vivido creamos una especie de mitología, en la que Chapinero era como el centro de un universo poblado por *hippies* extraterrestres que descubrían una ciudad que había nacido el 10 de abril de 1948. Porque otra de las reivindicaciones de *Chapinero* era dejar de llorar esa ciudad fantasiosa seudolondinense y seudoparisiense que según los nostálgicos había sido arrasada en el Bogotazo.[164]

Así comienza la historia del fanzine en Bogotá, con la intención de narrar las vivencias de un grupo de jóvenes universitarios, y con el tiempo fue cambiando de ritmo, intereses y personalidades, para ir formando las nuevas generaciones que se encargarían de hacer crecer la corriente del fanzine en la ciudad.

---

163 Eduardo Arias (2017, 17 de noviembre). "Chapinero, mejor que la Bogotá real". https://www.semana.com/eduardo-arias-y-karl-troller-creadores-de-la-revista-chapinero/547932/

164 "9 de abril de 1948. Se conoce como el *Bogotazo* a una serie de disturbios ocurridos en Bogotá, la capital de Colombia, como consecuencia del magnicidio del líder del Partido Liberal, Jorge Eliécer Gaitán". https://es.wikipedia.org/wiki/Bogotazo

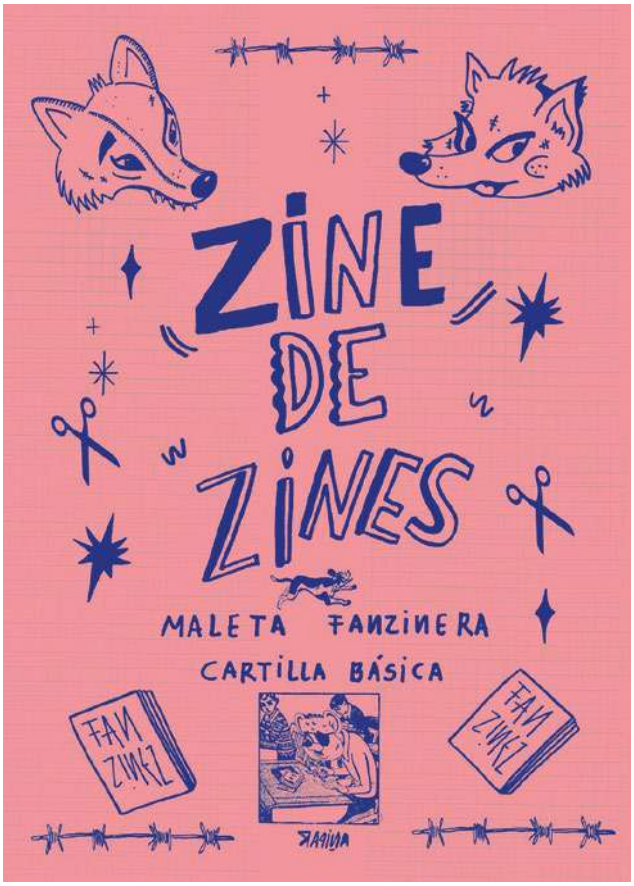
Zine de zines. **Cartilla básica de la Maleta Fanzinera. Portada del fanzine realizada por Rapiña.**

Detalle interior del fanzine *Bogotá bajo tierra. Graffiti/tags/T-ups* (2022). Realizado por Eins Droga y Bogotaverno. Registro fotográfico de Carolina Sanz. 2022.

Los fanzines son el medio de comunicación de la contracultura debido a su carácter *underground*, que se opone al sistema de mercado industrial cultural. En este sentido, no es fortuito que, en el arte urbano y el grafiti bogotano, este sea uno de sus mecanismos de expresión, pues es un elemento más para poder realizar una crítica colectiva cultural y ejercer la expresión política.

Hemos relatado a lo largo de los capítulos que preceden cómo en las calles bogotanas se han consolidado diferentes lenguajes que buscan comunicar diversos intereses. Pero los practicantes del arte urbano y el grafiti no se han conformado con dejar sus mensajes en las calles, sino que también han buscado estrategias para que esos mensajes persistan más allá de las paredes y fachadas. Por ello, en el ámbito editorial contracultural también han hecho ruido.

A mediados de la primera década del presente siglo, con la intención de reflejar y preservar la cultura del graffiti writing en la historia bogotana, nació la revista independiente Objetivo Fanzine (publicada desde 2005 al 2009), producida por Santiago Castro (Word), Ricardo Vásquez (Yurika) y Carlos Rodríguez (Ospen), que mostraba



Fanzine *Bogotá bajo tierra. Graffiti/tags/T-ups* (2022). Realizado por Eins Droga y Bogotaverno. Registro fotográfico de Carolina Sanz. 2023.

Taller de fanzines con estudiantes de Artes de la Universidad El Bosque. Organizado por la librería El Cuarto Plegable y la Maleta Fanzinera. Registro fotográfico de la Maleta Fanzinera. 2023.

Taller de *collage* para fanzine. Organizado por la Biblioteca Popular Bruce Lee y la Maleta Fanzinera. Registro fotográfico de la Maleta Fanzinera. 2023.

y destacaba los procesos, piezas y sucesos del graffiti writing de esa época en Colombia. Fue el primer, y por un buen tiempo, único medio especializado en graffiti writing del ámbito local. Posteriormente se creó Habitante Urbano (publicada desde 2007), a cargo de Óscar Castiblanco, y luego La Rola (publicada desde 2008), dirigida por Donna Rodríguez y Catalina Correa.

Con el paso del tiempo, los fanzines se han revelado ante las y los practicantes del arte urbano y el grafiti, e incluso ante las instituciones públicas y privadas, como una herramienta rápida, económica y divertida de hacer, que permite dejar impreso en el tiempo lo que va pasando en la ciudad, y además posibilita la reflexión crítica literaria que, con un lenguaje gráfico editorial hecho a mano, es posible distribuir y hacer masivo.

En este sentido, en Bogotá se han creado espacios especializados para atender el crecimiento de la corriente fanzinera, como La Fanzinoteca, el Instituto Bogotano de Corte, La Maleta Fanzinera, Taller Colmillo; eventos como La Decimonónica: Feria de Fanzines y Edición Comunitaria, el Bogotá Fanzine Fest y La Insurgenta Fanzine Fest. Además, muchas y muchos son las y los artistas urbanos y escritoras y escritores de grafiti que desde su individualidad han abordado a profundidad este lenguaje impreso para trasladar sus mensajes y piezas de las calles a otros espacios; se destacan Stinkfish, Toxicómano, Rapiña, Nefazta, Empty Boy, Andrés Frix, Daniela Mesa, David Castro, Réptil, Malacalaña, Chirrete Golden, Edd Muñoz, Erre, APC Crew, VSK Crew, Saks, F/301, Droga Crew, Exhumando Fotos, Kadir Molano, Colectivo Turquesa, David Pérez "Lowkid", Vacs Crew, Ambs, además de las veinte mesas de graffiti de las localidades de Bogotá, entre muchas y muchos otros, que han desarrollado seriados de fanzines.

La corriente de los fanzines ha crecido tanto durante estos últimos diez años que ha logrado llamar la atención de la escena cultural institucional, al punto de que se ha incluido en las estrategias de estímulos que ofertan las instituciones públicas, como la "Residencia nacional de fanzine o publicaciones comunitarias" (2021); "Beca Fanzine: Laboratorios de comunidad" (2022); "Beca a proyectos editoriales independientes en artes plásticas y visuales, publicaciones seriadas, periódicas o fanzine" (2023); "Beca publicación autoeditada", de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (2023). También ha hecho parte de sus espacios de formación, con los talleres "Relatos visuales, memoria y narrativa a través del fanzine"; "Laboratorio de memoria y autobiografía", centrado en la producción gráfica-narrativa, historias y testimonios de vida, por la Subdirección para Asuntos LGBTI e Idartes (2017); "Taller de fanzine en Flora", por María Alejandra Torres, Caroline Peña Bray, José Pérez Tello, Fundación Semilla, Fundación Fruto de Soacha e Idartes (2018); "Taller de fanzine para desobedientes", realizado en el Castillo de las Artes por Idartes (2022); "Fanzines Lab", por Inti Huayra Guevara y el Banco de la

Rapiña, creadora de la Maleta Fanzinera, en la exposición "El lugar común fanzines", realizada en Galería Serie 5. Registro fotográfico del archivo de CCS Arte Actual. 2018.

Exposición "El lugar común fanzines", realizada en Galería Serie 5. Registro fotográfico del archivo de CCS Arte Actual. 2018.

República (2023), entre otros. También es posible consultar algunos fanzines en la Sala de Libros Raros y Manuscritos de la Biblioteca Luis Ángel Arango y en el Centro de Documentación de Cali, pues ambas instituciones han integrado a su acervo un grupo de fanzines de diversos autores.

Todos estos procesos de integración entre las instituciones y la corriente que agrupa a las creadoras y creadores de fanzines dejan ver que también en las propuestas contraculturales existen miradas alternas que pueden favorecer aprendizajes que echan mano de nuevos métodos didácticos. Esas iniciativas benefician a la población con nuevas formas de enseñanza a partir de diversos recursos gráficos y de impresión que pueden resultar relevantes como estrategia para hacer y construir memoria en las comunidades. Además, dan que hablar sobre los nuevos lenguajes del arte en los procesos didácticos, pues son una género práctico y no censurado que fusiona la literatura con el arte y el emprendimiento editorial para narrar sucesos de la historia y la sociedad de un país.

Respecto a las nuevas relaciones que se tejen a manera de intercambio de saberes entre las y los fanzineros y las instituciones, la artista y fanzinera Rapiña, en su entrevista, nos deja una reflexión relevante, que habla un poco sobre la importancia del fanzine para plasmar conceptos propios de cada autora o autor, y el dilema que tienen muchas y muchos al participar en estímulos instituciones, pues ante las propuestas institucionales se debaten entre el deseo de participar y la autocensura que nace del deseo de mantener la independencia y ser fieles a los ideales propios:

> Hay una cosa que yo siento: que el no estar tan pegado a las instituciones ayuda mucho más a dar el mensaje. Aunque muchas veces uno tiende a caer, como en mi caso. Por ejemplo, yo participé en dos becas de fanzines, y uno se cuestiona: Ah, estoy haciendo algo para el gobierno, pero qué embarrada. Pero, por otro lado, lleva más conocimiento a las personas, abre otros espacios. Entonces, siempre está uno ahí en un dilema. Hay un proceso que se llama Chalupa, que se ganó un premio de fanzine, y tú ves algunos de sus fanzines, y todo el tema político es totalmente contra el gobierno, pero ellos allá, como institución, nunca miraron de qué trataba; simplemente: Ah, firme, firme aquí, me llena esto. Entonces, pasa también mucho eso: que se hace como una zancadilla un poquito al tema. Pero sí, desde la independencia siempre es mucho mejor trabajar.[165]

165 Entrevista realizada por Camilo Bastidas, César Rubio "Cheche" y Carolina Sanz a la artista Rapiña, el 22 de agosto de 2023 en la ciudad de Bogotá. Registro sonoro que forma parte del archivo de investigación recolectado para el *Diagnóstico de arte urbano y grafiti 2013-2023*.

Exposición "Excusado", realizada por Ediciones Hogar y La Zineteca 101 Lab. Registro fotográfico de Ediciones Hogar y La Zineteca 101 Lab. 2023.

En estas palabras percibimos que sería ideal que las instituciones busquen comprender la esencia de una práctica como el fanzine, que tiene características y fines puntuales, como la libertad de expresar pensamientos sin censura, que no deben tener registro ISBN, que no son publicaciones editadas por terceros, sino por las y los autores, que su hechura y lenguajes no deben ser complejos, que su distribución debe ser gratuita o a un costo mínimo, y que tanto el arte urbano como el grafiti y el fanzine no son una cuestión de moda o una tendencia banal, sino que se insertan como elementos fuertes entre las expresiones independientes que hacen parte de la contracultura.

Cuando se le preguntó a Rapiña ¿Qué aspectos considera usted que se podrían fortalecer, cambiar o proponer para el beneficio de la gestión cultural especializada en arte urbano y las publicaciones independientes?, ella respondió:

> En la temática de publicaciones independientes, que es como donde yo me puedo centrar un poco más, siento que las instituciones están muy lejos de las publicaciones independientes. Entonces, ¿qué ha pasado? Por ejemplo, hay una fanzinoteca que armó Marco Sosa, el de La Valija de Fuego, hace más o menos unos cinco años, donde se recopiló mucho material de fanzines de varias personas que hacen fanzines, y como

sabemos, el fanzine es algo contracultural, no es tan institucional, pero Marco hizo la labor de decir Bueno, llevemos estos fanzines a la biblioteca. Al sol de hoy, están los fanzines en la biblioteca, pero si tú vas como persona normal que va a consultar, las personas que dirigen no saben qué es un fanzine, no saben dónde está el material de consulta. Yo hice la labor sin decir que era fanzinera, ni que había dejado archivo, y me tomó demasiado tiempo acceder a un fanzine, más o menos unos cuarenta minutos, hasta que encontraron el archivo que tenían que entregar. Entonces, pasa mucho eso: que las instituciones intentan estar unidas a procesos porque lo ven como Ah, esto está chévere, esto está de moda. Un ejemplo: A tales jóvenes les gusta. Pero en el momento de ser realistas con los procesos, no se llega a concretar. Entonces, en ese sentido, creo que a las instituciones les falta no solamente decir Quiero tomar eso y lo quiero tomar como institución porque está de moda, porque me parece chévere el grafiti y, ay, somos superlocos, sino analizar bien cómo son los procesos, de dónde salen, quiénes son las personas, de qué trata realmente algo, antes de querer apropiarse de algo que está en la calle o en movimientos contraculturales, como lo son las publicaciones independientes, las editoriales independientes y los fanzines. Creo que se alejan mucho del proceso, de lo que se vive. Entonces, muchas veces todavía se preguntan por qué una publicación no tiene ISBN. Entonces, sobre el ISBN, uno les explica: No, eso es para libros, y los fanzines no lo tienen. Entonces, falta conocimiento. Y también pasa mucho que, como hay cambios de gobierno, digamos que ya hay unas personas tratando de entender, y al final como que entienden un poco y dicen: Uy qué chévere, no conocíamos, y se van, y ya luego llegan otros nuevos, y entonces es como si uno estuviera todo el tiempo enseñándole a la institución de qué trata la cosa, y no me parece tan chévere.[166]

Esto nos señala que se debe seguir trabajando en beneficio de una verdadera fusión interdisciplinaria que amplíe los procesos que se han venido trazando durante la última década, para nutrir aún más la escena cultural bogotana, que continuamente crece y se multiplica, ávida de conocimientos.

En cuanto a destacar el crecimiento de la corriente fanzinera, es oportuno mencionar que la Fanzinoteca creada por Andrés Frix Bustamante y varias colaboradoras y colaboradores posee una colección de aproximadamente 10.000 fanzines de Sudamérica, de los cuales aproximadamente un 30% son de Bogotá. Esto señala la gran cantidad de creativas y creativos que han sido artífices de fanzines en la ciudad.

La intrínseca relación que el arte urbano y el grafiti bogotanos tienen con otras prácticas culturales, como la música, la literatura, la poesía, la moda, el *skateboarding,*[167] el diseño, la ilustración, las artes gráficas, el dibujo y el diseño tipográfico se ve reflejada en la producción de sus fanzines, ya que frecuentemente han sido utilizados por artistas urbanos, ilustradores, fotógrafos, artivistas y escritoras y escritores de grafiti como soporte en papel para la difusión de su obra artística. Como resulta económico hacerlos, y dados los avances de las técnicas de reproducción, la producción de fanzines en Bogotá ha aumentado

166 Entrevista realizada por Camilo Bastidas, César Rubio "Cheche" y Carolina Sanz a la artista Rapiña, el 22 de agosto de 2023 en la ciudad de Bogotá. Registro sonoro que forma parte del archivo de investigación recolectado para el *Diagnóstico de arte urbano y grafiti 2013-2023.*

167 "El *skateboarding* es un deporte que consiste en la habilidad para deslizarse sobre una tabla con ruedas mientras se realizan trucos, figuras y piruetas de gran complejidad". https://www.significados.com/skate/

Exposición "Artículos bizarros para mentes retorcidas: Mierda térmica 88 al 94. Zines y fotografías". Realizada por La Zineteca 101 Lab. Registro fotográfico de La Zineteca 101 Lab. 2023.

significativamente entre el 2013 y el 2023, y su popularidad ha contribuido a que se refresque en el medio cultural independiente.

En diversos fanzines bogotanos se han hecho tributos a escritoras y escritores de *graffiti writing* que han pintado continuamente en las calles, a los que han fallecido, a los que han logrado misiones difíciles y legendarias. Sus diseños y creadores han pasado por diferentes fases e influencias; con su mirada personal han analizado los diversos hechos que han ocurrido en estos últimos diez años. Como lo indica la Fanzinerossa en su entrevista para *El Espectador,*

> Todo lo que escribimos y publicamos configura la memoria de sus autores. Todo registro guarda parte del autor, porque el emisor y receptor del fanzine es el mismo autor. A diferencia de los textos editoriales o de medios, que están pensados en quien los va a leer, en este tipo de obras lo valioso es la memoria del autor.[168]

De esta forma, el fanzine se inserta entre los mecanismos ideales que buscan las y los artistas callejeros y los escritores y escritoras de grafiti para expresar y mantener en el tiempo sus acciones, sus reclamos, disidencias, sentimientos y toda la diversidad de posturas e imágenes posibles. Pero también es oportuno dejarles el

168 Camilo Parra Polanco, "Radiografía del fanzine rolo", *op. cit.*

llamado que les sirve como oportunidad para investigar y tratar temas que nunca han sido expuestos de una manera franca, fresca y directa, como comenta la escritora de grafiti Era en su entrevista para este diagnóstico, al mencionar la importancia de las publicaciones para el grafiti y el arte urbano de Bogotá:

> No puedo negar la importancia de las publicaciones serias de grafiti y arte urbano como un ejercicio de memoria cultural y social. Sin embargo, aún falta mucho trabajo de atención en otras áreas. Sería interesante mayor investigación, mayor visibilización de temas que nunca se tocan y que son muy importantes dentro del grafiti y el arte urbano, como lo es la salud mental.[169]

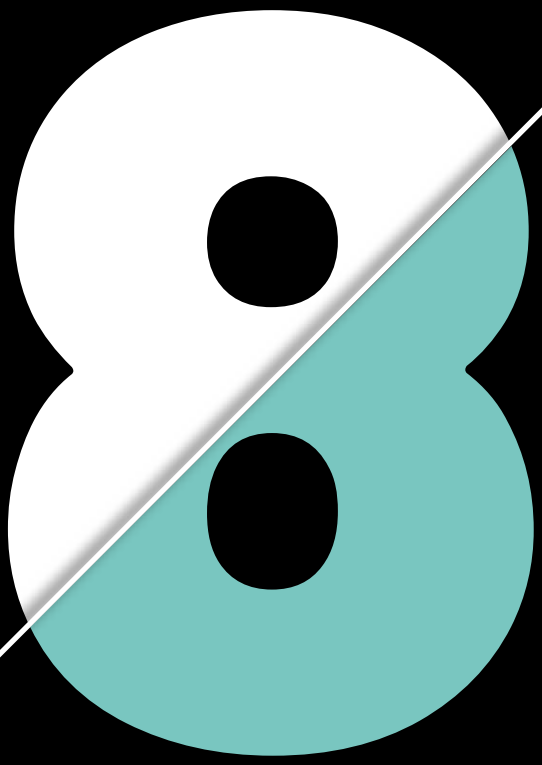
Y es que para los fanzines, todos los temas son posibles, pues cada autora o autor dicta los pasos que se deben seguir. La independencia de las y los fanzineros les posibilita cultivar su labor con honestidad, pues carecen de condicionamientos por intereses económicos o políticos. Esto les permite expresarse con entusiasmo, actitud crítica y naturalidad, en correspondencia con las características de frescura, irreverencia y originalidad que deben estar garantizados en las prácticas del arte urbano y el grafiti.

En Bogotá se producen y se necesitan los fanzines porque hablan de la realidad de cada persona que los hace, pero también de la realidad social, de los reclamos, las disidencias y las utopías, y lo hacen utilizando lenguajes más cercanos que permiten la empatía y la comprensión de diversas poblaciones. Así pues, desde una óptica editorial, representan una nueva vía contracultural donde la creatividad, el atrevimiento y la sinceridad son los compañeros de viaje. Esta perspectiva les permite contar la historia de la ciudad de otra manera, pues posibilita lanzar al mundo discursos al margen de las censuras, normativas y presiones sociopolíticas, porque, como indica Nelly Peñaranda, directora del periódico *Arteria*, "Desde el graffiti, es preciso subrayar esta práctica como expresión de reclamo, inconformidad o denuncia sociopolítica alejada de la legalidad".[170]

169 Entrevista realizada vía correo electrónico por Carolina Sanz a la escritora de grafiti Era, el 20 de junio de 2023, en la ciudad de Bogotá. Registro de respuestas escritas vía correo electrónico que forman parte del archivo de investigación recolectado para el *Diagnóstico de arte urbano y grafiti 2013-2023*.

170 Sara Morillo Jaimes, *Arte urbano en Bogotá: Cuestión de Estado, op. cit.*

Capítulo



Regulación y normativa

Grafiti sobre muro. Registro fotográfico de César Rubio. 2023.

Grafiti sobre muro. Registro fotográfico de César Rubio. 2023.

Regulación y normativa del arte urbano y el grafiti en Bogotá

Por Germán Gómez Eslava[171]
gomezeslava@gmail.com

y César Rubio Jiménez "Cheché"
cesarrubiojimenez@gmail.com

Policía poniendo un comparendo por realización de grafiti. Registro fotográfico de Oniko. 2021.

Escrituras callejeras, *graffiti writing* político y de género, bombas, *tags,* firmas barristas, plantillas, carteles y *stickers* se hacían presentes en las calles de Bogotá durante la primera década del siglo XXI. En esa década la calle empezó a tomar fuerza como el espacio comunicativo para muchas poblaciones, no solo desde las protestas y las reivindicaciones sociales, sino también con un propósito artístico. El *graffiti writing* se hizo masivo. El arte urbano empezó a contar con sus primeros exponentes, y diferentes colectividades estudiantiles, políticas y comunitarias salían a pintar a las calles reivindicando sus luchas. Pintar, al igual que ahora, estaba prohibido, pero se pintaba con o sin permiso, se organizaban pintadas colectivas, encuentros, festivales. La falta de reglas claras frente a la práctica permitió que, durante esos años, en algunas ocasiones los mecanismos de control de algunas autoridades incluyeran la represión: ropa, zapatos y cabello pintados con los aerosoles, detenciones arbitrarias y excesos de autoridad que derivaron en la muerte de un joven de diecisiete años que simplemente hacía un grafiti. Esto puso en la agenda pública de la ciudad, la pregunta por quiénes eran estos grafiteros que desde algunas perspectivas generaban un problema para la convivencia en la ciudad, pero desde otras hacían presencia con su arte en la ciudad. Pensar la regulación en un contexto signado por la práctica generalizada del grafiti implicó un desafío para tratar de conciliar las diversas visiones y perspectivas frente a un manejo adecuado, más allá de la sola prohibición y restricción.

> En el año 2007, en medio del programa Jóvenes sin Indiferencia, nace el proyecto Muros Libres, impulsado por el colectivo Mefisto y apoyado por la administración del entonces alcalde Lucho Garzón. El ejercicio consistió en reunir escritores de grafiti para pintar murales asociados con las políticas de juventudes de la Administración distrital en las culatas de las casas que dejó la construcción de Transmilenio en la avenida NQS, entre las calles 74 y 76. Ese momento fue quizás un punto de partida clave para la actual práctica amplificada del arte urbano en Bogotá[172].

171 Germán Gómez Eslava: sociólogo magíster en comunicación. Acompañó la implementación del Decreto 75 desde la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. Investiga sobre el grafiti de Bogotá desde hace más de diez años.

172 Daniel Fandiño (2018, 15 de noviembre). Los trazos extranjeros que se refugiaron en muros colombianos. *Cartel Urbano*. https://carteluba-no.com/creadorescriollos/los-trazos-extranje-ros-que-se-refugiaron-en-muros-colombianos

Grafitis realizados por Diego Felipe Becerra Lizarazo "Trípido". Registro fotográfico de Gustavo Trejos, Fundación Trípido. 2011.

Sin embargo, en el imaginario general de la ciudadanía se atribuye a la muerte de Diego Felipe Becerra "Trípido" el interés de la ciudad y de los entes administrativos del Distrito por regular la práctica del grafiti. Lo cierto es que, debido a las intervenciones de muros libres realizadas en el año 2007, un ciudadano instauró una acción popular contra el Distrito Capital, la Secretaría Distrital de Ambiente, la Secretaría Distrital de Gobierno, la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y el Departamento Administrativo de Defensoría del Despacho Público, por afectación al espacio público. Dicha demanda manifiesta como hechos:

> ... que en la avenida NQS o avenida carrera 30, entre calles 72 a la 80, en los costados oriental y occidental de la capital de la República hay inscritos en los costados de algunas edificaciones murales, pinturas o grafitos, sin ánimo publicitario, que afectan el goce de un ambiente sano y el goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público[173].

Esta acción popular buscaba, a través de su demanda, hacer que se tomaran las medidas para prevenir los comportamientos que afectaban la convivencia ciudadana, el ambiente y, de igual manera, que se aplicaran las medidas correctivas correspondientes en cuanto a la restitución del espacio público. Haciendo la solicitud de desmontar las pinturas murales o grafitis que se encontraban sobre la avenida Norte Quito Sur, o avenida carrera 30 con calle 75, en el costado oriental, así como las que se encontraban en el costado occidental de dicha avenida, entre las calles 76 y la 80, según el demandante, por no contar con el registro y los permisos correspondientes. El 16 de diciembre del 2010 un juez falló esta acción popular; algunas de sus determinaciones fueron ordenar que el alcalde o alcaldesa mayor y la Secretaría Distrital de Ambiente, en el curso de los dos meses siguientes a la ejecución de esa sentencia, debían expedir una reglamentación de acuerdo con lo expuesto en ella. También se ordenaba a la Administración distrital, en cabeza del alcalde o alcaldesa mayor, y a la Secretaría Distrital de Ambiente, que en los tres meses siguientes a esa sentencia se realizaran los procedimientos y los operativos necesarios para que las pinturas, los murales y los grafitis existentes en el distrito capital, en especial los del sector nombrado, se ajustaran al ordenamiento legal. De lo anterior se deduce que en esa acción popular encuentra la génesis de la reglamentación distrital de la práctica del grafiti, surgida de una demanda ciudadana antes del asesinato de Trípido.

De la acción popular se desprendió, por competencia, que el Concejo de Bogotá asumiera

173 Acción popular: https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/verNormaPDF?i=40911

este proceso de reglamentación, acción que inicialmente se realizó a través del Proyecto de Acuerdo 127 de 2011, que tenía como finalidad

> Regular la actividad de realizar grafitis en Bogotá, en razón a que esta actividad ha generado un conflicto entre los derechos de los ciudadanos, el derecho de expresión de quienes los realizan y los derechos a un ambiente sano y al respeto del espacio público, de quienes consideran que su realización afecta el paisaje.[174]

Con posterioridad a este proyecto de acuerdo, el Concejo de Bogotá aprobó el Acuerdo 482 del 2011, "Por medio del cual se establecen las normas para la práctica del grafiti en el Distrito Capital", y de igual manera se establecen otros aspectos, tales como los lugares autorizados y los lugares no autorizados. Se determinó que la Administración distrital debía establecer una serie de estrategias pedagógicas y de fomento, incluyendo temas de convivencia, cultura ciudadana y ambiente. También se determinaba que las sanciones debían estar conformes con el Código de Policía de Bogotá o las normas que lo modificaran o adicionaran.[175]

En otras ciudades del mundo, por medio de normas, sus autoridades han prohibido de manera tajante las prácticas de las escrituras callejeras de grafiti y arte urbano, así mismo controlan con estricto cumplimiento este tipo de reglamentaciones. En cambio, en Bogotá, desde los primeros actos legislativos conducentes a la regulación de la práctica del grafiti, se logró entender que estas prácticas son mucho más que "vandalismo" y que se inscriben en el amplio concepto de las prácticas culturales y artísticas que hacen parte de las dinámicas sociales presentes en la ciudad, realizadas por ciudadanas y ciudadanos, jóvenes y adultos que han encontrado una posibilidad de libre expresión y creatividad a través del arte urbano y el grafiti. Tal orientación se permitió debido a que la Administración distrital convocó a los diversos actores de la práctica para discutir y concertar la reglamentación:

> La Secretaría General de la Alcaldía Mayor organizó en el primer trimestre de 2012 una mesa interinstitucional para discutir y elaborar una propuesta de Decreto Reglamentario del Acuerdo 482 en la que participaron las secretarías General, de Gobierno, de Cultura, Recreación y Deporte, de Ambiente y de Planeación, además del DADEP, el IDU, el IDRD y el Idartes. La recomendación general resultante, más allá del contenido del proyecto de Decreto mismo, fue ampliar las consultas

Grafiti sobre muro. Registro fotográfico de César Rubio. 2023.

174 Concejo de Bogotá, Proyecto de Acuerdo 127 de 2011, https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=42142

175 Concejo de Bogotá, Acuerdo 482 de 2011, https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=45018

> en especial a los grafiteros de la ciudad, directos afectados por la reglamentación que se trabajaba.[176]

Con el fin de reglamentar el Acuerdo 482, el Idartes y la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte generaron una estrategia de diálogo y concertación con la población practicante de grafiti y arte urbano a través de un espacio de participación llamado Mesa Distrital de Grafiti, que se convirtió en la instancia de participación permanente a través de la cual las instituciones del distrito y la comunidad de artistas escritoras y escritores podían generar propuestas alrededor de esta temática para que se incluyeran en ella la reglamentación del Acuerdo 482. La Mesa Distrital de Grafiti tuvo reuniones periódicas en el teatrino del teatro Jorge Eliécer Gaitán, en donde se contaba con la presencia habitual de más de cuarenta grafiteros y artistas urbanos de la ciudad. A partir de las reuniones realizadas en esa instancia de participación surgieron propuestas de la misma población practicante de arte urbano y grafiti que permitieron dar un giro en la percepción que se tenía respecto a estas prácticas, que fueron ubicadas en el campo de las prácticas culturales y artísticas que se gestan en la ciudad. A la vez, se reflexionó sobre las afectaciones y los aportes de estas prácticas a las comunidades, intentando superar la percepción que se tenía de estas como actos delincuenciales o vandálicos y recalcando en la posibilidad de que las medidas coercitivas que se aplicarán no girarían alrededor a la represión, sino, por el contrario, de la pedagogía y la construcción de ciudadanía. De este proceso organizativo y participativo surgió la necesidad poblacional e institucional de realizar el primer

Policía poniendo un comparendo por realización de grafiti. Registro fotográfico de Oniko. 2019.

diagnóstico de grafiti y arte urbano en Bogotá, que se desarrolló durante el último trimestre de 2012, y se publicó en 2013. Ese documento serviría de insumo para la formulación y expedición del Decreto 75 del 22 de febrero de 2013, con el que se busca promover la práctica artística y responsable del grafiti en Bogotá y dictar otras disposiciones. Este decreto tuvo como objeto

> Reglamentar los lugares no autorizados para la práctica de grafiti, establecer las estrategias pedagógicas y de fomento en la materia y aclarar las medidas correctivas aplicables a la realización indebida de grafitis en la ciudad, de conformidad con el Acuerdo 482 de 2011 del Concejo de Bogotá.[177]

Estas medidas correctivas se enfocaron en la amonestación en público, la expulsión del lugar público o abierto al público, la asistencia a programas pedagógicos de convivencia ciudadana,

176 SCRD (2013, 21 de junio), *La práctica del grafiti se reglamenta en Bogotá*. https://www2.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/cultura-democratica/la-practica-del-grafiti-se-reglamenta-en-bogota

177 Alcaldía Mayor de Bogotá, Decreto 75 de 2013, https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=52019

Todo se transforma. **Registro fotográfico del archivo de la Mesa de Grafiti de la localidad de Los Mártires. 2022.**

restitución del lugar de manera inmediata o en el curso de las siguientes 72 horas, multa económica en caso que no se cumpliera con la restitución del inmueble en el tiempo designado y el *compromiso de cumplir las reglas de convivencia ciudadana*. Además, en su artículo número 9, el Decreto determina que

> La Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y sus entidades adscritas y vinculadas serán las competentes para desarrollar las estrategias pedagógicas y de fomento de la práctica del grafiti. Para ello, facilitarán la participación de otros sectores del Distrito, según resulte necesario.[178]

Aunque positivas, no quiere decir que estas reglamentaciones no hayan generado controversias, divergencias e indisposiciones entre la ciudadanía, y también entre las y los practicantes de grafiti y arte urbano. Parte de la ciudadanía se siente desprotegida ante algunas de las acciones de las escrituras callejeras y del arte urbano.

Después de dos años de expedir este decreto, estas normas de alguna forma continuaban siendo ambiguas y desconocidas para la ciudadanía, autoridades, artistas, escritoras y escritores. Esto condujo a la necesidad de realizar modificaciones a este decreto, buscando complementar y fortalecer las medidas allí planteadas. Esto se dio mediante la expedición del Decreto 529 de 15 de diciembre de 2015, que modificó el Decreto 75 de 2013. En este decreto se incluyeron definiciones de términos tales como *grafiti, autor, espacio público y bien de interés cultural*. A la vez, se modificó el artículo 3 del Decreto 75 para determinar los lugares no autorizados para la práctica, y los mecanismos y procedimientos para las intervenciones públicas ligadas a las estrategias pedagógicas y de fomento institucionales para la práctica responsable del grafiti. Entre las medidas correctivas se modifica el monto de las multas, aunque se deja sin determinar este punto, y se define la temporalidad del grafiti en el espacio público; también se crea el Comité para la Práctica Responsable del Grafiti como un espacio de participación del Sistema de Arte, Cultura y Patrimonio, en el cual se deliberará, se coordinarán, concertarán, articularán y promoverán acciones y estrategias para la práctica responsable del grafiti. Dicho comité tendrá a su cargo las siguientes funciones:

> 1) Concertar y elaborar anualmente un plan de acción dirigido a la consecución de nuevos espacios para la práctica responsable del grafiti, a la aplicación y difusión de las estrategias pedagógicas y de fomento para la práctica responsable del grafiti y a la socialización del marco regulatorio vigente, entre otras.
> 2) Adelantar y coordinar con la Administración distrital las acciones necesarias para el cumplimiento del plan de acción.
> 3) Articular los lineamientos, estrategias, planes y acciones para la práctica responsable del grafiti, que adelanta cada una de las entidades que conforman el Comité.

178 *Ibid.*

4) Sugerir programas pedagógicos de convivencia ciudadana, en el marco de las medidas correctivas que se implementen.[179]

El 29 de diciembre de 2015 se expidió el Acuerdo 625 de 2015 del Concejo de Bogotá, en el que se declara

> El día 31 de agosto de cada año, como el día del Arte Urbano Diego Felipe Becerra Lizarazo en la ciudad de Bogotá, D. C., con el fin de valorar sus diversas manifestaciones y expresiones artísticas. Esta celebración será un espacio propicio para el encuentro y diálogo ciudadano en torno a este tipo de arte, en el marco del cual se exaltará la memoria y el trabajo artístico de Diego Felipe Becerra Lizarazo, q.e.p.d.[180]

Durante el año 2015, la Secretaría Distrital de Ambiente también emitió dos resoluciones que estaban vinculadas con los murales en el espacio público. La primera fue la Resolución 729 de 2015, expedida el 5 de junio, que tenía por objeto establecer las condiciones para el registro de los murales artísticos, en el que se dieron las definiciones de *culata, grafiti, muro de cerramiento, muro de cerramiento de obra y mural artístico*. También se determinaron las condiciones técnicas para quienes instalaran o patrocinaran este tipo de murales, y las prohibiciones, como estas:

> a) No podrán instalarse murales artísticos con patrocinio publicitario, en predios e inmuebles en donde se encuentren ubicadas vallas comerciales tubulares.
> b) Entre un mural artístico con patrocinio publicitario y una valla comercial tubular, no podrá existir una distancia inferior a ochenta (80) metros, contados sobre el mismo eje vial.
> c) Sobre las culatas de las edificaciones no se podrán instalar estructuras que soporten publicidad, como lo indica el Acuerdo 79 de 2003.
> d) No podrán instalarse murales artísticos con o sin publicidad en lotes sin desarrollo.
> Sanciones: El incumplimiento de lo aquí establecido dará lugar a la imposición de las sanciones descritas en la Ley 1333 de 2009.[181]

Actividades en el "Coloquio estencilero". Registro fotográfico de Carlos Restrepo (MAB). 2023.

Esta resolución tan solo duró un mes, pues el 5 de agosto del mismo año la Secretaría Distrital de Ambiente expidió la Resolución 1184 de 2015, que suspendió la vigencia de la Resolución 729, y que en su artículo primero resolvía

179 Alcaldía Mayor de Bogotá, Decreto 529 de 15 de diciembre de 2015, https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=64097

180 Concejo Distrital de Bogotá, Acuerdo 625 de 29 de diciembre de 2015. https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=64344

181 Secretaría Distrital de Ambiente, Resolución 729 de 5 de junio de 2015. https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?dt=S&i=61932

> Suspender los efectos y la vigencia de la Resolución 729 de 2015, "Por la cual se establecen las condiciones para el registro de los murales artísticos de que trata el artículo 25 del Decreto 959 de 2000 y se adoptan otras determinaciones", hasta tanto sea emitida decisión de fondo sobre el asunto del levantamiento de la suspensión del aparte del artículo 25 del Decreto 959 de 2000, y dicha decisión se encuentre en firme.[182]

El 29 de julio de 2016 se firmó la Ley 1801, "Por medio de la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana".[183] Esta ley tiene por objeto determinar disposiciones de carácter preventivo y establecer condiciones para la plena convivencia entre la ciudadanía en todo el territorio nacional, al tiempo que propicia el cumplimiento de deberes en personas naturales o jurídicas y se determina la función de la actividad policial conforme a la constitución y el código de ordenamiento jurídico vigente. Este código rige en el ámbito nacional y tiene como objetivos mantener las condiciones necesarias para la convivencia, propiciar comportamientos de las comunidades que favorezcan la convivencia en el espacio público, promover el respeto, la dignidad, el ejercicio responsable de la libertad, y los derechos y deberes relativos al libre desarrollo de la personalidad. También se cuenta como propósito promover el uso de mecanismos alternativos, o de carácter comunitario, para la conciliación y solución pacífica de discordias entre la ciudadanía, y definir los comportamientos, las medidas, medios y procedimientos de las acciones de policía.

En su título XIV, "Del urbanismo", capítulo II, "Del cuidado e integridad del espacio público", en el artículo 139 se define el espacio público desde una perspectiva amplia que incluye entre otros, el conjunto de muebles e inmuebles públicos, pero también las zonas afectadas por el "interés colectivo". De este modo se da un marco específico de lo entendido por espacio público, que permite enmarcar acciones de control, regulación e incluso fomento.

En el numeral 9 del artículo 140 de la Ley 1801 se determina qué tipo de afectación a la convivencia produce el grafiti:

> … siendo acciones contrarias al cuidado e integridad del espacio público, escribir o fijar en lugar público o abierto al público, postes, fachadas, antejardines, muros, paredes, elementos físicos naturales, tales como piedras y troncos de árbol, de propiedades públicas o privadas, leyendas, dibujos, grafitis, sin el debido permiso, cuando éste se requiera o incumpliendo la normatividad vigente.[184]

La medida correctiva que se estipula en este código es la multa general tipo 2, además de la reparación de daños materiales de bienes muebles e inmuebles, y construcción, cerramiento, reparación o mantenimiento del inmueble. Es importante recalcar lo expuesto en el parágrafo 4 del artículo 140, en donde se determina que, "En relación con el numeral 9 del presente artículo, bajo ninguna circunstancia el ejercicio del grafiti, justificará por sí solo, el uso de la fuerza, ni la incautación de los instrumentos para su realización".[185]

El 18 de agosto de 2017 se expidió la Resolución 435/2017, "Por medio de la cual se ajusta

182 Secretaría Distrital de Ambiente, Resolución 1184, del 6 de agosto de 2015. https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62836

183 Congreso de Colombia, Ley 1801, del 29 de julio de 2016. https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=66661

184 *Ibid*.

185 *Ibid*. Capítulo II, "Del cuidado e integridad del espacio público", artículo 140, "Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público", parágrafo 4.

Festival Pura Escritura. Carrera 10. Registro fotográfico de Víctor Calixto (MAB). 2023.

el procedimiento que reglamenta la elección del representante de los artistas del grafiti ante el Comité para la Práctica Responsable del Grafiti y se deroga la Resolución 159 de 2016".[186] Esa norma también determina las condiciones de participación en la elección y la manera en que deberá ser escogida la persona representante de las y los artistas de grafiti y arte urbano para la participación en el Comité de la Práctica Responsable del Grafiti. De igual manera, establece los puntos básicos para que las mesas locales escojan de manera autónoma a sus representantes.

En el año 2021 se generaron dos procesos normativos que abrieron un espacio más amplio e incidente a la participación ciudadana, por medio del arte urbano y el grafiti, respecto a la toma de decisiones públicas e institucionales vinculadas con estas prácticas en ámbitos locales. Ellos fueron la creación del Consejo Local de Arte Urbano y Grafiti de Puente Aranda (mediante el Acuerdo Local 6, del 23 de Julio de 2021, por medio del cual se crea el Consejo Local del Grafiti y Muralismo, que fue definido como "la máxima instancia de participación de carácter consultivo ante la Alcaldía Local para la orientación de políticas, planes, programas y proyectos relacionados con la práctica y desarrollo de grafiti en la localidad")[187] y del Consejo Local de Grafiti de la localidad de Tunjuelito como instancia consultiva y de participación, por medio del Acuerdo Local 2 del 16 de septiembre de 2021. Allí se define el Consejo como "la máxima instancia de participación de carácter consultivo ante la Alcaldía Local para la orientación de políticas, planes, programas, proyectos, intervenciones y actividades relacionados con la práctica y desarrollo de grafiti en la localidad".[188]

Otro hecho normativo relevante en cuanto arte urbano se dio el 29 de diciembre del 2021, cuando se adoptó, a través del Decreto 555[189] de ese mismo año, el Plan de Ordenamiento

186 SCRD, Resolución 435 de 2017. https://ant.culturarecreacionydeporte.gov.co /es/scrd-transparente/resoluciones/resolucion-no-435-de-18-de-agosto-de-2017

187 Junta Administradora Local de Puente Aranda, Acuerdo Local 6, de 23 de julio de 2021. https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=115325

188 Junta Administradora Local de Tunjuelito, Acuerdo local 2, de 16 de septiembre de 2021. https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=117200&dt=S

189 Alcaldía Mayor de Bogotá, Decreto 555 de 2021. https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=119582

Acto de reconocimiento de responsabilidad internacional en el caso de Diego Felipe Becerra Lizarazo. Registro fotográfico de Gustavo Trejos, Fundación Trípido. 2023.

Territorial (POT) de Bogotá. En sus artículos 227 y 356 se consideran algunas posibilidades y normas para las intervenciones en las zonas bajo puentes y predios residuales por obras públicas. En su artículo 227 se estipula que

> … se podrán desarrollar proyectos de espacio público que incorporen, entre otros, arte urbano, de acuerdo con lo que establezca el marco regulatorio de aprovechamiento de espacio público, siempre y cuando se garanticen condiciones de salubridad y cumplan con los criterios de diseño para el sistema de espacio público peatonal y para el encuentro.

En la misma vía, el artículo 356 de este decreto habla sobre el manejo de los predios residuales por obra pública que sean adquiridos por la Administración distrital, que podrán utilizarse para desarrollar obras de arte urbano, acorde a lo establecido en el marco regulatorio de aprovechamiento del espacio público.

El año 2023 se consolidó un nuevo acuerdo del Concejo de Bogotá, que partió del Proyecto de Acuerdo 222[190] de ese mismo año, con el cual se buscaba exaltar la memoria de Diego Felipe Becerra "Trípido". Este proyecto de acuerdo tenía por objeto propiciar un acto de memoria,

> y a través de acciones de reparación y no repetición, así como de reconocimiento a los artistas públicos del grafiti de Bogotá. Lo anterior, con el fin de contribuir en la búsqueda de un Acuerdo de Solución Amistosa del caso ante la Visión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).[191]

El 26 de junio se firmó el Acuerdo 907 de 2023[192] del Concejo de Bogotá, en el cual se ratifica el ánimo de exaltar la memoria de Diego Felipe Becerra por medio de acciones de reparación y no repetición y el reconocimiento a los artistas públicos del grafiti de Bogotá, que giran en torno a actos simbólicos y reparativos, como la denominación del puente ubicado en la calle 116 con avenida Boyacá como *puente Diego Felipe Becerra Lizarazo,* y acciones de promoción, circulación y reconocimiento de la práctica del grafiti como forma de garantizar la memoria de Diego Felipe Becerra "Trípido".

En este breve recorrido por la normativa expedida por el Gobierno de Bogotá (Ejecutivo y Legislativo) se ha pretendido mostrar las normas y decretos que han acompañado el cumplimiento de la orden judicial proveniente del juzgado y referida a reglamentar la práctica del grafiti en Bogotá. Sin embargo, y a manera de conclusión, es necesario plantear algunas reflexiones en torno a estos procesos normativos y regulatorios.

190 Concejo de Bogotá, Proyecto de Acuerdo 222 de 2023. https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?dt=S&i=143606

191 *Ibid*, p. 1.

192 Concejo de Bogotá, Acuerdo 907, de 26 de junio de 2023. https://concejodebogota.gov.co/concejo/site/docs/20230209/asocfile/20230209170105/edicion_745_acuerdo_900_907_junio_del_2023.pdf

La participación como eje articulador

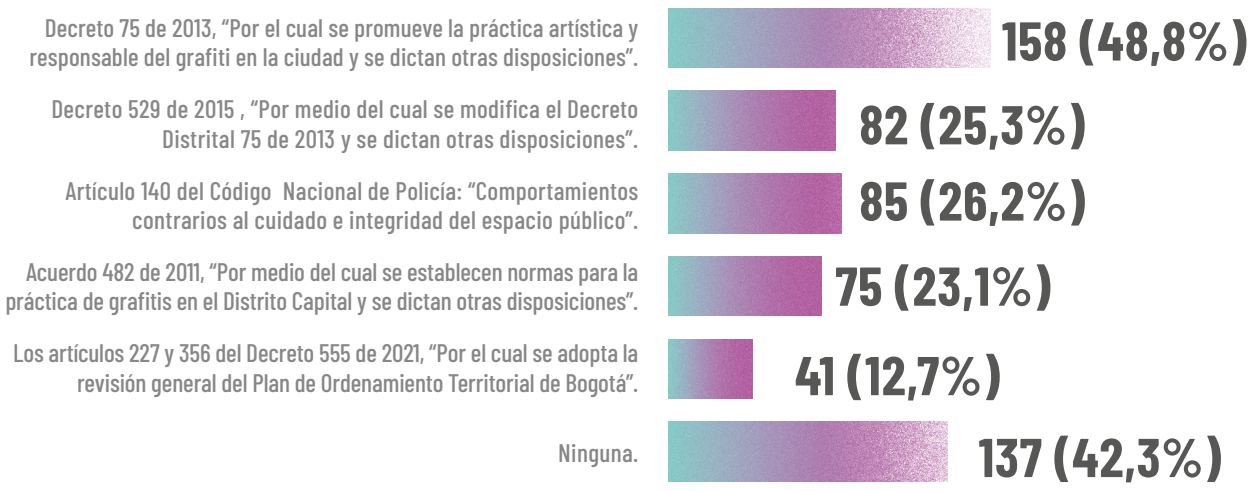
Se reconoce un amplio margen de participación de grupos de interés (principalmente practicantes de grafiti y arte urbano) en las discusiones que han conducido a la reglamentación y expedición de normas sobre la materia. Estos espacios van, incluso, más allá de los actos normativos y se han consolidado como espacios permanentes de abordaje de las temáticas derivadas de la práctica del grafiti en Bogotá. Sin embargo, la legitimidad de dichos espacios ha sido cuestionada por algunos colectivos, en cuanto asumen que ha sido cooptada por representantes de un estilo de grafiti, dejando de lado las otras prácticas igualmente legítimas.

¿Se conoce la normativa?

En el sondeo realizado por el Idartes para la realización del presente diagnóstico, entre artistas urbanos, escritoras y escritores de *graffiti writing* y otras escrituras callejeras, se abordaron aspectos relevantes para indagar por el grado de conocimiento de la normativa existente en Bogotá para regular el grafiti.

Frente a la pregunta ¿Conoce alguna de las siguientes regulaciones que rigen la práctica responsable del grafiti y el arte urbano en Bogotá?, de las 324 respuestas obtenidas, un 48,8% dice conocer el Decreto 75 de 2013, y aunque es la opción seleccionada por más personas, equivale a menos de la mitad de quienes participan en el sondeo, y se equipara a la segunda opción más seleccionada, en la cual un 42,3% asegura no conocer ninguna de las regulaciones respecto a las prácticas del grafiti y el arte urbano. En relación a las demás normas, incluido el Código de Nacional de Policía, artículo 140, solo un 26,2% de los encuestados manifiestan conocerlas. Surge, por tanto, la necesidad de mejorar las estrategias de socialización de este tipo de regulaciones, pues es evidente que existe un desconocimiento de muchas de las normas expedidas para regular el grafiti en Bogotá, no solo entre quienes se dedican a estas prácticas culturales o artísticas, sino también entre la ciudadanía y los funcionarios públicos.

Gráfico 9 Pregunta: ¿Conoce alguna de las siguientes regulaciones que rigen la práctica responsable del grafiti y el arte urbano en Bogotá? (marque las opciones que conozca)



Fuente: Sondeo de percepción para artistas realizado para el *Diagnóstico de arte urbano y grafiti 2013-2023.*

El imperio de lo bello

Con las estrategias de fomento institucional creadas con el Decreto 75 de 2013, la relación entre el arte urbano, el grafiti y la ciudad se transformó, pues era evidente que el mismo Gobierno distrital debía aceptar e integrar estas prácticas a las dinámicas culturales de la ciudad, lo que contribuiría a cambiar la relación de la ciudad y la ciudadanía con estas dos prácticas culturales y artísticas. Una parte de la población rechaza lo que denominan "rayones" (las escrituras callejeras, el grafiti), pero acepta y reconoce el arte urbano, los murales y las producciones de *graffiti writing* en cuanto "embellecen" la ciudad. Esta percepción ciudadana trae consigo un fenómeno de posicionamiento ante un modo de hacer y de un estilo de arte urbano y grafiti como el "aceptado" por la mayoría de ciudadanos en Bogotá. Al mismo tiempo, se rechaza la afectación que muchas veces se causa a los predios y se destaca lo estético y las maneras "adecuadas" de realizar arte urbano, lo cual se ve expuesto en la respuesta que un ciudadano de la localidad de Teusaquillo dio a la pregunta ¿Conoce la diferencia entre grafiti y arte urbano?

> En realidad, de pronto la conozco. Grafiti es el que uno ve pintorreteado en cualquier casa, en cualquier muro, hecho por cualquier persona con una intención no especificada. Y en mi parecer, lo único que logran es causar un malestar. Porque para mí es el deterioro de un bien que es privado en la gran mayoría de las oportunidades, y que causa un deterioro de tipo económico en las personas que son dueñas de ese bien. Y arte urbano es aquel que uno ve plasmado en los lugares que entre comillas uno dice *públicos*, como son los puentes, como son las paredes de las instituciones educativas o de algún sitio que, aun siendo privado, le dan la autorización o, pienso yo, a las personas para que plasmen una figura más bien estética, y no cualquier tipo de rayón lleno de pintura que daña el panorama de la ciudad.[193]

¿Hasta dónde regula la regulación?

Si bien es cierto que, en el marco de lo ordenado por la decisión del juez sobre la acción popular interpuesta en 2007, se ha logrado cumplir en la expedición de normas para la regulación de la práctica del grafiti, el crecimiento de esta práctica en la ciudad, por medio de sus diversas manifestaciones, permite postular que dicha intención se queda corta en cuanto a la esencia de este como práctica anónima, fugaz e ilegal,[194] pues básicamente no está definida por la relación con la función normativa del Estado. De hecho, muchas de sus acciones son contrarias a la normativa administrativa expedida por el Estado. Esto se ratifica en los 1258 casos que refiere la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia acaecidos como hechos relacionados con el espacio público y el grafiti en el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2018 y el 31 de diciembre del 2019, calificados como faltas al Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Esta es, sin duda, una cifra significativa para este tipo de actividad. Es de aclarar, sin embargo, que dicho estudio ubica al grafiti como uno de los comportamientos contrarios a la convivencia que presentan menos reiteración de casos, muy por debajo del porte de armas, comportamientos inadecuados en el transporte público, necesidades fisiológicas en el espacio

193 Entrevista de Camilo Bastidas y César Rubio al ciudadano Manuel Barreto, el 22 de septiembre de 2023, en la localidad de Teusaquillo de la ciudad de Bogotá. Registro sonoro que forma parte del archivo de investigación recolectado para el *Diagnóstico de arte urbano y grafiti 2013-2023*.

194 Para ampliación del tema se sugiere consultar los trabajos de Armando Silva, entre otros, *Imaginarios urbanos, op. cit.*, p. 18.

público, riñas y consumo de sustancias prohibidas en espacio público, entre otras. En el periodo de tiempo del estudio se pagaron 31 multas, que equivalen a $6.333.351,[195] y solo dos personas de estas personas fueron de nuevo multadas.

Una práctica que perdura

En relación con la expedición de normas para regular el grafiti, es perceptible que la práctica del arte urbano y el grafiti en Bogotá se ha generalizado, dada su evidente presencia en los principales corredores viales de la ciudad, los monumentos, parques, plazas públicas, galerías y hasta museos. Y también en otros ámbitos, como los procesos alternativos de autogestión y emprendimientos materializados en, por ejemplo, los *tours* de grafiti que se realizan en la ciudad, las tiendas especializadas en aerosoles, las galerías de arte que comercializan obras con técnicas propias del grafiti y el uso del aerosol. Dada esta realidad, es necesario continuar con los procesos de participación y generación de consensos que vinculen los diversos grupos de la ciudadanía y perspectivas que se tienen en relación con el grafiti en la ciudad.

Cronología de la regulación distrital

Por Carolina Sanz
@carolinasanzart

A continuación se presenta un resumen de la regulación distrital a partir del año 2010. Se consideran fechas anteriores al periodo evaluado (2013-2023), ya que por entonces surgieron procesos que es necesario poner en evidencia como antecedentes para comprender el origen normativo de las regulaciones vigentes en la actualidad:

2010

- El 16 de julio, un ciudadano de Bogotá interpone una demanda, por medio de una acción popular, contra el Distrito Capital, Secretaría Distrital de Ambiente, Secretaría Distrital de Gobierno, Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, y el Departamento Administrativo de Defensoría del Despacho Público. Se puede profundizar en la información del documento original en https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/verNormaPDF?i=40911

2011

- **Proyecto de Acuerdo 127 de 2011,** del Concejo de Bogotá "Por medio del cual se regula la elaboración de grafitis en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones". Sin fecha de entrada en vigencia. Medio de publicación: Anales del Concejo. Se puede profundizar en la información del documento original en https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=42142
- **Acuerdo 482 de 26 de diciembre de 2011,** del Concejo de Bogotá, "Por medio del cual se establecen normas para la práctica de grafitis en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones". Fecha de entrada en vigencia: 27/12/2011. Medio de publicación: Registro Distrital 4801, 27 de diciembre de 2011. Se puede profundizar en la información del documento original en https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?dt=S&i=45018#:~:text=El%20presente%20Acuerdo%20tiene%20por,espacio%20p%C3%BAblico%20de%20la%20ciudad.

195 Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, Una mirada a la convivencia de Bogotá, II semestre de 2020. https://scj.gov.co/sites/default/files/documentos_oaiee/Una%20mirada%20a%20la%20convivencia%20en%20Bogot%C3%A1.pdf, p. 19.

2013

- **Decreto 75 de 22 de febrero de 2013,** de la Alcaldía Mayor de Bogotá, "Por el cual se promueve la práctica artística y responsable del grafiti en la ciudad y se dictan otras disposiciones". Fecha de entrada en vigencia: 25/2/2013. Medio de publicación: Registro Distrital 5071, de 25 de febrero de 2013. Se puede profundizar en la información del documento original en https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=52019

2015

- **Resolución 729 de 5 de junio de 2015,** de la Secretaría Distrital de Ambiente, "Por la cual se establecen las condiciones para el registro de los murales artísticos de que trata el artículo 25 del Decreto 959 de 2000 y se adoptan otras determinaciones". Sin fecha de entrada en vigencia: Medio de publicación: Registro Distrital 5611 del 11 de junio de 2015. Suspendida por el art. 1 de la Resolución 1184 de 2015 de la Secretaría de Ambiente. Se puede profundizar en la información del documento original en https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=61932&dt=S
- **Resolución 1184 de 5 de agosto 2015,** de la Secretaría Distrital de Ambiente, "Por medio de la cual se suspende la vigencia de la Resolución 729 de 2015". Fecha de entrada en vigencia: 11/8/2015. Medio de publicación: Registro Distrital 5649 de 11 de agosto de 2015. Se puede profundizar en la información del documento original en https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62836
- **Decreto 529 de 15 de diciembre de 2015,** de la Alcaldía Mayor de Bogotá, "Por medio del cual se modifica el Decreto Distrital 75 de 2013 y se dictan otras disposiciones". Fecha de entrada en vigencia: 17/12/2015. Medio de publicación: Registro Distrital 5736 de 17 de diciembre de 2015. Se puede profundizar en la información del documento original en https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=64097
- **Acuerdo 625 del 29 de diciembre de 2015,** del Concejo de Bogotá, "Por medio del cual se declara el Día del Arte Urbano en la ciudad de Bogotá D. C., y se dictan otras disposiciones". Fecha de entrada en vigencia: 31/12/2015. Medio de publicación: Registro Distrital 5745 de 31 de diciembre de 2015. Se puede profundizar en la información del documento original en https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=64344

2016

- **Ley 1801 de 29 de julio de 2016,** del Congreso de la República de Colombia, "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Rige a partir del 29 de enero de 2017. Medio de publicación: *Diario Oficial* n.° 49949 de 29 de julio de 2016. Última actualización: 18 de agosto de 2023, Diario Oficial n.° 52473 de 31 de julio de 2023.[196] Se puede profundizar en la información del documento original en https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=80538

2017

- **Resolución 435 de 2017,** de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, "Por medio de la cual se ajusta el procedimiento que reglamenta la elección del representante de los artistas del grafiti ante el Comité para la

196 Véase el artículo 140, numeral 9, parágrafo 4 y subsiguientes.

Práctica Responsable del Grafiti y se deroga la Resolución 159 de 2016.[197] Se puede profundizar en la información del documento original en https://ant.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/scrd-transparente/resoluciones/resolucion-no-435-de-18-de-agosto-de-2017

2021

- **Acuerdo Local 6 del 23 de julio de 2021,** de la Junta Administradora Local de Puente Aranda, "Por medio del cual se crea el Consejo Local del Grafiti y Muralismo en Puente Aranda". Fecha de entrada en vigencia: 27/7/2021. Medio de publicación: Registro Distrital n.° 7194 del 27 de julio de 2021. Se puede profundizar en la información del documento original en https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=115325
- **Acuerdo Local 2 del 16 de septiembre de 2021,** de la Junta Administradora Local de Tunjuelito, "Por medio del cual se crea el Consejo Local de Grafiti en la localidad de Tunjuelito". Fecha de entrada en vigencia: 27/9/2021. Medio de publicación: Registro Distrital n.° 7244 del 27 de septiembre de 2021. Se puede profundizar en la información del documento original en https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=131298&dt=S
- **Decreto 555 de 29 de diciembre de 2021,** "Por el cual se adopta la revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D. C. (POT)". Fecha de entrada en vigencia: 30/12/2021. Medio de publicación: Registro Distrital n.° 7326 del 29 de diciembre de 2021. Se puede profundizar en la información del documento original en
- https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=119582

2023

- **Acuerdo 907 del 26 de junio 2023,** del Concejo de Bogotá, "Por medio del cual se exalta la memoria de Diego Felipe Becerra Lizarazo q.e.p.d. y se dictan disposiciones complementarias". Fecha de entrada en vigencia: 29/6/2023. Medio de publicación: Registro Distrital n.° 7750 del 29 de junio de 2023. Se puede profundizar en la información del documento original en https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?dt=S&i=143484

Artistas urbanas y escritoras de grafiti de Bogotá: ¿Funciona o no funciona la regulación para ellas?

Por Carolina Sanz
@carolinasanzart

A lo largo de esta investigación hemos podido escuchar algunos testimonios de artistas pionerxs y hemos percibido que a mediados de la década de los noventa, pintar los muros de Bogotá no era considerado "políticamente correcto", debido a que la ciudadanía, las familias y sus allegados no entendían por qué algunas personas tenían que pintar en la calle, pues no estaba bien visto por la sociedad de ese momento, e incluso algunos de los padres de estas pioneras y pioneros del grafiti les repetían este refrán: "La muralla es el papel del canalla", para soportar sus argumentos al reprenderlos por darse cuenta de que salían a realizar pintadas callejeras. Algunxs optaron por pintar a escondidas de sus familias, ya que

197 Resolución 435 de 2017. https://ant.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/scrd-transparente/resoluciones/resolucion-no-435-de-18-de-agosto-de-2017

no podían decir que salían a pintar, y mentían diciendo que iban a patinar, al cine o a reunirse con algún amigx; incluso podían tener graves problemas si agentes de la Policía Nacional lxs encontraba con aerosoles en sus maletas, porque lxs podían vincular a intervenciones propias del conflicto armado, el narcotráfico o protestas en contra del Estado, y eso implicaba un riesgo de detención. Por eso, a partir de lo que ellas y ellos vivieron, sabemos que la sociedad de esa época no aprobaba ni entendía por qué pintaban en la calle. En el caso específico de las mujeres, causaba mayor sorpresa, solía ser repudiado, debido a que la sociedad bogotana era muy machista y tendía a vincular a las mujeres con labores del hogar, estudios y profesiones que no implicaran riesgos. Por tanto, muy pocas personas podían asimilar o comprender las intenciones artísticas y expresivas que movían a algunas mujeres a plasmar en las paredes de la ciudad sus pensamientos, sentimientos, reclamos, denuncias, peticiones, preferencias estéticas y gustos.

Hemos ido relatando cómo a lo largo de los últimos once años el arte urbano y el grafiti se han hecho un lugar en la cultura visual bogotana, al punto de que hoy se ven como elementos que configuran formas de memoria, lenguajes artísticos y medios de comunicación simbólica que reflejan su contexto. También se ha mencionado cómo las mujeres fueron apoderándose de las calles y haciéndose sentir, eliminando así poco a poco el rastro de las diferencias basadas en género. Pero hay algo que es cierto y no se ha tratado, y es que, cuando se ven las intervenciones a lo largo de la ciudad no podemos a simple vista distinguir si fueron hechas por hombres o mujeres; además, tampoco podemos tener certeza de cómo ha sido la gestión para pintar en esos muros, si han sido pintadas realizadas con permiso o si ha habido apropiación de esos espacios, y si al ser creaciones realizadas por mujeres, la experiencia de pintar y ser sorprendidas por agentes policiales se dio de forma tranquila y sin que acarreará problemas judiciales o si, por el contrario, fue motivo de sanciones.

En este capítulo analizamos algunos hechos que han dado lugar a las regulaciones legales, por lo que es preciso continuar el diálogo respecto a qué mejoras ocasionan estas regulaciones, si son mejoras sustanciales o parciales, si afectan positiva o negativamente a los practicantes, y si en las acciones legales derivadas de ellas se diferencia el trato dependiendo del género de los practicantes. Por ende, en este punto es oportuno profundizar en cómo esas regulaciones han afectado a las mujeres que practican el arte urbano y el grafiti en Bogotá, averiguar si la normativa se conoce, si ha repercutido o no en la manera en que ellas desarrollan sus prácticas y habitan la calle, puesto que los acuerdos y decretos que se mencionan en la "Línea de tiempo de la regulación distrital"[198] entraron en vigencia durante esta última década.

Para alcanzar una percepción orgánica con base en estas interrogantes, entrevistamos individualmente a catorce mujeres, artistas urbanas o escritoras de grafiti que desarrollan diversas estéticas. Tienen trayectorias que oscilan entre los dos y los veinte años y pertenecen a las localidades de Chapinero, Engativá, Fontibón, Kennedy, Puente Aranda, Santa Fe, Suba, Teusaquillo y el municipio de Soacha, para a través de sus miradas acercarnos un poco más a cómo las mujeres artistas y escritoras de grafiti vivencian las regulaciones que giran en torno a la práctica responsable del grafiti.

Según la normativa expuesta en el portal web bogotadistritografiti.gov.co, entre los puntos más destacados que deben tenerse en cuenta para realizar una intervención de grafiti que cumpla con las reglas establecidas en los decretos, se encuentran las siguientes:

198 Línea de tiempo de la actualización del *Diagnóstico de arte urbano y grafiti 2013-2023*, pp. 227-229.

- Para las intervenciones en muros privados se debe contar con copia impresa del permiso firmado por el dueño del muro. Allí se puede descargar un modelo de dicha autorización.
- Cuando la propuesta se va a realizar en un muro de un inmueble declarado bien de interés cultural o en un sector que cuente con las mismas características, se debe tener firmado el concepto del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC).
- En caso de que la intervención se realice en un espacio público, el artista debe contar con el concepto firmado por el administrador del mismo.
- Si la intervención promociona alguna marca comercial, pasa a ser publicidad visual exterior, y los permisos correspondientes se deben tramitar ante la Secretaría Distrital de Ambiente.[199]

En ese mismo portal web (bogotadistritografiti.gov.co) se facilita un enlace que redirige a las normas[200] y los formatos de autorización vigentes:

- Autorización para incluir mi muro en la base de datos de muros disponibles.
- Autorización de lugares para la práctica responsable del grafiti.[201]

Esta información, que se encuentra disponible en línea para toda la población, deja en evidencia que el acceso a la normativa es directo para quien desee conocerla. Pero al preguntarles a

Artista pintando. Registro fotográfico fotográfico de ELS. 2019.

***Nerak Una.* Registro fotográfico de Karen Rincón. 2023.**

las entrevistadas si conocían la regulación vigente relacionada con la práctica responsable del grafiti y el arte urbano en Bogotá, pudimos percibir que sería oportuno potenciar la difusión de la información presentada sobre normas en el mencionado portal web, ya que, al realizarles la pregunta ¿Conoce usted en detalle las normas en torno al arte urbano y la práctica responsable del grafiti?, cuatro de las entrevistadas respondieron que no las conocían, y una refirió conocerlas poco. Al hacer la misma pregunta a diversos grupos de practicantes, muchxs manifestaban haber oído de ellas, pero no saber dónde consultarlas.

Por otro lado, encuestamos a 325 personas durante el sondeo ejecutado para este diagnóstico, de las cuales, 324 respondieron la pregunta ¿Conoce alguna de las siguientes regulaciones que rigen la práctica responsable del grafiti y el arte urbano en Bogotá? De ellas, solo 74 se identificaron como mujeres. En el gráfico 10 podemos ver que 137 de esas personas (42%) reconocieron desconocer las regulaciones; de ese porcentaje, 26 respuestas (18,9%) son de mujeres.

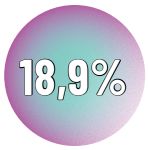
199 Portal Web Bogotá Distrito Grafiti. Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. Normatividad. 2020. https://www.bogotadistritografiti.gov.co/manos-a-la-obra/normatividad

200 Línea de tiempo actualización del *Diagnóstico de arte urbano y grafiti 2013-2023*, pp. 227-229.

201 Portal web Bogotá Distrito Grafiti, SCRD, Normatividad, *op. cit.*

Gráfico 10 Pregunta: ¿Conoce alguna de las siguientes regulaciones que rigen la práctica responsable del grafiti y el arte urbano en Bogotá? (marque las opciones que conozca)

Respondieron 324 personas



26
mujeres

Fuente: Sondeo de percepción para artistas realizado para el *Diagnóstico de arte urbano y grafiti 2013-2023.*

En cuanto a si la normativa las afecta positiva o negativamente, o tiene alguna relevancia en la forma en que ejecutan sus prácticas en la ciudad, obtenemos una idea a partir de lo que la escritora de grafiti y artista urbana Era de Rayo respondió a la pregunta *Siendo mujer, ¿para usted funciona o no funciona la regulación sobre arte urbano y grafiti?*:

> Me es indiferente mi identidad de género para definir si funciona o no la regulación sobre el arte urbano y el grafiti. Teso si regulan las prácticas de arte urbano para seguir generando una mejor calidad de vida y práctica digna a lxs artistas. Sin embargo, sinceramente, considero que no funcionará nunca una regulación para el grafiti. Es muy difícil que, entre estas estructuras sistemáticas de nuestros tiempos, todos los seres que habitamos las ciudades estemos conformes con las condiciones y estilos de vida que se promueven desde dichas estructuras. La precariedad, las inequidades, la falta de salud mental y condiciones de vida integrales para el desarrollo humano digno, continúan existiendo. Las fallas del Estado y sus instituciones continúan dejando huecos, dejando estragos, y las personas seguiremos creando espacios o formas de resistir, de sobrevivir, de crear nuestra realidad con lo que tengamos disponible. Seguiremos expresando nuestra experiencia de vida ante la adversidad. Siempre habrá muros y latas para manifestar nuestras emociones.[202]

Era nos comenta que para ella el género es indiferente a la hora de definir si funcionan o no las normas que regulan la "práctica responsable del grafiti", y que lo importante debe ser buscar el bienestar común, pues normar el grafiti, dado su carácter indómito, resulta un tanto paradójico. Además, pone en evidencia las diferencias de percepción que están implícitas en el momento de juzgar o vivir algún tema. Pero podemos ver que el punto sobre regular el *graffiti writing*, y discutir si puede encajar en sistemas que lo estructuren, nos lleva a un encuentro de ideas entre Era y la escritora de *graffiti writing* ilegal Zumo, quien nos expresó: "No conozco leyes o normas sobre 'la práctica responsable del *graffiti*'; sin embargo, como mujer me he visto expuesta a múltiples incidentes de salud, de privación de la libertad y multas por este hecho".[203]

202 Entrevista realizada vía correo electrónico por Carolina Sanz a la escritora de *graffiti writing* y artista urbana Era de Rayo, el 20 de junio de 2023, en la ciudad de Bogotá. Registro de respuestas escritas vía correo electrónico que forman parte del archivo de investigación recolectado para el *Diagnóstico de arte urbano y grafiti 2013-2023*.

203 Entrevista realizada vía correo electrónico por Carolina Sanz a la escritora de *graffiti writing* Zumo, el 26 de julio de 2023, en la ciudad

Mujeres libres. **Registro del archivo fotográfico de la Mesa de Grafiti de la localidad de Los Mártires. 2021.**

Y es que esos "incidentes" que menciona Zumo son parte del repertorio de eventualidades que le pueden pasar a una escritora o escritor de *graffiti writing* en Bogotá, pues no todo lo que se pinta está respaldado por un permiso, ya que lo que más abunda es la práctica espontánea que se apropia de las superficies sin tener en cuenta que hay una normativa que propone unos modos de acción. Pero en la respuesta de la escritora de *graffiti writing* y artista urbana Mona Prisma podemos ver que la normativa ha generado en ella una confianza y seguridad que le permite sentirse en cierta forma respaldada, aunque expresa que ha escuchado de la normativa pero que en cierta forma hay también una "normalización" de las prácticas gracias a los aportes educativos que lxs practicantes han enseñado a las comunidades y a los entes judiciales, y que eso influye en que algunos funcionarios o funcionarias, por ejemplo, de la Policía Nacional o vigilantes privados, no ejerzan juicios de valor que inciten a la persecución o a la discriminación:

> Las he escuchado, y siento que, a mí, como mujer en la escena, y a todos los grafiteros y artistas urbanos de Bogotá, nos han funcionado esas regulaciones. Como antes lo expresé, siento que se normalizó y no se juzga tan rudamente como en los noventa y década del dos mil, por relatos escuchados de grafiteros que empezaron en esas épocas (Hueso y Woe). Los policías redujeron la persecución a los artistas urbanos y grafiteros, se empezaron a ver más los espacios, actividades y movimiento del grafiti en Bogotá y apoyo desde las instituciones.[204]

Y en su respuesta, Mona Prisma nos relata brevemente cómo durante estos últimos once años, la interrelación que existe entre el trabajo de las y los practicantes, y las instituciones y las comunidades ha dado frutos y ha dado pie a un cambio en la percepción que la sociedad bogotana y las instituciones de seguridad tienen sobre su práctica. No es una cuestión de que la normativa sea para unos, y para otros no, sino que se han logrado cambios positivos a raíz de su creación, pues sirven sobre todo para que los funcionarios

de Bogotá. Registro de respuestas escritas vía correo electrónico que forman parte del archivo de investigación recolectado para el *Diagnóstico de arte urbano y grafiti 2013-2023.*

204 Entrevista realizada vía correo electrónico por Carolina Sanz a la escritora de *graffiti writing* y artista urbana Mona Prisma, el 8 de agosto de 2023, en la ciudad de Bogotá. Registro de respuestas escritas vía correo electrónico que forman parte del archivo de investigación recolectado para el *Diagnóstico de arte urbano y grafiti 2013-2023.*

y funcionarias de la Policía Nacional de Colombia conozcan las sanciones que se pueden aplicar a unas prácticas que involucran aspectos artísticos vinculados al derecho fundamental a la libre expresión, como nos los deja ver la artista urbana y escritora de *graffiti writing* Uruz:

> Creo que acá debemos separar el género, y debemos abarcar el reglamento, determinar si funciona o no para quienes hacen grafiti legal o ilegal. El reglamento nos habla sobre una "práctica responsable", y si bien sabemos que el *graffiti writing* es una expresión libre, que nació de lo ilegal, entonces, ¿qué podríamos llamar una "práctica responsable", en donde no se puede esperar a que nos "den muros" para pintar cada cuanto, o par de veces al año, esperar solo "festivales", o solo esperar que podamos pintar "cosas bonitas" o "cosas que debemos pintar bajo una "temática"? Es ahí en donde debemos recalcar que, sin importar que el grafiti esté bajo "el marco de la protección del paisaje y el espacio público de la ciudad", es la base para llegar a hacer muros "bonitos", porque se aprende con el *bombing*, con los muros ilegales y con los muros que buscamos en las cuadras…[205]

Este pensamiento de Uruz encuentra resonancia en el grupo de catorce entrevistadas, quienes coinciden en afirmar que no es posible regular el *graffiti writing*, porque se precia por ser expresivo, impulsivo y libertario, y por definición, es ilegal, anónimo y efímero. Además, refuerza con su opinión que con la continua práctica, las y los practicantes acumulan destrezas y conocimientos con los que luego podrán ejecutar en muros "bonitos" lo aprendido. Pero es preciso conocer un poco más sobre los incidentes que mencionó Zumo, y que, a partir de lo dicho por Prisma (A.K.A Parásito), ponen en evidencia que a las artistas y escritoras de *graffiti writing* las atraviesan diversas violencias que no experimentan los hombres, y que no están contempladas en los criterios de la normativa vigente que regula la práctica responsable del grafiti y el arte urbano:

> Siento que, siendo mujer, la situación de hacer grafiti está atravesada por aspectos mucho más grandes y estructurales que la regulación de la práctica responsable. En ese sentido, debo decir que experimentamos violencias que no experimentan los hombres, que la calle sigue siendo un espacio de disputa para las mujeres, y que sigue siendo algo en lo que debemos seguir trabajando por reivindicar y por habitar de otra manera. Porque no se trata de replicar las formas violentas o patriarcales que nos han regido, o los códigos que creemos que son la calle, sino de crear otros distintos, donde todos los cuerpos y las maneras de ser existan y quepan. En ese sentido, creo que la regulación actual sobre la práctica responsable del grafiti no reconoce la diversidad de experiencia que tenemos las mujeres y los cuerpos disidentes en la calle como practicantes de grafiti, sino que homogeneiza el sujeto del ciudadano y busca garantizar ciertas prácticas en el espacio público. Sabemos que el Código Nacional de Policía aprobado en 2016 está por encima del Decreto, y a veces de eso se coge la policía para criminalizar o no la práctica del grafiti en la ciudad. Así que creo que el Decreto puede funcionar en algunos casos, pero queda inexistente en otros. Entonces, en mi experiencia como mujer mestiza y diversa está más en la micropolítica cuando salgo a

205 Entrevista realizada vía correo electrónico por Carolina Sanz a la escritora de *graffiti writing* y artista urbana Uruz, el 20 de junio de 2023, en la ciudad de Bogotá. Registro de respuestas escritas vía correo electrónico que forman parte del archivo de investigación recolectado para el *Diagnóstico de arte urbano y grafiti 2013-2023*.

Resistencia y pervivencia indígena. Registro fotográfico de Valeria Medellín. 2022.

Mujeres inspiradoras de Iberoamérica. Registro fotográfico de Ananda Ribeiro. 2022.

Animales, mamarrachos. Registro fotográfico de Linda Ochoa. 2023.

Artista pintando. Registro del archivo de la Mesa Grafiti de la Localidad de Los Mártires. 2021.

Intervención del artista Erre. Registro fotográfico de César Rubio. 2023.

> hacer grafiti y todavía los hombres me leen como una *outsider*,[206] como una persona que no debería estar allí, y a veces les agrada o les molesta, pero es una experiencia que va más allá del Decreto en sí.[207]

Esta cita de Prisma A.K.A Parásito sintetiza la manera como en Bogotá gran parte de las artistas urbanas y escritoras de *graffiti writing* derrotan la discriminación de género, entienden su contexto y conocen las distintas interpretaciones de las normas que regulan "la práctica responsable del grafiti". Pero hay que aclarar que en este tipo de reglamentos el género no es relevante, y pesan más las acciones y estrategias relacionadas con la ejecución de las pintadas y la interpretación que los funcionarios y funcionarias de seguridad puedan darles en el momento de observarlas. Sin embargo, es más interesante y prioritario atender la mención que hace Prisma (A.K.A Parásito) a la batalla que día a día libran estas artistas para mantenerse y ejercer su derecho a expresarse en las calles bogotanas, pues las mujeres atentan contra la hegemonía patriarcal con sus intervenciones callejeras, intentando derribar los estereotipos tradicionales para los que no existen regulaciones, porque las mujeres de la escena del arte urbano y el grafiti de Bogotá son firmes, empoderadas, y van tras las metas que quieren, como nos lo deja ver la artista urbana y escritora de *graffiti writing* Mugre Diamante: "En mi perspectiva personal, los espacios que se me han abierto como mujer los he alcanzado porque he trabajado constante y muy duro, no he parado y nunca en estos trece años he sacado provecho de mi género para hacerme un nombre como artista".[208]

En la postura de Mugre Diamante podemos apreciar cómo la mayoría de las mujeres que se dedican a las prácticas callejeras no creen en la frase "Hay carreras para hombres y carreras para mujeres", ni se dejan encasillar en estereotipos que las catalogan como "sexo débil", sino que piensan todo lo contrario.

Así, observando las posturas de estas artistas hemos comprobado que las normas que regulan al arte urbano y el grafiti bogotano son parte de una cotidianidad distinta de lo que ocurre en otras ciudades de Colombia o del resto del mundo, y que es importante mejorar esas normas atendiendo y priorizando siempre las voces de las y los practicantes de la escena del arte urbano y el grafiti bogotano, porque son ellas y ellos quienes más conocen al respecto y se han dedicado en cuerpo y alma a ambas prácticas. Pero también es muy oportuno y relevante, luego de once años de arduo trabajo en equipo, dar gracias y reconocer que, a pesar de las fallas y de que no se pueden complacer todos los gustos y criterios, Bogotá es la única ciudad de Latinoamérica que propone una normativa para "la práctica responsable del grafiti" creada por un conglomerado de voces de distintos ámbitos con la intención de fortalecer la participación ciudadana para abrir los espacios y entablar un diálogo duradero entre instituciones y practicantes sobre las propuestas

206 "*Outsider*: (voz i.) com. Persona desconocida que compite y que tiene pocas posibilidades de ganar". https://www.wordreference.com/definicion/outsider

207 Entrevista exclusiva realizada vía correo electrónico por Carolina Sanz a la artista urbana Prisma A.K.A Parásito, el 28 de junio de 2023, en la ciudad de Bogotá. Registro de respuestas escritas vía correo electrónico que forman parte del archivo de investigación recolectado para el *Diagnóstico de arte urbano y grafiti 2013-2023*.

208 Entrevista realizada vía correo electrónico por Carolina Sanz a la artista urbana y escritora de *graffiti writing* Mugre Diamante, el 16 de junio de 2023, en la ciudad de Bogotá. Registro de respuestas escritas vía correo electrónico que forman parte del archivo de investigación recolectado para el *Diagnóstico de arte urbano y grafiti 2013-2023*.

que se realizan —y se aspira a realizar— en la ciudad, por medio de las estrategias pensadas para el arte urbano responsable. Esa apertura les garantiza a las y los practicantes un acompañamiento y un programa de fomento nunca antes propuesto en otros países como agenda cultural, social y política.

Inventario de superficies autorizadas

Por Camilo Bastidas

El arte urbano, particularmente el grafiti, ha sido una forma de expresión cultural y artística que ha ganado relevancia en las calles de Bogotá. A medida que la ciudad se ha convertido en un centro de creatividad y cultura, el Instituto Distrital de las Artes, ha desempeñado un papel fundamental en la resignificación y regulación de estas manifestaciones artísticas. La iniciativa del inventario de superficies del Idartes y su relación con el decreto 75 del 2013 y su modificación en el 529 del 2015[209] hablan de una regulación que promoverá acciones y estrategias para la práctica responsable del arte urbano y el grafiti en Bogotá. Es destacable la importancia de esta acción en la preservación y promoción de la cultura urbana en la ciudad.

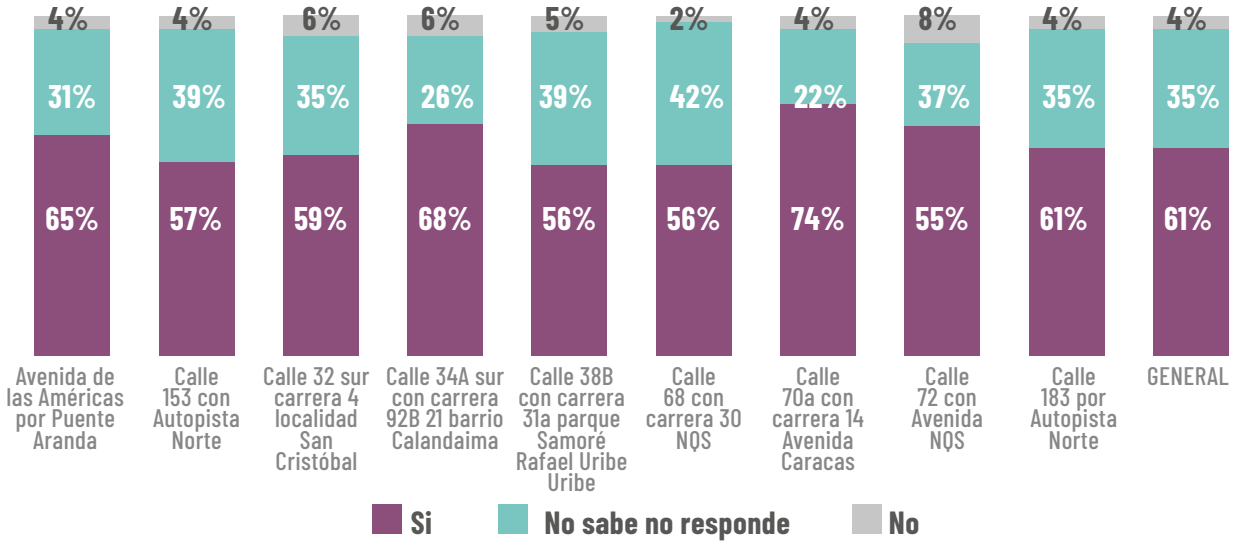
La escena de las escrituras urbanas artísticas y pictóricas ha crecido a gran velocidad en las calles de Bogotá en la última década. Lo que una vez fue considerado vandalismo se ha transformado en una expresión artística que celebra la creatividad de la ciudad. Sin embargo, este cambio se ha visto acompañado de desafíos legales y de conservación del patrimonio urbano. Para abordar la coexistencia del grafiti y el arte urbano pictórico en un entorno urbano regulado, la Alcaldía de Bogotá ha implementado normas que buscan equilibrar la libertad de expresión artística responsable con la preservación de la ciudad y el respeto a la propiedad privada. Esta normativa establece la implementación y consecución de nuevos espacios destinados para la práctica en zonas específicas donde el grafiti es permitido.

El Idartes, como entidad encargada de promover la cultura y las artes en Bogotá, ha asumido un papel fundamental en la implementación de esa normativa. La iniciativa de realizar un inventario de superficies autorizadas es un paso significativo en esta dirección. Este inventario busca catalogar y mantener un registro actualizado de las superficies donde se permite la pintada mural en la ciudad. Entre las razones fundamentales para crear la iniciativa Maburai 2021[210] se encuentran la de proporcionar un listado de lugares donde las expresiones de grafiti y arte urbano pictórico es permitido, la de promover la legalidad y reducir la realización de grafitis no autorizados para ayuda a preservar la identidad cultural de la ciudad al garantizar que las obras de arte urbano se realicen en lugares adecuados y respetando su contexto. El inventario facilita la promoción del grafiti y arte urbano legal, pues favorece que las obras se conviertan en atracciones culturales y turísticas. Además, ofrece a los artistas un recurso que les permite conocer las oportunidades disponibles para plasmar sus obras. Así nos lo cuenta Catalina Rodríguez apelando a su experiencia con este proceso como gerente de Artes Plásticas y Visuales del Idartes: "Maburai 2021 es un espacio que no solo tiene como objetivo atender las múltiples

209 Información recuperada de internet en 2023, sobre los decretos que rigen la práctica responsable del grafiti y arte urbano, https://www.bogotadistritografiti.gov.co/manos-a-la-obra/normatividad

210 Información sobre el Museo Abierto Bogotá (MAB) y la Unidad de Reacción Artística Inmediata (URAI) consultada en 2023 en https://galeriasantafe.gov.co/urai2021/

Gráfico 11 Percepción ciudadana sobre el sentido de identidad y apropiación del espacio público generados por el arte urbano en Bogotá. Pregunta: ¿Cree que este tipo de intervenciones artísticas generan sentido de pertenencia o apropiación del espacio público?



Fuente: Sondeo del Museo Abierto de Bogotá 2022.

necesidades de la ciudadanía en materia de intervenciones artísticas, sino que entiende la apremiante necesidad de reactivación del sector dados los tiempos que corren".[211]

A pesar de los beneficios del inventario de superficies, existen desafíos que deben ser superados. La administración, actualización y conservación de esta información son tareas continuas que requieren recursos y esfuerzo constante de las Instituciones. Sin embargo, esta iniciativa también presenta oportunidades para fomentar la colaboración entre la Administración pública, las y los artistas, escritores de grafiti y la comunidad. La posibilidad de transformar espacios urbanos en lienzos legales y la promoción de la cultura urbana pueden fortalecer la identidad de Bogotá y contribuir al desarrollo cultural de la ciudad. Si hablamos de las posturas respecto a las obras de arte urbano y grafiti creadas por medio del Instituto Distrital de las Artes, tenemos que reconocer que la comunidad ha vivido un encontrón de sentimientos por las múltiples intervenciones realizadas en toda la ciudad. En el Sondeo del Museo Abierto Bogotá,[212] realizado por el Instituto Distrital de las Artes y el Equipo de Mediciones de la Dirección Observatorio y Gestión del Conocimiento Cultural, se realizaron encuestas en las comunidades aledañas a intervenciones artísticas en Bogotá, sobre si este tipo de intervenciones generan sentido de pertenencia o apropiación del espacio público. El resultado se puede observar en el gráfico 11.

211 Información recuperada en el 2023 de la entrevista realizada a Catalina Rodríguez sobre la iniciativa Maburai 2021 https://www.idartes.gov.co/es/noticias/idartes-abre-banco-de-proyectos-para-intervenir-el-espacio-publico

212 Encuesta realizada por el Equipo de Mediciones de la Dirección, Observatorio y Gestión del Conocimiento Cultural sobre las Intervenciones del Museo abierto Bogotá y las percepciones de la ciudadanía sobre el grafiti y el arte urbano.

La percepción de los ciudadanos con respecto a las prácticas artísticas culturales pictóricas en el espacio público, en más del 50% se inclina por la aprobación de las personas que transitan por el lugar. Esto demuestra que la ciudadanía se siente identificada con este tipo de expresiones, y que las obras crean sentido de pertenencia sobre el espacio público intervenido. El inventario de superficies del Idartes, en el contexto de las normas sobre grafiti en Bogotá, es una herramienta invaluable para la gestión del arte urbano en la ciudad. No solo promueve la legalidad y la conservación del patrimonio urbano, sino que también fomenta la colaboración entre los artistas y la comunidad, y de esta manera enriquece la cultura de la ciudad. Si bien existen desafíos, las oportunidades superan las dificultades, y este inventario es esencial para garantizar un futuro promisorio para el grafiti en Bogotá.

Autorización de lugares para la práctica responsable del grafiti

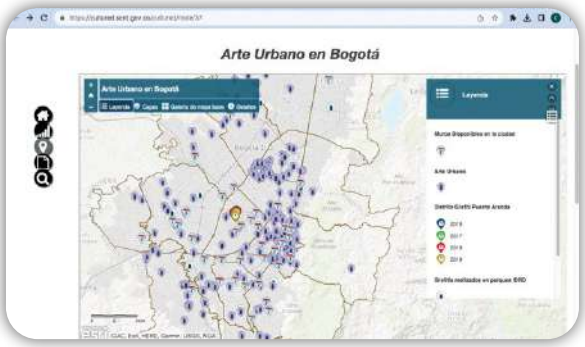
En el Instituto Distrital de las Artes existe una base de datos de personas y organizaciones propietarias o poseedoras de bienes inmuebles y muros que podrían utilizarse para resignificar determinados espacios. Los ciudadanos proponen sus fachadas para que formen parte del inventario de arte urbano de Bogotá. Así se busca garantizar que toda práctica artística pictórica responsable, incluido el arte urbano pictórico y el grafiti con todas sus modalidades de expresión, tenga las condiciones para realizarse de la mejor manera. El Idartes fomenta las prácticas de arte urbano responsable que tienen permiso, que están autorizadas y sobre cuya realización existe un acuerdo entre los dueños de los espacios y los artistas, que incluye una temática consensuada. Para la realización de estas intervenciones, que se financian con recursos del Instituto Distrital de las Artes y del sector cultural por medio de varios estímulos, se ha adelantado la gestión de los permisos necesarios para proceder a la intervención. Por lo tanto, no se realiza ninguna intervención sin tener un permiso previo y escrito de los dueños de las superficies, que debe diligenciarse con anterioridad a la intervención.

Los dueños de superficies que deseen que sus espacios sean intervenidos deben enviar un correo a Idartes ofreciendo el espacio con la dirección exacta del lugar, la localidad, detallando qué tipo de superficie es (culata ladrillo, fachada, pañete, piedra), si se trata de un muro externo o interno. En el caso de que se trate de un conjunto residencial o de residencias comunales, la solicitud debe hacerse por intermedio de los representantes legales de dichas propiedades. Después de unos días, una persona encargada de la Gerencia de Artes Plásticas y Visuales del Idartes con conocimientos técnicos hará una visita al espacio para verificar la viabilidad de ese lugar. Entre las condiciones que le permitirán dar su visto bueno se encuentran las siguientes:

- El lugar donde se está ubicada la fachada o muro debe ser un espacio con alto flujo de personas y vehículos
- Que el espacio no tenga declaratoria de bien de interés cultural
- Que no afecte o sea parte de la infraestructura vial
- Que no esté realizada con materiales difíciles de restituir, como ladrillo a la vista, piedra o acabados especiales
- Que el uso o préstamo de la superficie para la intervención de arte urbano o grafiti no requiera pago alguno y que los propietarios estén dispuestos a que la obra permanezca allí como mínimo dos años

Por medio de un correo electrónico que se enviará en el curso de los quince días que siguen a la revisión técnica, el Idartes le informará al propietario de la fachada, o representante legal del conjunto residencial donde se encuentra, si su espacio ha sido aprobado para realizar la pintada. Si la respuesta es favorable, la persona

que solicitó la inclusión de su espacio en el banco de superficies[213] podrá consultar la dirección de su inmueble en el Inventario de Arte Urbano en Bogotá, y deberá esperar el momento en que las entidades correspondientes otorguen sus las becas o estímulos periódicos para que se ejecute la obra.



Mapa 1. Mapa de superficies disponibles y autorizadas para la práctica responsable del arte urbano y el grafiti en Bogotá.

En el mapa 1 se observan los muros disponibles en la ciudad, las fachadas con pintadas de arte urbano y grafiti y las obras realizadas en cada una de las localidades de Bogotá; también se encuentra allí las intervenciones artísticas realizadas en los parques del Instituto Distrital de Recreación y Deporte. En ese mapa es posible seleccionar cada uno de los íconos con forma de aerosol. Cliqueando en ellos se mostrará el título de la obra, la ubicación específica, en el marco de qué proyecto se realizó, la inversión para la creación del mural, la fecha de elaboración, una pequeña reseña y también fotografías de la obra realizada. Con esta iniciativa se pretende observar, y abarcar en la mayor parte de la ciudad, las obras plásticas y visuales de los artistas nacionales e internacionales que se hayan pintado en Bogotá, y restaurar espacios que se encuentran en constante vulneración por las escrituras callejeras pictóricas. El objetivo es encontrar espacios que, con la anuencia de sus propietarios, puedan ser intervenidos con obras de arte urbano.

213 Se trata de un mapa que representa todas las intervenciones y sitios autorizados para la práctica responsable del arte urbano y el grafiti en Bogotá desde la expedición del Decreto 75 de 2013 y el 529 de 2015, que lo modifica, hasta el 30 de junio de 2017 (actualmente se encuentra vigente). Este mapa se realizó en cumplimiento de lo ordenado por el Decreto 75 de 2013 en lo relacionado con la creación de un inventario de superficies e intervenciones en toda la ciudad, y estuvo a cargo de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. https://www.bogotadistritografiti.gov.co/mapa-interactivo

Grafiti y patrimonio: Disputas y negociaciones del espacio urbano en Bogotá. Un acercamiento

Por Andrés David Peñarete Lugo[214]

El grafiti es una práctica que ha cobrado un gran protagonismo en la Bogotá contemporánea, un fenómeno que nos permite observar una pléyade de dinámicas sociales que se han ido insertando en el tejido urbano de nuestra ciudad capital al establecer distintas relaciones de comunicación visual entre la ciudadanía y el entorno urbano donde se reproducen y, en este sentido, también entre el pasado y el presente de la urbe, pues gracias a estas intervenciones —artísticas o vandálicas, según la óptica escogida—, los lugares se significan y resignifican, adquiriendo nuevos sentidos. Esto generan identidades y propicia la recuperación de la memoria común de los habitantes del territorio bogotano. Esto último se evidencia en las ocasiones en que se presentan intervenciones de grafiti, ya sea en bienes de interés cultural o en el espacio público de la ciudad.

214 Andrés David Peñarete Lugo: historiador por la Pontificia Universidad Javeriana, magíster en Conservación del Patrimonio Cultural Inmueble por la Universidad Nacional de Colombia, investigador y patrimonialista por convicción, y gestor contracultural por rebeldía.

Monumento rayado con grafiti.
Registro fotográfico de César Rubio. 2023.

La amplia presencia del grafiti en Bogotá es ejemplo de las transformaciones derivadas del proceso de globalización cultural que se viene dando en nuestra ciudad desde hace varias décadas. El grafiti es considerado un fenómeno urbano generado por la hibridación cultural,[215] que aquí, al día de hoy, se encuentra en un proceso de mutación, de transformación interna que dialoga con las nuevas dinámicas políticas y culturales de la ciudad, y que fortalece lo que podríamos denominar *la cultura visual*[216] de un sinnúmero de actores sociales capitalinos.

En efecto, para el caso bogotano podemos ver cómo el grafiti refleja una de las formas en que el espacio público es apropiado e intervenido, que está cargado de diferentes sentidos y que al mismo tiempo se está dejando de considerar como algo *marginal*. De hecho, se puede abordar más bien como un escenario de consumo y una nueva manera de creación de una imagen propia de ciudad, por cuanto es aprovechado para *embellecer* o *revitalizar* algunos espacios urbanos estratégicos de la ciudad mediante obras e intervenciones de distintos formatos. Algunos ejemplos del uso del grafiti como una herramienta de creación de una nueva imagen de ciudad en Bogotá podrían ser las iniciativas Festival Este Territorio es Nuestro (2013) o las Maratones de Arte Urbano (2023), ambas del Instituto Distrital de las Artes, y solo dos ejemplos de lo que esta institución ha realizado a lo largo de esta década en distintos corredores viales y localidades de la ciudad.

El fenómeno urbano del grafiti bogotano está pasando en la actualidad por una transición. Desde su génesis como algo contracultural, subversivo del orden social, como un relato alternativo a los discursos tradicionales y hegemónicos, con una manera única de asumir las dinámicas existentes entre lo privado y lo público, empieza a transformarse, a abrirse caminos en el panorama general y macro del arte a través del denominado *arte urbano*, un arte que al mismo tiempo dialoga o genera tensiones con el patrimonio material urbano, que se consolida como una creación que cuestiona su existencia en el espacio público —que es su lienzo primigenio de expresión—. En la actualidad ya no es tan clandestino, puede ser legal, está superando

215 La *hibridación cultural* podemos abordarla desde los postulados de Néstor García Canclini, que anota que los procesos socioculturales, donde existían algunos tipos de prácticas o estructuras discretas separadas entre ellas, empiezan a mezclarse, sincretizarse para dar paso a nuevas prácticas, estructuras, objetos y discursos. Néstor García Canclini.*Culturas híbridas: Estrategias para entrar y salir de la modernidad*. Paidós, p. 14.

216 Ricardo Campos observa que se debe entender la *cultura visual* como todos aquellos elementos, edificios, imágenes y artefactos materiales que se producen desde el trabajo y la imaginación de los seres humanos, que al mismo tiempo sirven a una serie de propósitos rituales, políticos, estéticos, ideológicos, simbólicos, ideológicos, culturales o prácticos que le dan sentido y significado a la visión que una comunidad tiene de su cultura (2010, p. 57).

los prejuicios y se inserta en nuestras dinámicas políticas, económicas, sociales y culturales.[217]

Estas nuevas dinámicas del grafiti nos permiten entonces analizarlo en Bogotá a partir de su relación con el patrimonio y especialmente de las tensiones que este último genera con la memoria, el presente y el pasado, y cómo en estas se acude a la generación de una serie de procesos de diálogo y negociación de sentidos e imaginarios del pasado común de la ciudad, de sus procesos sociales —de larga data o recientes— a través de las intervenciones, gestionadas o no, en el espacio público y en los bienes de interés cultural. En este último caso incluso se puede observar una seria tensión entre el grafiti, como ese elemento trasgresor de lo tradicional, y el patrimonio como suma de esos elementos casi sagrados detenidos en un tiempo histórico específico que están allí para ser admirados solo por su mera capacidad de resistir el paso de los años.

En Bogotá, las intervenciones de grafiti, tanto en el espacio público como en elementos patrimoniales, revelan también una disputa entre lo permanente y lo pasajero, conflictos nacidos de la conformación de nuestro espacio urbano contemporáneo, entendiendo este último como como algo que "sobrepasa la calle; como un conjunto de prácticas que se estructuran en un lugar determinado. En cuanto espacio social, un espacio público no existe a priori apenas como calle (…) sino que se estructura por la presencia

Registro de grafiti en protestas. Registro fotográfico de Exhumando Fotos. 2021.

de acciones que le atribuyen sentidos".[218] Por ejemplo, no es lo mismo hacer un grafiti a favor del aborto en un muro cualquiera de la ciudad que hacerlo en una iglesia colonial del centro histórico de la ciudad. En el segundo caso, el uso de un bien patrimonial dota de más sentido el mensaje, de más fuerza contestataria, al estar la Iglesia como institución en contra del aborto, y cuya representación física en el mundo material, es el bien inmueble, sus muros.

La actual sociedad, o más bien, los sectores sociales de Bogotá, son complejos, son plurales; hay múltiples formas de ejercicios ciudadanos. Y esto es verdad también para el patrimonio,[219] al

217 Aunque el grafiti está en un proceso cada vez más amplio de aceptación pública, lo que ha generado su reglamentación y apertura de espacios y estímulos en Bogotá, aún podemos observar resistencias frente a estos cambios, ya sea por parte de las autoridades o de los colectivos o artistas del grafiti. Gestionar permisos para intervenir en fachadas y otros espacios públicos supone despojar al grafiti del elemento de subversión del orden y al mismo tiempo cuestiona su carácter efímero al establecer, ya sea espacios o tiempos específicos de su duración.

218 Rogério Proença (2008) Localizando o espaço público: Gentrification e cultura urbana. *Revista Crítica de Ciências Sociais* (83), 35-54.

219 En el discurso patrimonialista, debemos anotar, muchísimas veces han sido excluidas las voces de la subalternidad, se ha priorizado la construcción y visión de una sola verdad histórica. Se ha construido —aunque se está intentando cambiar en la actualidad— una visión del patrimonio que es reticente al cambio, que busca la homogeneidad de la sociedad en donde

menos en cuanto a su concepción, sus formas de apropiación y de uso, pues los bienes de interés cultural no representan lo mismo para todos: tienen un significado distinto para cada grupo social, y esto es un hecho que desencadena conflictos en todos los niveles, desde lo social y económico hasta lo político y cultural, disputas que surgen del antagonismo entre distintos grupos sociales que emplean herramientas simbólicas o materiales para hacer presencia en el espacio urbano.

Estos elementos patrimoniales de la ciudad son intervenidos por varias razones. La primera de ellas puede ser simplemente por la figuración, la necesidad de reconocimiento; la segunda radica más bien el darle un nuevo uso o un nuevo significado a ese bien patrimonial, que puede estar abandonado o que no representa nada para quien lo interviene. Ejemplos de esta última razón serían las intervenciones feministas en la estatua de Policarpa Salavarrieta (1910), en Las Aguas, durante las marchas del 8M; las intervenciones por parte de las barras populares de Millonarios y Atlético Nacional en La Rebeca (1926); las mil y una intervenciones hechas durante la marcha del Día Internacional del Trabajo en la iglesia de San Francisco (1550-1567); o tal vez una de las más sonadas, la intervención colectiva del reconocido Monumento a los Héroes (1963) de Ludovico Consorti, durante el paro nacional, por citar solo unos ejemplos.

Estos pocos casos evidencian cómo el patrimonio y el grafiti son en verdad un campo de disputas sociales y de representación, pero también se observan ejemplos inversos en los que el grafiti no se instala en un bien patrimonial, pero por su importancia dentro de una coyuntura histórica o por su empuje en el campo de la memoria, intenta reivindicarse con algunos visos patrimoniales de duración y mantenimiento en el tiempo, negando así lo efímero de su esencia. Estos serían los casos de algunos de los muros ubicados en la avenida Jorge Eliécer Gaitán, mejor conocida como *calle 26*, un corredor central de la vida capitalina en cuyos muros se plasmaron durante el paro nacional los sentires de la ciudadanía, quedando allí grabados en la memoria, manteniéndose muchos hasta hoy, con miras a ser conservados, en una especie de danza entre la legalidad, la clandestinidad, lo hegemónico y lo subversivo, pero siempre dentro del mismo campo: el espacio urbano y el espacio público.

Ahora, el patrimonio[220], claro está, no se construye solamente mediante esa dialéctica de recuerdo-olvido, sino que más bien discurre entre el tránsito de las cosas. Múltiples usos, distintas ocupaciones y sentires de un espacio significan al mismo tiempo diferentes ópticas de una o muchas historias. Así, la preocupación por los bienes patrimoniales materiales responde a unas lógicas y políticas de preservación que tiene la ciudad; pero la prohibición de intervenir esos espacios olvidados, a veces elimina la posibilidad de negociación, niega el cambio y el tránsito histórico de una ciudad cada vez más moderna y pluricultural. Es decir, es obvio que en un bien de interés cultural —mueble o inmueble— hay una serie de valores,[221] definidos por instituciones, como el de responder a un momento histórico particular, ser único, o que sea un punto de anclaje del presente con el pasado, pero todo ello no debería cohibir el diálogo con otras dinámicas o lógicas que orbitan fuera del tiempo o el contexto de cada elemento patrimonial.

se enmarca, una nación con unos héroes, con una religión, con un arte.

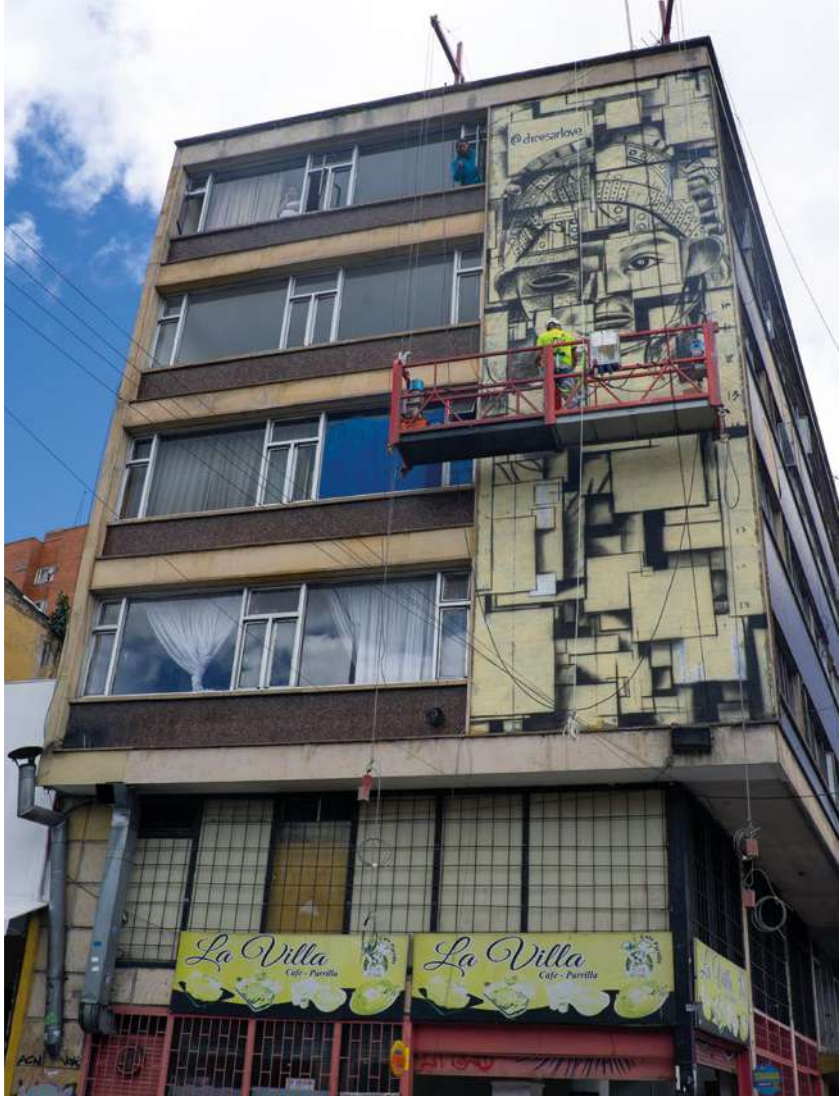
220 La preservación de los bienes patrimoniales en Bogotá significó mantener un paisaje, al menos desde la celebración del Centenario de la Independencia, en 1910, un panorama metropolitano que debía ser observado, admirado, contemplado y conservado sin mácula.

221 Definidos por la Unesco y por las distintas instituciones nacionales y locales en distintos países como *criterios de valoración*. Entre ellos se incluyen la antigüedad, la originalidad, el ingenio, la representatividad y que sea posible su protección y gestión

Hermano grafitero. Registro fotográfico de César Rubio. 2023.

Grafiti sobre la catedral primada de Bogotá. Registro extraído de la página web de la Arquidiócesis de Bogotá. 2019.

Ahora o nunca: Las ideas son para divulgar. Intervención de arte urbano en la Biblioteca Nacional. Registro extraído de la página web de la Biblioteca Nacional. 2017.



Acción artística en el marco del Festival Arte al Piso, Carrera 13. Registro fotográfico de David Patarroyo (MAB). 2023.

Las intervenciones que se han hecho en Bogotá, tanto facilitadas por las instituciones o gestionadas por los mismos artistas, han sacado a relucir cómo los procesos de intervención con grafiti al patrimonio, o los de patrimonialización del grafiti, están cargados de disensos y de conflictos, como fue el caso de los murales realizados por múltiples artistas —Guache, Nómada, Malegria, Rodez, Likmi y Seta Fuerte, entre otros— en La Candelaria, en espacios y fachadas patrimoniales ubicados en lugares icónicos del centro histórico, como la entrada de la calle del Embudo, el callejón de las Brujas o la plazoleta del Chorro de Quevedo, que fueron borrados por la misma Administración distrital en el 2017. Pero también hay escenarios de conciliación, de diálogo, como la intervención de Erre, Lesivo y Toxicómano en la Biblioteca Nacional de Colombia (1933), un edificio declarado monumento nacional en febrero de 1975, y que en el 2015 fue pintado por estos artistas, lo que dio lugar a que se contrastaran

las formas en que el pasado puede convivir con el presente en un mismo techo, y sin dejar de perder, al menos el grafiti, su aspecto rebelde y contestatario.

Estas líneas no tratan de juzgar si el grafiti es una afrenta al patrimonio en Bogotá, o si el grafiti debería ser considerado patrimonio —lo que llevaría a la creación de nuevas declaratorias y planes de salvaguarda y protección—; o si deberían existir sanciones para quienes intervienen espacios y elementos patrimoniales sin permiso. No, lo que pretendemos en este sintético escrito es entender que más allá de la disputa por el color o los motivos pintados en una fachada patrimonial o un espacio urbano, lo que subyace bajo dicho conflicto es una construcción dinámica, una construcción de sentidos e imaginarios en Bogotá. En síntesis, en el caso de examinar la relación específica existente entre el patrimonio y el grafiti en nuestra ciudad asistimos a la coexistencia, aunque en conflicto, de una serie de elementos que permiten desvelar las formas en que se están pensando, gestionando y negociando el espacio urbano y los bienes patrimoniales, y en este aspecto, generando un modelo de ciudad completamente nuevo.

Avance y análisis en materia de grafiti y arte urbano responsable en sectores patrimoniales

Durante la vigencia 2020-2023, el IDPC, por medio del Programa de Intervención de Fachadas, ha optado por hacer un acercamiento a los artistas urbanos desde una perspectiva diferente a la desarrollada en los años previos, repensando la implementación de arte urbano y grafiti sobre bienes de interés cultural o sectores de interés urbanístico y reconociendo a los artistas como actores y partícipes en el cuidado y la realidad de los territorios patrimoniales de la ciudad. Lo anterior se ha logrado principalmente mediante cuatro acciones que se describen a continuación:

Generación de lineamientos normativos y técnicos para la implementación de arte urbano responsable en territorios patrimoniales (2021)

Amparados en la norma aplicable, la cual se encuentra establecida en el Decreto Distrital 75 de 2013, y sus modificaciones en el Decreto Distrital 529 de 2015, mediante un trabajo articulado con las otras entidades adscritas a la SCRD y otras áreas del IDPC, en el marco del Programa de Intervención de Fachadas, en el 2021 se crearon lineamientos normativos y técnicos que permiten brindar un concepto técnico para evaluar la posible afectación que se pueda dar con el desarrollo de arte urbano sobre superficies de bienes de interés cultural o sectores de interés urbanístico de Bogotá, con el fin de facilitar la evaluación y promoción de espacios destinados a la práctica de arte urbano responsable.

Lo anterior se ha logrado a la luz de la puesta en marcha de la Resolución 88 del 6 de abril de 2021[222] y la Resolución 92 del 24 de febrero de 2023[223] y su análisis en perspectiva de las posibles afectaciones que el arte urbano y el grafiti pueden generar sobre los bienes de interés cultural. Es así como se han establecido algunos parámetros que permiten evaluar de manera objetiva las superficies que en los territorios patrimoniales sean propensas de ser intervenidas con esta práctica.

222 Resolución 88 del 6 de abril de 2021, del Ministerio de Cultura, "Por la cual se aprueba el plan especial de manejo y protección PEMP del centro histórico de Bogotá, declarado como bien de interés cultural de ámbito nacional".

223 Resolución 92 del 24 de febrero de 2023, del Ministerio de Cultura, "Por la cual se modifica la Resolución 88 de 2021 'Por la cual se aprueba el plan especial de manejo y protección PEMP del centro histórico de Bogotá, declarado como bien de interés cultural de ámbito nacional'".

Festival de las Artes Valientes, centro histórico (2021)

El Festival de las Artes Valientes, desarrollado en el centro histórico y el barrio Las Cruces, convocó propuestas artísticas que contribuyeran a la activación del patrimonio con un monto equivalente a $105 millones divididos en siete estímulos, cada uno de $15 millones. Esta convocatoria hizo parte del Programa Distrital de Estímulos y nació de una alianza entre el Instituto Distrital de las Artes y el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC),[224] con el fin de fomentar la creación de intervenciones artísticas en el centro histórico de Bogotá (CHB), que promovieran la participación, la apropiación del patrimonio y el fortalecimiento cultural y social de la ciudadanía.

El Festival de las Artes Valiente FAV-CH se realizó desde el sábado 4 hasta el domingo 26 de septiembre de 2021 en diferentes barrios del centro histórico, tales como Egipto, Belén, La Concordia, La Candelaria, Las Aguas y Santa Bárbara-Centro Administrativo. En total, se realizaron 58 actividades, divididas en 24 talleres y laboratorios ciudadanos, 12 actividades de muralismo que dieron como resultado 9 murales que suman una intervención total de 338.22 m^2. También se realizaron actividades efímeras, como 7 video-proyecciones, 11 intervenciones artísticas y 4 conversatorios entre artistas, expertos y ciudadanos. El Festival de las Artes Valientes-Centro Histórico, en su segunda edición, apoyó económicamente a un total de 97 artistas y benefició a 684 personas del centro histórico de Bogotá.

Estas fueron las propuestas ganadoras:

- "¿Ahora o cuándo?". Propuesta de la agrupación Colectivo Artoarte. Representante: Iván Darío Fierro García.
- "Tejiendo amor con arte". Mesa Distrital Grafiti Mujer. Representante: María Fernanda Otálora.
- "Festival Resistencia". Agrupación Elemental Art. Representante: Camilo Andrés Ruiz Díaz.
- "Tejidos libres". Colectivo Reactivo. Representante: William Felipe Valencia.
- "Pigmento de luz". Agrupación Cine Caminante. Representante: Karen Martínez.
- "En el viejo corazón de Bogotá". Agrupación Fractal Estudio. Representante: Leonardo Guayán.

Desarrollo de espacios de participación con un enfoque centrado en el arte urbano y el patrimonio (2022-2023)

Con la finalidad de contribuir al conocimiento de los procesos constructivos tradicionales, poner en práctica las técnicas constructivas ancestrales, reconocer su historia y su contexto, así como vincular a actores sociales presentes en las artes, en el desarrollo de iniciativas en torno al cuidado y aprendizaje del patrimonio, el IDPC ha venido diseñando e implementando estrategias y proyectos para la valoración, recuperación y conservación del patrimonio cultural, orientados a construir significados desde múltiples miradas, entre otras, las de los artistas urbanos. En este sentido, desde el objetivo del Proyecto Estratégico de Inversión 7611 de la Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio, el Programa de Fachadas realizó dos procesos de sensibilización junto a artistas mediante las siguientes acciones:

224 Convenio Interadministrativo IDPC-CI-791-2020, suscrito el 17 de diciembre de 2021 entre el Idartes y el IDPC, cuyo objeto fue "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Instituto Distrital de las Artes-Idartes y el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC), para activar los patrimonios del centro histórico de Bogotá (CHB) como referente de significados sociales y determinante de las dinámicas del ordenamiento territorial a través de la promoción, fortalecimiento y visibilización de prácticas artísticas y culturales".

Estado del inmueble calle 12F n.° 1-64 antes de la intervención.

Artistas del mural sobre el inmueble calle 12F n.° 1- 64.

Mural sobre el inmueble calle 12F n.° 1-64. *Espíritu natural.* "Nos conectamos con la naturaleza, madre de madres, que nos aporta todo lo necesario para la vida".

Inmueble sobre la calle 12F n.° 1-64

Título del mural: *Espíritu natural.* "Nos conectamos con la naturaleza, madre de madres, que nos aporta todo lo necesario para la vida".

Artistas participantes: Fer (Luisa Fernanda Arévalo Salinas), Fire (Anyela Regina Gómez Munar), Liza (Lizeth Martínez Triana), Witch (Anlli Dayán Argüello).

Técnica constructiva: Muro con revoque de cal y arena, con pinturas elaboradas a la cal y pigmentos naturales e industriales.

• Año 2022. Taller y ejecución de pinturas a la cal y tierra y preparación de superficies con técnicas tradicionales de construcción

El objetivo de este taller fue exponer una mirada contemporánea sobre las técnicas vernáculas y tradicionales de manejo de materiales, con el objetivo de poner en evidencia los saberes sobre la tierra e historia tradicional de la ciudad, específicamente de la localidad de La Candelaria, y así promover su reconocimiento y reinterpretación. Este ejercicio fundó un punto de confluencia entre el patrimonio inmaterial y el patrimonio material, expresado en el conocimiento de las técnicas tradicionales de pintura, aplicado al desarrollo de dos murales elaborados con pañete a base de arcilla, arena y fibras naturales, y pinturas a base de arcilla, arena, pigmentos y cal.

Este ejercicio se llevó a cabo entre agosto y septiembre de 2022, y la metodología de trabajo estuvo dividida en dos sesiones teórico-virtuales y dos sesiones prácticas. En esta actividad participaron seis mujeres artistas de la mesa local de Grafiti Centro. Las superficies seleccionadas para las intervenciones fueron las culatas de los inmuebles ubicados en la calle 12F n.° 1-64 y calle 12F n.° 2-07, previa autorización de los propietarios y con acuerdos de corresponsabilidad por parte del IDPC para desarrollar acciones de mantenimiento de las fachadas de dichos inmuebles.

Es de anotar que dicho ejercicio constituyó parte de las actividades de activación social planteadas por el IDPC para el reconocimiento y valoración del patrimonio material e inmaterial de Bogotá, que se ha consolidado como un proceso de acuerdos sociales con los y las artistas de la localidad.

Estado del inmueble calle 12F n.° 2-07 antes de la intervención.

Mural en el inmueble calle 12F n.° 2-07, *Pariendo el territorio.* "Parimos, creamos y cuidamos este territorio que es nuestro y libre".

Inmueble sobre la calle 12F n.° 2-07

Título del mural: *Pariendo el territorio*. "Parimos, creamos y cuidamos este territorio que es nuestro y libre".

Artistas participantes: Lluvia (Lina María Castaño Ramírez) y Raíz (Marlly Julieth Barragán Leal).

Técnica constructiva: Muro con revoque de tierra (arcilla, arena y estiércol), con pinturas elaboradas a base de barbotina (arcilla) y pigmentos naturales e industriales.

• Año 2023. Beca para la Activación de Muralismo con Técnicas Tradicionales de Pintura (centro histórico)

Continuando con el proceso descrito previamente, mediante el Portafolio de Estímulos del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural IDPC 2023, se abrió la Beca para la Activación de Muralismo con Técnicas Tradicionales de Pintura (centro histórico), con un estímulo equivalente a $10.500.000, con el propósito de visibilizar y activar el patrimonio inmaterial asociado a las técnicas vernáculas y tradicionales de construcción por medio del reconocimiento y aprendizaje de métodos de preparación y aplicación de pinturas a base de tierra, cal y arena, al tiempo que se proponía su puesta en práctica por medio de la elaboración de un mural artístico en el espacio público del centro histórico de Bogotá, mediante el cual se plasmara la mirada colectiva y las percepciones en torno a la memoria y el patrimonio por parte de la ciudadanía, la agrupación y los artistas ganadores de este proceso.

Este estímulo estuvo dirigido a agrupaciones, colectivos u organizaciones compuestos por personas que tuvieran experiencia en el campo de las artes relacionada con prácticas de muralismo, grafiti o arte urbano, y que además hubieran desarrollado propuestas de carácter artístico en comunidad.

La agrupación Al Filo Colectivo, conformado por Angie Tatiana Contreras (Micro Momentos) y Mateo Sánchez (Greñas) fue la ganadora de la beca. A partir del desarrollo de diferentes espacios de participación propuestos en el desarrollo de la beca, tal como se hizo en el proceso del 2022, por medio del Programa de Fachadas se adelantaron técnicamente dos sesiones teóricas y dos prácticas con el propósito de brindar al colectivo las herramientas necesarias y ponerlo al tanto de los procesos indispensables para lograr la materialización de su obra *La palabra como imagen* en un muro del centro histórico preparado con técnicas de revoques tradicionales y pinturas.

Proceso del mural La palabra como imagen en el inmueble calle 17 n.° 2-04.

Planeación de un espacio tipo conversatorio para la generación de un diálogo alrededor del arte urbano y el patrimonio (2023, en proceso)

Finalmente, con el propósito de continuar en la generación de espacios de diálogo que propicien el debate en torno a la práctica de arte urbano, el grafiti y el muralismo en los territorios patrimoniales, en noviembre de 2023 se encuentra en proceso de planeación un conversatorio virtual denominado "Grafiti, muralismo y patrimonio: Tensiones entre la conservación y las expresiones artísticas contemporáneas en la ciudad". Se tiene previsto que se hará en el marco de un diálogo virtual denominado "Campus IDPC".

Capítulo

Fomento institucional del arte gráfico en el espacio público

Nadie es ilegal. Intervención realizada en la av. El Dorado por Woobs, Dus, Guarapo, Mos Ku, Duke, Feel, LP y Done en el marco de la invitación pública a la Maratón de Arte en Espacio Público, Museo Abierto de Bogotá 2023. Registro fotográfico de David Patarroyo (Idartes). 2023.

Intervención realizada en la calle 26 por Latir en el marco del Festival de Arte Urbano Periferia. Registro fotográfico de David Patarroyo (Idartes). 2023.

La patria de los ñeros. Intervención realizada en el marco del Museo Abierto de Bogotá 2023. Intervención y registro fotográfico de Arteaga. 2023.

El arte público gráfico y escrito desde la óptica del fomento institucional

Por César Rubio Jiménez "Cheché"
cesarrubiojimenez@gmail.com

El arte público se caracteriza por la relación que se produce o se establece entre los artistas, los espacios, las comunidades y las instituciones. Este tipo de arte involucra a las poblaciones, genera una acción pública a partir de estrategias sociales, culturales y artísticas que pretenden vincular a personas en los territorios donde se hacen las intervenciones. El arte público, en su interrelación con artistas y comunidades, ha intentado vincular el grafiti y el arte urbano en las expresiones culturales de Bogotá, no solo entendiéndolos como algo ajeno y prohibido, sino como una manifestación artística que hace parte de la vida cultural[225] y del paisaje visual de Bogotá. El arte público está presente en la ciudad desde los modelos de instalación de grandes esculturas en espacios abiertos, hasta las estrategias territoriales que vinculan a las comunidades en intervenciones artísticas.

"En aras de una identificación y determinación de cada uno de estos géneros urbanos diría que al arte urbano lo caracteriza la expresión plástica, al arte público la intervención en un espacio real o virtual para resignificar, y al grafiti

Intervención en el marco del Museo Abierto de Bogotá 2023. Registro fotográfico de Cristhian Pérez (Idartes). 2023.

la confrontación y el conflicto".[226] Hacemos la diferencia entre escrituras urbanas —grafiti—, el arte urbano y el arte público gráfico y escrito de fomento institucional, en virtud de la relación que cada una de estas prácticas tiene con el espacio público, la ciudad y la ciudadanía que habita los territorios. Las escrituras urbanas y el grafiti tienen una esencia libre autónoma y transgresora que hace que muchas veces sus intervenciones y sus acciones en la calle no brinden un contenido estético o pensado para el disfrute general de la población mediante una propuesta artísticamente desarrollada. Estas escrituras muchas veces no se involucran en procesos institucionales o no cuentan con un representante identificable. Por el contrario, el arte urbano se desarrolla y se relaciona con la ciudad como una propuesta cultural, estética y artística que busca, con sus intervenciones, acciones, técnicas y estilos, generar una propuesta gráfica que posibilite el disfrute estético y hasta el reconocimiento de estas por la ciudadanía.

225 "La expresión 'vida cultural' hace referencia explícita al carácter de la cultura como un proceso vital, histórico, dinámico y evolutivo, que tiene un pasado, un presente y un futuro". Tomado de ONU, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR), *Observación general n.° 21, Derecho de toda persona a participar en la vida cultural (artículo 15, párrafo 1a), del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturas)*, 21 diciembre 2009, E/C.12/GC/21. https://www.refworld.org.es/docid/4ed35beb2.html

226 Armando Silva Téllez, *Atmósferas ciudadanas, op. cit.*, p. 120.

El arte público gráfico y escrito con el apoyo del fomento institucional es un arte que dialoga con las comunidades, que busca tener un sentido cívico; un arte que es menos de pedestal, menos solemne, porque le interesa convertirse en un arte para todas y todos; un arte más democrático y más participativo.

> "El arte público no trata del artista, sino de su sentido cívico". "Las dimensiones éticas del arte sólo pueden restablecerse a través de una nueva relación con un público no especializado, o sea, se relacionan no con públicos sino con ciudadanos. "El arte público no es arte en espacios públicos", esto sería 'arte en espacio público'. Mientras que el arte público es mediación. La mediación convierte al espacio en algo sociable, dándole forma y atrayendo la atención de sus ciudadanos hacia el contexto más amplio de la vida, de la gente, de la calle y de la ciudad. "El espacio público siempre es político y el arte público siempre está predispuesto a la política". Acá se destaca la relación entre el arte y el deseo de cambiar el entorno sobre el cual se actúa".[227]

Las obras de arte público gráfico y escrito desarrolladas con fomento público institucional cumplen ese papel mediador, como lo explica el profesor Armando Silva, ya que con las acciones que se realizan se busca generar un sentido cívico de apropiación y un uso adecuado de los espacios públicos, tanto por parte de las y los artistas como de la ciudadanía que habitan los territorios. Esto abre la posibilidad de que las obras y las intervenciones ligadas a ese trabajo articulado con las comunidades puedan convertirse en una representación de sus identidades y valores. Gracias a este tipo de intervenciones, mecanismos de interacción y estrategias públicas institucionales,

Intervención en el marco del Museo Abierto de Bogotá 2023. Registro fotográfico de Cristhian Pérez (Idartes). 2023.

las y los artistas establecen procesos de diálogo, escucha y concertación con las comunidades que les permiten asumir el rol de mediadores culturales y artísticos ante ellas, aun cuando muchas veces su papel como artistas no contempla este tipo de mediaciones. De esta manera se generan conexiones que permiten integrar las dinámicas sociales, culturales y económicas de los diferentes territorios a este tipo de intervenciones artísticas y culturales. El hecho, además, muchas veces pone en evidencia la potencia transformadora del arte urbano y el arte público en los territorios. Aquí también es importante destacar la mirada de los artistas, que en muchas ocasiones perciben que su rol como artistas no es el de convocar a la comunidad, de servir de mediadores culturales, sociales y artísticos por medio de talleres o espacios de cocreación. Las declaraciones del artista urbano Lesivo respecto a este tipo de interacción entre artistas, instituciones y comunidad lo dejan en claro:

> A veces hay que llegar a un espacio, o a un barrio, a una localidad y es como, Bueno, busquen los procesos para hacer trabajos con niños, o Busquen los procesos para hacer trabajos con ancianos, o Busquen los procesos para hacer trabajos con mujeres. Pero claro, termina siendo una cosa muy forzada. A veces toca, como en un colegio, decirle: Bueno, vamos a trabajar con los niños, pero con los niños que tienen acá de población indígena o raizal o afro; y termina siendo como selectivo, y ellos lo ven como algo

227 Armando Silva Téllez, *Atmósferas ciudadanas*, *op. cit.*, p. 113.

> que discrimina. Entonces, sí, hay que ver un poco eso, acercarse a los procesos, más que convocar a artistas para iniciar procesos.[228]

El arte público gráfico y escrito que ha recibido fomento institucional durante estos últimos diez años ha generado estrategias institucionales de fortalecimiento, fomento, difusión, socialización y circulación de la práctica responsable del grafiti. Estas estrategias han buscado que el arte urbano, además de ser regulado, pueda vincularse a los diferentes procesos de la ciudad con corresponsabilidad. Es claro que con el fomento institucional ha surgido una nueva relación con las y los artistas, y también con las comunidades: se ha pretendido generar vínculos que permiten la apropiación de la ciudadanía de este tipo de intervenciones. Este resultado no solo es obra del trabajo de articulación entre las instituciones y los artistas urbanos, sino también, muchas veces, del trabajo que de manera autónoma adelantan las y los artistas escritores y escritores de grafiti con las comunidades. El arte público se caracteriza por su relación con la ciudadanía, pues genera acuerdos respecto a los contenidos de las intervenciones, a quién irán dirigidos, quiénes lo disfrutarán, quienes se lo apropiarán. Esa es la diferencia más notoria con el arte urbano, que, por su esencia libre, independiente y autónoma, no se fija prioritariamente en el público o audiencia que lo recibirá, y no sabe si sus acciones y propuestas estéticas serán bien recibidas, apropiadas o disfrutadas por la comunidad.

Durante muchos años del siglo XX, el arte público en Bogotá estuvo enfocado en obras de pedestal, en erigir monumentos consistentes en grandes esculturas o murales de reconocidos artistas, y concebía las obras arquitectónicas como patrimonio. El monumento constituía un símbolo de memoria colectiva de nuestra historia a través de las figuras de los héroes[229] puestas en pedestales.

> Existe una paradoja en el arte público de las ciudades de la modernidad. Históricamente el arte público, sobre todo para Occidente, ha servido para señalar y mostrar al pueblo quiénes han sido los héroes de su civilización, libertadores y conquistadores, héroes de guerra, batallantes y guerreros. Según la mirada más tradicional de la cultura occidental, estos héroes han conquistado y expandido los límites de un territorio para dominarlo, controlarlo y aumentar las riquezas de un pueblo, y curiosamente los líderes de nuestras repúblicas suramericanas son representados de la misma forma que los héroes europeos, incluso los retratos en grabado y en escultura de nuestros héroes de la patria son realizados en talleres de Europa en Francia y en Italia.[230]

Entre finales del siglo XX e inicios del XXI, debido a la consolidación de diferentes culturas juveniles urbanas en Bogotá, la información que llegaba de otros países, muchas veces proveniente de culturas juveniles de Europa o Estados Unidos, y que se reproducía entre los y las jóvenes de Bogotá, en la población juvenil empezaron a generarse nuevas maneras de ser ciudadanas y ciudadanos, nuevas maneras de reconocer sus derechos; y surgieron nuevos referentes culturales, artísticos, sociales y económicos, y, en consecuencia, nuevos públicos, nuevos consumos, nuevas identidades que comenzaron una disputa por ser reconocidas.

---

228 Entrevista exclusiva hecha por César Rubio al artista y escritor de grafiti Lesivo, el 18 de julio de 2023, en la ciudad de Bogotá. Registro sonoro que forma parte del archivo de investigación recolectado para el *Diagnóstico de arte urbano y grafiti 2013-2023*.

229 En Bogotá, pocas heroínas tienen un monumento.

230 Alejandro Vásquez Salinas (2016). Aproximaciones al arte público. *Cuadernos de Música, Artes Visuales y Artes Escénicas, 11*(2). https://doi.org/10.11144/Javeriana.mavae11-2.aapu

Es claro que entre las nuevas generaciones se ha entablado una lucha simbólica y cultural a partir de la música, las imágenes, el arte, la expresión corporal y el modo de vestir. A partir de estas nuevas maneras de ser ciudadanas y ciudadanos también se generan estrategias y tácticas alternativas sobre la apropiación y el uso del espacio público, así como nuevas relaciones entre este y la ciudadanías y surge, como consecuencia, una nueva relación entre el arte urbano, las escrituras callejeras y el espacio público.

De la necesidad de regular estas prácticas surgió el Decreto 75 de 2013, y aunque la práctica tenía que ser controlada y regulada, también se entendía que había un proceso cultural, artístico y social que instituciones distritales debían fortalecer y fomentar. Con este fin, y de acuerdo con lo ordenado por el Decreto 75 de 2013, las instituciones que conforman el sector de la cultura, la recreación y el deporte, entre las cuales se destaca el Idartes, por tener a su cargo el fomento y la promoción de las prácticas artísticas en Bogotá, han fortalecido la práctica responsable del grafiti y el arte urbano. Quizá haya quien vea una contradicción entre los términos "responsable" y "grafiti", pero lo que se buscaba era generar unas estrategias que permitieran la coexistencia de estas prácticas con la ciudad. Resultaba claro que había que crear espacios de participación ciudadana para las nuevas generaciones, porque ellas no solamente afectan la ciudad con sus escrituras y sus noches de bombardeo visual con recursos gráficos y escritos, sino que también se proyectan como un actor que puede construir ciudad y ciudadanía activa por medio del arte y la cultura. Por esto, mediante las estrategias propuestas por las instituciones, el arte público ha variado, y se ha configurado una nueva manera de ser del arte público, caracterizada por el modo en que este se relaciona con las comunidades y la forma como las vincula en la construcción de las mismas expresiones artísticas en el espacio público.

Proyecto *De vuelta a las calles.* Ganador de la Beca para Intervenciones de Arte Urbano Distrito Kennedy, Es Cultura Local 2022, del Idartes, modalidad de intervención de gran formato. Realizada por Flame del WFK Crew. Registro fotográfico del archivo de WFK Crew. 2023.

> Tener una estrategia que fortalece la práctica responsable del grafiti a partir de acciones pedagógicas, de fomento y sensibilización con todos los actores involucrados es algo innovador, dado que en la mayor parte del mundo lo que hay son estrategias coercitivas que buscan castigar y multar, ya sea al artista que pinta o al dueño del muro donde hay grafiti, o en acciones de limpieza y borrada de los mismos de los muros de las grandes ciudades. Bogotá es la única ciudad latinoamericana que invierte tantos recursos públicos, entre económicos y humanos, para promover la práctica del grafiti. De igual forma, a través del arte urbano responsable se ha logrado mejorar y resignificar el espacio público, tal es el caso de Puente Aranda, que, de ser una zona industrial, pasó a convertirse en la galería de arte urbano de mayor escala en Latinoamérica, promoviendo nuevos usos y actividades en el entorno, lo que ha generado cambios que se evidencian tanto en la comunidad, como en el territorio. Un caso evidente de ello es el cambio del

Festival Arte al Piso. Registro fotográfico de David Patarroyo (Idartes). 2023.

> nombre de la estación de Transmilenio, de Avenida Américas Calle 53F, a Distrito Grafiti, reconociendo el valor cultural de la zona.[231]

El arte en espacio público fomentado por la administración distrital busca conectar sensitiva y emocionalmente a las personas con las propuestas estéticas que emanan de las intervenciones artísticas y transformar culturalmente las comunidades que viven y trabajan en los entornos donde esas obras se instalan. El arte en espacio público está en las calles y está hecho para las calles. El grafiti (ilegal, anónimo, efímero, autónomo e independiente) y el arte en espacio público (permanente, fomentado y regulado, que cuenta con permiso y autor conocido) son amplios e incluyentes, y, al estar hechos en las calles, no discriminan a ningún público, pues están allí para todas y todos. El arte gráfico en espacio público fomentado por las instituciones, y también las intervenciones autónomas e independientes, han convertido a Bogotá en un museo abierto para toda la ciudadanía, y de este modo han ampliado el derecho, que ahora cobija a las diferentes poblaciones de la ciudad, al acceso y disfrute del arte y la cultura. Estas obras están hechas para el peatón, para quien va en carro, para quien toma el transporte masivo, para el turista, el habitante de calle, las familias que junto a ellas se toman fotos, pues se identifican con esas obras. El arte urbano transforma la percepción ciudadana sobre los espacios donde están ubicadas, pues muchas veces pasan de ser lugares olvidados o percibidos como inseguros, a ser lugares de encuentro y de referencia comunitaria.

El fomento institucional no solo otorga apoyo para arte público de obras de mediano y gran formato: hay estrategias que posibilitan llevar el arte público a lugares donde estas intervenciones se caracterizan por un dinamismo, en lo que respecta a las acciones culturales con las comunidades, que las intervenciones artísticas autónomas y libres de los artistas no tienen.

En Bogotá, muchos casos dejan ver cómo el fomento que las diferentes instituciones brindan al arte urbano, sin descuidar la articulación con las comunidades, y teniendo en mente una práctica responsable del grafiti, deriva en un arte público de carácter cívico, que construye comunidad a partir de ejercicios ciudadanos. Como ejemplos del mencionado fomento podemos mencionar programas de la Secretaría Distrital del Hábitat como "Barrios de colores" (2012-2016), "Habitarte" (2017-2020) y "Embellecimiento con color" (2021-2024), así como la estrategia "Conéctate con tu territorio". *Con* estas iniciativas se busca mejorar de modo integral los barrios emprendiendo acciones de transformación de los entornos mediante

231 Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte (s. f.). *Ficha completa Bogotá Distrito Grafiti*. https://www.cideu.org/wp-content/uploads/Ficha-completa-Bogot%C3%A1-Distrito-Grafiti.pdf

el arte y el color, abriendo espacios de participación, diálogo y construcción con las comunidades para generar procesos de apropiación territorial centrados en los mismos conceptos y temáticas de las intervenciones artísticas.

Entre las acciones y estrategias de la Secretaría Distrital de la Mujer se cuentan el apoyo a la creación de la Galería Feminista, ubicada en la calle 26 con av. NQS, y la estrategia "Manzanas del cuidado". Por su parte, el Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal (IDPAC) tuvo a su cargo el Encuentro Distrital de las Mesas Locales de Grafiti "Más allá de los muros" (2017), un espacio para promover e impulsar la práctica responsable del grafiti; el "Taller para la práctica corresponsable del grafiti" (2018); el "Colaboratorio de acción gráfica" (2018), actividad interinstitucional entre el IDPAC y la Secretaría de Distrital de Cultura, Recreación y Deporte con la que se buscaba construir una propuesta colectiva con la población y artistas, escritoras y escritores de grafiti sobre arte urbano responsable; el Graffiti Rally Fest (2021), una estrategia pedagógica diseñada para fomentar la práctica responsable del grafiti en Bogotá.

En estos ejemplos se destaca la forma en que las instituciones públicas han vinculado el arte urbano en sus programas, proyectos y estrategias, con el ánimo, no sólo de fomentar la práctica responsable del grafiti en la ciudad, sino de vincularla a estrategias territoriales y poblacionales que permitan el fortalecimiento del tejido social, la revitalización y resignificación de espacios por medio del arte, con un trabajo colectivo entre las comunidades, las y los artistas y las instituciones públicas.

Este fomento, sin duda, está motivado por el impacto que el grafiti y el arte urbano tienen sobre la ciudad, sus territorios y las comunidades. De allí que, apoyando estas manifestaciones artísticas, ciertos organismos del Estado busquen el diálogo con las comunidades.

> Es un medio para transformar el territorio, para recuperar, embellecer y revitalizar espacios. También aporta a la significación y resignificación de lugares, y juega un papel fundamental en la construcción de comunidad. En los últimos años se han implementado diferentes estrategias para promover estas prácticas artísticas en Bogotá, tales como la Regulación de Actividades Artísticas en el Espacio Público y la estrategia de Arte Urbano Responsable. Así mismo, se cuenta con tres versiones de las becas "Artistas de Clase" y "Celebración del Día del Arte Urbano". Finalmente, se trabaja de la mano con otras entidades distritales para hacer posibles todas estas experiencias de arte en espacio público en Bogotá.[232]

232 SCRD (s. f.), *Arte en espacio público*. https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/arte-cultura-y-patrimonio/arte-en-espacio-publico

El arte público, mediante acciones de urbanismo táctico,[233] está concebido para el uso, disfrute y apropiación de toda la ciudad, y recurriendo a ejercicios de ciudadanía busca que las personas del común puedan resignificar ciertos espacios para, de esta manera, transformar su percepción y apropiarse de ellos.

El hecho de que en el arte en espacio público fomentado por las instituciones se tenga permiso de intervención y se participe en convocatorias y estímulos ha generado formas de hacer que tienen en cuenta al otro y fortalecen la relación afectiva entre la ciudadanía y el espacio público, entre las personas y la institucionalidad. Mediante el arte público se busca generar reconocimiento, memoria y apropiación ciudadana, superar el carácter efímero del grafiti y del arte urbano para que las obras permanezcan, duren, sean reconocidas, recordadas y apropiadas por las comunidades. Con la importancia que se le reconoce a la interacción con las poblaciones se busca vincularlas al desarrollo de las prácticas y a la realización de los murales por medio de talleres o laboratorios de cocreación que posibilitan que se vean reflejadas en las intervenciones artísticas.

La relación que se da entre el arte urbano con el espacio público, con la ciudad y con la ciudadanía puede ser lo que motiva la creación de este tipo de espacios institucionales de trabajo con la comunidad. El hecho es que en pocas ocasiones otras artes tienen que propiciar espacios de diálogo y concertación sobre el contenido de sus obras con las comunidades. Pero por el impacto y la trascendencia que tienen las intervenciones de arte urbano que reciben fomento público e institucional, se busca generar espacios de diálogo para que haya apropiación de este tipo de intervenciones públicas, lo cual genera espacios colaborativos y participativos que posibilitan la corresponsabilidad de estas prácticas con la ciudad, las comunidades y el espacio público. Cabe destacar que hay diferencias en la percepción de quienes hacen arte urbano o escrituras callejeras sobre la interacción entre las instituciones públicas y estas prácticas. Así lo recalca el escritor y artista Falkon al responder la pregunta ¿Cree usted que la interacción entre grafiti, arte urbano e instituciones favorece o afecta estas prácticas?

> Creo que ninguna relación es perfecta. Actualmente, esta interacción nos está beneficiando a muchos artistas que hemos soñado con vivir de esto durante muchos años, y en la actualidad por fin se siente posible. Por otro lado, a los escritores que hacen *graffiti writing* y *graffiti bombing* puede estarlos perjudicando, puesto que no siempre hay permisos para pintar los *spots*, y las instituciones se están armando de una base de datos enorme para tenernos a todos "vigilados".[234]

En respuesta a la misma pregunta, comenta la artista Era de Rayo:

> Estas interacciones son un juego que tiene dos caras, aparentemente opuestas, las cuales tienen diferentes efectos. Por un lado, las

233 "El urbanismo táctico es un proceso colaborativo para recuperar el espacio público y maximizar su valor compartido. Se realiza a través de intervenciones ligeras, de bajo costo y rápida implementación para explorar alternativas de mejora de los espacios". ONU Hábitat (2021, 21 de junio), Urbanismo táctico: *Elemento* clave en la recuperación post-pandemia. https://onuhabitat.org.mx/index.php/urbanismo-tactico-elemento-clave-en-la-recuperacion-post-pandemia#:~:text=El%20urbanismo%20t%C3%A1ctico%20es%20un,de%20mejora%20de%20los%20espacios

234 Entrevista realizada vía correo electrónico por Carolina Sanz, al escritor de *graffiti writing* y artista urbano Falkon, el 20 de junio de 2023, en la ciudad de Bogotá. Registro de respuestas escritas vía correo electrónico que forman parte del archivo de investigación recolectado para el *Diagnóstico de arte urbano y grafiti 2013-2023*.

> dinámicas institucionales podrían no favorecer al grafiti como tal, pues ponen en riesgo su esencia transgresora y de resistencia. Sin embargo, paradójicamente, lxs grafiteros sí nos hemos visto beneficiados económicamente, ya que estos ejercicios institucionales han permitido la formalización y legitimidad de nuestro oficio. En cuanto al arte urbano, es una práctica que puede compartir la técnica del aerosol, pero sus dinámicas son distintas; el grafiti se caracteriza por tener una esencia *underground,* siendo originalmente una práctica ilegal realizada por minorías, con intenciones expresivas, de visibilidad y protesta. Mientras que el *street art* tiene una mirada más legal, comercial y estética, más digerible, y por lo tanto, más aceptada socialmente. En fin, vivimos tiempos donde vemos al grafiti involucrado/relacionado/mezclado con arte urbano, y es válido, pues muchas y muchos hacen su estilo y se ven beneficios que promueven la diversidad de propuestas, de miradas de los creadores actuales. Se abre un espacio de creación entre los creadores gráficos de las calles y se fortalece la formalización de estos oficios como prácticas artísticas significativas para el desarrollo integral de comunidades y territorios.[235]

El fomento institucional al arte público gráfico y escrito ha permitido que muchas y muchos artistas puedan acceder a nuevas posibilidades y recursos para desarrollar obras de gran formato en el espacio público —quizá demasiado grandes para realizarlas con sus propios recursos— o para que puedan exponer sus obras en un recinto cerrado. Obras como estas, desde el 2013 se han visto en diferentes corredores viales, localidades de Bogotá y con la intervención que se dio en el interior de la Biblioteca Nacional, donde se ejecutó un mural de gran formato en homenaje a Antonio Nariño. El fomento institucional también ha dado lugar a la creación de festivales de arte urbano en los ámbitos local, distrital, nacional e internacional.

Se puede decir, entonces, que el arte urbano y el grafiti, al participar en estrategias institucionales, pierden su carácter de actos vandálicos o de desobediencia, pues claramente, por las estrategias y dinámicas que se dan al entrar en relación con la institucionalidad, tienen que participar en espacios de diálogo con las instituciones, amoldarse a sus programas políticos y tener en cuenta la opinión de las comunidades. En esto se basa la *corresponsabilidad* de estas prácticas, y es lo que ha motivado que muchas y muchos artistas, deseosos de participar en esos procesos, hayan optado por generar propuestas más cercanas a la sensibilidad de la comunidad, alejándose un poco de su esencia libre, autónoma y transgresora. Aunque esto no sucede en todos los casos, pues en muchas ocasiones las y los artistas continúan demostrando su ímpetu irrefrenable y disruptivo en sus propuestas gráficas o escritas.

El arte público gráfico y escrito, en su relación con los espacios y las comunidades, se produce como consecuencia de un proceso de interlocución e interacción con los lineamientos propuestos por quienes administran los recursos para este tipo de intervenciones, percepción de la que hallamos un reflejo en las palabras de Jack Bloor, director de la Galería Juicy Juicy:

> Es una interacción difícil de negociar, porque ambas partes tienen motivaciones diferentes: por un lado, los grafiteros y artistas tienen motivaciones personales y subjetivas sobre lo que quieren pintar en la calle, sin importar la reacción del grueso de la sociedad al respecto; por otro lado, las instituciones han abordado el grafiti y arte urbano como

235 Entrevista realizada vía correo electrónico por Carolina Sanz, a la artista urbana Era de Rayo, el 20 de junio de 2023, en la ciudad de Bogotá. Registro de respuestas escritas vía correo electrónico que forman parte del archivo de investigación recolectado para el *Diagnóstico de arte urbano y grafiti 2013-2023*.

> una interacción necesariamente colectiva, que vincule al grueso de la ciudadanía para ser reconocida y aceptada. El dilema aquí es cómo se da esa negociación, y cuál ha sido la oferta de estímulos que la institucionalidad ha hecho a los grafiteros y artistas, que en años anteriores era insuficiente en artistas participantes, artistas relevantes e influyentes en la escena del grafiti y arte urbano, en reconocimiento de la trayectoria de muchos artistas y en la selección estática que llevaba a la elección de ciertos artistas en las convocatorias, creando una sensación de instrumentalización del grafiti y arte urbano para propósitos decorativos del espacio público. Todas estas situaciones generaron desconfianza y rechazo de un amplio sector de grafiteros que retan a la institucionalidad a competir por quién sobrevive en cada *spot*. Desde ese punto de vista, la negociación fue perdida, y la institucionalidad dividió el movimiento entre sus simpatizantes, opositores y un grupo de fundaciones oportunistas que gestionaban los recursos públicos sin ser artistas grafiteros, ni siquiera agentes conocidos o relevantes del sector, cosa que afectó totalmente los esfuerzos realizados desde la creación de la primera Mesa Distrital de Grafiti en Bogotá.[236]

No se puede desconocer que el arte urbano en Bogotá, el *graffiti writing* y las personas que los practican se han visto fortalecidos por las estrategias de fomento, fortalecimiento y diálogo propuestas por las instituciones públicas. Hay artistas, escritoras y escritores de grafiti que rechazan este tipo de articulación, pero no por eso dejan de desarrollar otro tipo de proyectos con las instituciones, quizá de manera menos vistosa o con otros enfoques, pero lo importante es que los recursos públicos son para todas y todos cuando se busca construir ciudad. Hay muchas personas —comunidad y practicantes— que con el paso de los años se han visto favorecidas por estas intervenciones y por los estímulos al arte y la cultura, como nos lo cuenta el escritor de grafiti Robs Oner al responder la pregunta ¿Qué pasa cuando tus grafitis participan dentro del sistema del arte público: cómo son percibidos desde tu punto de vista y cómo crees que los percibe la mayoría de escritores que los ve?

> Generalmente, los parceros apoyan y son bien recibidos, pero por ahí sí hay mucho picado a real como menospreciando las producciones o piezas que se hacen desde lo público. Pero realmente es un bobada que haya escritores que digan eso, y después los ve uno en las convocatorias inscritos. Entonces, creo que debe haber una coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. No está mal que alguien no desee participar en convocatorias públicas: es decisión de cada uno. Pero tampoco deberían juzgar a los que lo hacen o lo hacemos, porque también es nuestra decisión, y finalmente son recursos públicos, es decir, de todos.[237]

La articulación entre las instituciones y el arte urbano ha derivado en que estas estrategias de arte público gráfico y escrito se conviertan en un

236 Entrevista realizada vía correo electrónico por Carolina Sanz a Jack Bloor, director de Juicy Juicy Gallery, el 28 de junio de 2023 en la ciudad de Bogotá. Registro de respuestas escritas vía correo electrónico que forman parte del archivo de investigación recolectado para el *Diagnóstico de arte urbano y grafiti 2013-2023*.

237 Entrevista realizada vía correo electrónico por Carolina Sanz al escritor de *graffiti writing* y artista urbano Robs Oner, el 27 de junio de 2023 en la ciudad de Bogotá. Registro de respuestas escritas vía correo electrónico que forman parte del archivo de investigación recolectado para el *Diagnóstico de arte urbano y grafiti 2013-2023*.

> … medio para la democratización del espacio público y para dar acceso al arte y la cultura a todos los ciudadanos desde distintas perspectivas. Así mismo, se ha logrado revitalizar, resignificar, recuperar y propiciar un espacio público adecuado para el uso y disfrute de todos los ciudadanos. Bogotá se ha convertido en una ciudad que puede contar diversas historias a través del grafiti. Internacionalmente es reconocido por la importancia de sus murales; los artistas quieren pintar en sus paredes, y los turistas, recorrer sus calles llenas de arte y color. Adicionalmente, se han logrado establecer mejores relaciones entre los artistas, lo que han permitido activar y revitalizar espacios para la creación de comunidad e impulsar acciones que permiten el ejercicio de una ciudadanía activa, corresponsable y partícipe.[238]

Es cierto que las instituciones deben mejorar en estrategias, planes, programas y políticas públicas que velen por el fomento, el fortalecimiento y la participación del arte urbano y el grafiti, con el ánimo de que sigan existiendo en Bogotá como parte activa de su producción cultural y artística. Pero también es importante que quienes realizan estas prácticas reconozcan que su participación en la construcción de ciudad cada vez toma más fuerza gracias a ese fomento, y que allí donde se reconocen derechos también se deben reconocer responsabilidades. Del mismo modo, conviene reconocer los momentos y las acciones que afectan la convivencia ciudadana, para que se puedan generar espacios de diálogo y concertación que permitan que la ciudadanía activa continúe participando en la construcción de ciudad, sin que esto implique que los artistas urbanos pierdan o limiten su creatividad, su arte y su libertad de expresión.

238 SCRD, *Ficha completa Bogotá Distrito Grafiti*, *op. cit.*

Senk CMS en acción. Intervención realizada por CMS Crew (Venezuela) en el marco del II Festival de Arte Urbano Ciudad Mural 2, que inauguró el proyecto Distrito Grafiti en Puente Aranda. Registro fotográfico de archivo del CMS Crew. 2016.

Distrito Grafiti

Por Carolina Sanz
@carolinasanzart

Es acertado iniciar citando a la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte cuando define, en su portal web www.bogotadistritografiti.gov.co, qué es Distrito Grafiti:

> Distrito Grafiti es una estrategia de fomento a la práctica responsable del arte urbano y el grafiti en Bogotá. Esta estrategia se centra en la recuperación del espacio público, además de generar acciones que impulsen el ejercicio de una ciudadanía activa, corresponsable y partícipe en la creación de la ciudad que todos soñamos.[239]

Pero para entender un poco más qué motivó esta estrategia de fomento debemos retroceder en el tiempo y situarnos entre el 16 y el 22 de noviembre de 2016. En ese periodo se celebró el II Festival Internacional de Arte Urbano Ciudad

239 SCRD, ¿Qué es Distrito Grafiti?, *op. cit.*

Intervención realizada por Esteban del Valle (EE. UU.) en el marco del II Festival de Arte Urbano Ciudad Mural 2, que inauguró el proyecto Distrito Grafiti en Puente Aranda. Registro fotográfico de Álvaro Tavera extraído de la web de la revista *Semana*. 2016.

Mural, organizado entre Vértigo Graffiti, el Centro Creativo de Textura, la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte e Idartes. Este evento se desarrolló a lo largo de la zona industrial de Puente Aranda, en la avenida de las Américas entre carreras 53F y 54, y en él participaron las y los artistas urbanos London Police (Reino Unido), Esteban del Valle (Estados Unidos), Bikismo (Puerto Rico), Kenor (España), Pez Barcelona (España), CMS (Venezuela), Flop (Brasil), Señor Ok (Medellín), Cynthia Lopéz (Cali), De la Calle Colectivo (Manizales), Colorama (Pasto), y por Bogotá, Bicromo, Kno Delix, Ospen, Skida, Dexs, Yurika, Word, Ecks, Toxicómano, Kav Crew, DJ Lu, Wake, Zokos, Nice, PDV, Saint Cat, Mamiwata, Lik Mi, Chirrete y Dania Ortega. Este festival demostró que el arte urbano y el grafiti tenían la capacidad, no solo de resignificar espacios, sino de propiciar el dinamismo entre las actividades artísticas y la integración de las y los bogotanos en las comunidades.

Mediante la transformación de aproximadamente 2000 metros cuadrados, ese año se inició la galería de arte urbano a cielo abierto más extensa del país hasta ese momento. Fue pensada para que la ciudadanía tuviera acceso al arte con facilidad y de forma gratuita, pero terminó contribuyendo al cambio de percepción que tenía la sociedad bogotana de las prácticas artísticas callejeras, al tiempo que activó el pensamiento sobre la importancia de la resignificación de espacios por medio del arte urbano.

De esta manera, el II Festival Internacional de Arte Urbano Ciudad Mural logró quedar en la historia de la ciudad como influencia y demostración de un modelo de estrategia positiva que evidenciaba la potencia que tienen el arte urbano y el grafiti como herramientas conciliadoras, transformadoras e incluyentes, así como la relevancia de la integración de las gestiones de diversos actores en favor de una causa común, como lo explicó brevemente ese año María Claudia López Sorzano, por entonces secretaria de Cultura, Recreación y Deporte: "Esta iniciativa es muy importante para la ciudad, es un ejemplo de colaboración entre los propietarios de las empresas, los artistas y la administración distrital, para promover el arte urbano responsable".[240]

Demostrar con hechos tangibles que con el arte se podía transformar un espacio de características industriales poco visitado consolidó la idea de potenciar el fomento del arte urbano y el grafiti, y garantizar a las y los artistas espacios seguros para ejercer ambas prácticas, tal como se evidencia en la página web de www.bogotadistritografiti.gov.co, donde se explica qué se buscaba al poner en marcha esta estrategia:

240 SCRD (2016, 22 de noviembre). *El Distrito Grafiti es una realidad*. https://ant.culturarecreacionydeporte.gov.co/en/el-distrito-grafiti-es-una-realidad

Intervención realizada por Toxicómano en la carrera 53F con calle 5C. Registro fotográfico de Bogotá Distrito Grafiti. 2016.

Intervención realizada por Jotados en la av. de Las Américas con carrera 53F. Registro fotográfico de Bogotá Distrito Grafiti. 2017.

¿Qué buscamos lograr con Bogotá Distrito Grafiti?

- Garantizar que los artistas puedan pintar en superficies que estén disponibles y sean autorizadas.
- Implementar programas de fomento al arte urbano responsable, así como programas pedagógicos.
- Dar a conocer a todos los ciudadanos de Bogotá cuál es la normatividad vigente para el fortalecimiento de la práctica del arte urbano responsable.[241]

Con el paso del tiempo, esta estrategia creció y se afirmó como modelo ideal para poner en práctica intervenciones concertadas entre las comunidades, las instituciones y las y los artistas. Las intervenciones, que comenzaron en solo una parte del sector de Puente Aranda, ahora se extienden a lo largo de las carreras 54 y 53F con la av. de las Américas, y con el tiempo se extenderían a diversos sectores de Bogotá, ofreciendo a los artistas y a propietarios la oportunidad de intervenir y ofrecer espacios para ejecutar pintadas, como se referencia en la pestaña "Muros disponibles en Bogotá" del portal web www.bogotadistrito-grafiti.gov.co, que en octubre 2023 presenta 83 muros disponibles para recibir intervenciones.

La ciudadanía puede ingresar a la mencionada página web para conocer las superficies que están disponibles y autorizadas, revisar los procesos pedagógicos que se han realizado a partir del año 2016, encontrar detalles sobre los proyectos e intervenciones que se han desarrollado en el marco de los programas de fomento y dar un vistazo a la normativa vigente. Queda claro que todo lo implementado mediante esta estrategia busca el fortalecimiento de ambas prácticas.

Distrito Grafiti se ha convertido en el ejemplo que señala que el arte urbano permite potenciar la ciudad y sembrar en la ciudadanía sentido de pertenencia, como lo describe el artista español Pez Barcelona al comentar cómo fue la relación entre los artistas, la Alcaldía Mayor de Bogotá y la comunidad durante las intervenciones que se realizaron en 2016 en Puente Aranda: "Hemos tenido un gran apoyo de la Alcaldía, una muy buena relación entre todos los artistas, una gran actitud de la gente del barrio, que nos facilitó sus muros, lo cual nos ha ayudado a generar un trabajo con un nivel muy alto".[242]

Por su parte, la SCRD nos brinda algunos detalles que dicen mucho de la amplitud del

241 SCRD, ¿Qué es Distrito Grafiti?, *op. cit.*

242 SCRD, *El Distrito Grafiti es una realidad, op. cit.*

Velando por Bogotá. **Intervención realizada por Quiña en Distrito Grafiti. Registro fotográfico extraído de la web de 20 Minutos Editora, S.L., 2019.**

Intervención realizada por Eva Bracamontes en la carrera 53F n.º 5C-85F. Registro fotográfico de Bogotá Distrito Grafiti. 2019.

Vista de Distrito Graffiti. Registro fotográfico de la Alcaldía Mayor de Bogotá. 2020.

fomento que se ha brindado a estas manifestaciones culturales:

> Bogotá Distrito Grafiti cuenta, desde el 2016 hasta el 2020, con más de trescientas intervenciones en las localidades de la ciudad, promovidas por la Administración distrital, que han creado corredores y recorridos culturales entre parques, colegios distritales, plazas de mercado y otros espacios públicos, acompañadas por un trabajo pedagógico y de sensibilización que promueven la práctica responsable del grafiti.[243]

El arte urbano y el grafiti responsable tienen un alto poder comunicacional, y al llegar sincera y espontáneamente a la población con un mensaje directo sobre diversos temas, facilita el aprendizaje y el diálogo por medio del arte, como lo expresa el artista, curador de arte urbano y gestor cultural Chirrete Golden:

> Yo creo que el grafiti que ocupa un espacio público tiene mayor potencial para llegarles a muchas personas más que el arte que está en las galerías y museos (…) Lo que pasa con el muralismo y el grafiti es que la gente se encuentra con estas obras en la calle y las asume de alguna manera (…) A mí me parece, en ese sentido, que el grafiti tiene mucha fuerza para poder transmitir ciertos mensajes, entre esos, la reparación simbólica de las víctimas (…) Gracias a esta propuesta de muralismo se pudieron evidenciar cosas que no se habían tocado en mucho tiempo, ni en libros ni en publicaciones.[244]

Al respecto, la SCRD declara que "De esta manera se quiere consolidar una práctica corresponsable que genere un diálogo entre el sector

243 SCRD, ¿Qué es Distrito Grafiti?, *op. cit.*

244 *Ibid.*

***Buena, mi perro*. Intervención realizada en la av. El Dorado por Vital, Ratone, Era de Rayo, Drec y Oma en el marco de la invitación pública a la Maratón de Arte en Espacio Público, Museo Abierto de Bogotá 2023. Registro fotográfico de David Patarroyo (Idartes). 2023.**

público, el privado, los artistas y la ciudadanía, con acciones participativas que impactan el ámbito social, económico, cultural y urbanístico de la ciudad creadora".[245]

Con esta estrategia, las instituciones culturales públicas dejan ver que el "grafiti responsable" mejora el espacio público, no solo mediante el embellecimiento de las localidades, al revitalizar, resignificar y recuperar sus espacios, sino también con las conexiones que logra entre artistas y comunidades, de lo cual deriva un espacio público apropiado para el uso y disfrute de todas las poblaciones

Impulsar acciones que permiten el ejercicio de una ciudadanía activa, corresponsable y partícipe ha sido una de las premisas que a partir del 2016 (la propuesta fue replicada en 2017, 2018, 2019 y 2020) se ha consolidado con el Programa Distrito Grafiti, y que ha conseguido cambiar la percepción que de inseguridad inspiraban ciertos espacios. Esto ha tenido incidencias en la economía, al visibilizar a Bogotá como una opción turística.

> Distrito Grafiti Bogotá cuenta, desde el 2016, con 503 intervenciones nuevas promovidas por la Administración distrital, que se pueden recorrer en 20 localidades de la ciudad. Anualmente, el Comité para la Práctica Responsable del Grafiti (Decreto 529 de 2015) crea un plan de acción que, desde hace cuatro años, tiene cuatro ejes de trabajo principales, que son:
>
> 1) *Comunicaciones:* A través de este eje se busca el desarrollo e implementación de espacios para informar, divulgar y fortalecer la práctica del arte urbano responsable en Bogotá. Como parte de este proceso se destacan la página web www.bogotadistritografiti.com, la georreferenciación de los murales existentes y de muros disponibles que ya cuentan con una autorización previa para ser intervenidos.
>
> 2) *Pedagogía:* A través de este eje se busca formular actividades y estrategias pedagógicas que permitan el reconocimiento y apropiación del arte urbano como un medio para la construcción de ciudad y de ciudadanía. Como parte de este proceso se destacan los talleres y recorridos realizados con los artistas y la Policía Metropolitana de Bogotá, que tenían como principal objetivo mejorar la convivencia entre ambos actores, generando el reconocimiento mutuo y el entendimiento de la práctica del grafiti en el espacio público de la ciudad. Así mismo, se han realizado estrategias pedagógicas en grandes eventos de ciudad como Expo artesanías y la Cumbre de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) con la ciudadanía en general que buscan la sensibilización de todos hacia la práctica del grafiti en la ciudad
>
> 3) *Fomento:* A través de este eje se busca promover la práctica responsable del arte urbano y el grafiti mediante la implementación de becas y estímulos específicos en el

245 *Ibid.*

Portafolio Distrital de Estímulos. Entre estos estímulos se destacan la Beca Ciudad de Bogotá, Beca Distrito Grafiti, Beca Arte Urbano en Transmilenio, Beca Circuito de Arte Urbano Responsable - Habitarte y Beca Arte Urbano en Contingencia, entre otras.

4) *Fortalecimiento:* A través de este eje se busca apoyar la participación incidente de los artistas del grafiti en sus comunidades. Como parte de este proceso se destaca el creciente apoyo económico que otras entidades distritales, además de las del sector cultura han brindado al desarrollo de intervenciones de arte urbano responsable en distintas localidades de la ciudad. Adicionalmente, a través del Comité para la Práctica Responsable del Grafiti, anualmente se celebra el Día del Arte Urbano, en el que artistas de todas las mesas locales de la ciudad realizan una intervención conjunta en espacios destacados de Bogotá.[246] Puente Aranda fue la zona elegida para este proyecto, pues cuenta con varias características urbanas que permiten que un programa como este tenga el impacto deseado en la ciudad como son, las superficies de gran escala en espacios no patrimoniales, el fácil acceso para la comunidad por la cercanía con vías arterias y el sistema de transporte masivo de Transmilenio y la idea de lograr convertir una zona industrial en una galería en espacio público que ha convertido la localidad en un referente turístico y cultural de gran importancia para la ciudad y para el arte urbano.

Distrito Grafiti Puente Aranda ha contado con la participación de 101 artistas internacionales, nacionales y locales, que, en dos cuadras, han pintado 103 murales que aportan a la construcción del paisaje cultural de la ciudad y que participan también en actividades pedagógicas con la comunidad, que buscan generar una conciencia sobre las buenas prácticas del grafiti. De esta manera, se quiere consolidar una práctica corresponsable que genere un diálogo entre el sector público, el privado, los artistas y la ciudadanía, que logre acciones participativas que impacten la esfera social, económica, cultural y urbanística de la ciudad y que permitan la construcción de una Bogotá mejor para todos.

Con el fin de fortalecer la apropiación de este escenario por parte de la ciudadanía, desde el inicio Distrito Grafiti Puente Aranda, se han trabajado varias temáticas: Bogotá Contrastada, que busca mostrar las diferentes realidades que se viven en la ciudad; Mujer y Género que resalta el papel de la mujer en la construcción de ciudad; Cerros Orientales que destaca la importancia del componente ambiental; Legados Ancestrales cuyo fin es dar a conocer la historia de las comunidades indígenas y afrodescendientes del Distrito, y La Capital que Era, con la que se quiere hacer una construcción de la memoria local y nacional.[247]

Con esta estrategia, a partir del 2016 es innegable la transformación de la localidad de Puente Aranda. Antes de las intervenciones, la zona solamente recibía trabajadores, pues el contexto era netamente laboral; ahora ha dado un giro total, y sus muros están llenos de intervenciones de diferentes estéticas que tratan variados temas, que han alcanzando un gran impacto entre los habitantes y visitantes. La estrategia, que ha atraído el turismo, también ha conseguido hacer el espacio público más seguro. De esta manera se ha favorecido a una población diversa que, según los sondeos de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte,

246 Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte (s. f.). *Intervenciones significativas sector cultura*. Bogotá Distrito Grafiti, estrategia de arte urbano responsable, pp, 2-5. https://www.cideu.org/wp-content/uploads/Ficha-completa-Bogot%-C3%A1-Distrito-Grafiti.pdf

247 *Ibid.*, pp. 8-9.

alcanza una cifra de 7.412.566[248] habitantes beneficiados. Estos son algunos de los indicadores positivos que la institución presenta:

Indicadores de Bogotá es Distrito Grafiti. Archivo de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte.[249]

Todos los procesos de la estrategia de arte urbano responsable Distrito Grafiti se encuentran documentados en cuatro publicaciones que reflejan su desarrollo: *Distrito Grafiti en Bogotá (2017),Distrito Grafiti Bogotá* (2018), *Distrito Grafiti: Bogotá se llena de color* (2019) y *Bogotá Grafiti 2019* (2021). Se pueden descargar de forma gratuita en la página web Galería Santa Fe (galeriasantafe.gov.co), en la pestaña "Publicaciones".

De esta forma se ha fortalecido la difusión de las prácticas y se ha apoyado a sus practicantes, no solo en los ámbitos local y nacional, sino también en el internacional, pues en la actualidad en Puente Aranda se llevan a cabo diariamente *tours* de grafiti con recorridos en bicicleta. Esto ha hecho que las personas que visitan el lugar tengan como referente a Puente Aranda como una de las zonas de murales de gran formato más importantes de Bogotá, e influyó para que en 2019 se modificara el nombre de la estación de Transmilenio de esta zona, que de "Avenida Américas calle 53F" pasó a llamarse "Distrito Grafiti", lo que constituye "un punto claro de referencia para el arte urbano responsable muy importante en la ciudad".[250]

La estrategia Distrito Graffiti contempla diversos proyectos que persiguen impulsar cambios sociales, proteger el patrimonio cultural de Bogotá, mejorar los espacios públicos y abrir oportunidades de diálogo que permitan visibilizar la cultura del grafiti y el arte urbano en la ciudad. Por otro lado, los artistas, al empoderarse y habitar con sus obras los espacios públicos, han alcanzado un sentido de pertenencia particular que no solo se ha extendido al resto del país, sino que también ha atrapado a visitantes de diferentes partes del mundo, porque a lo largo de estos últimos once° años, Bogotá se ha transformado en una extensa galería urbana al aire libre que constantemente se renueva, en la cual todos pueden descubrir, documentar y fotografiar nuevas obras.

De esta manera se ha logrado la transformación social del territorio, al promocionar el espacio público como un lugar que enaltece la cultura, garantizando con ello la democratización del arte y consolidando a la ciudad como un sinónimo de arte urbano.

Unidad de Reacción Artística Inmediata

Por Camilo Bastidas

Luego de la pandemia, el grafiti y las dinámicas del arte urbano en Bogotá comenzaron a agitarse, con la idea de volver a ocupar los espacios que habían sido dejados de lado por las medidas impuestas por el Gobierno para hacer frente al covid-19. En un primer momento, las reuniones de personas eran limitadas. Los espacios públicos, específicamente los lugares

248 *Ibid.*, p. 11.

249 *Ibid.*, p. 14.

250 *Ibid.*, p. 9.

que habían sido apropiados anteriormente por el grafiti, tenían que abrirse de manera lenta, para que los escenarios fueran seguros para los artistas y demás personas. Solo así se superaría la barrera del miedo que el virus había creado entre la población. A pesar de esos temores, el grafiti siguió haciendo presencia en el entorno urbano de Bogotá, pues tanto los artistas como las personas cercanas a esta escena artística en la capital empezaron a generar nuevos espacios, aunque con aforo limitado y guardando las medidas de bioseguridad.

Pero no solamente los artistas fueron los promotores de este resurgir del grafiti pospandémico: el Instituto Distrital de las Artes-Idartes, por intermedio de la Subdirección de Equipamientos Culturales, dio inicio, el 27 de agosto de 2021, al programa Unidad de Reacción Artística Inmediata (URAI), que comenzó ese mismo día sus funciones con la intención de reactivar las artes escénicas en Bogotá. Su labor se evidenciaría en más de 65 intervenciones y acciones artísticas, de todo tipo de arte, en las calles de la ciudad. La URAI hace parte del Museo Abierto de Bogotá (MAB), un programa del Instituto Distrital de las Artes, específicamente de la Gerencia de Artes Plásticas y Visuales, que se encarga de abordar y difundir las acciones de las artes plásticas y visuales en el espacio público de la capital. El Museo Abierto de Bogotá cuenta con otras tres iniciativas, distintas a la URAI: el Festival de Artes Valientes, el Inventario de Superficies para la Práctica del Arte Urbano y Distrito Grafiti.

El esfuerzo conjunto del Museo Abierto de Bogotá y de la Unidad de Reacción Artística Inmediata, tiene como propósito fundamental fortalecer la participación democrática, transparente e inclusiva del sector de artistas plásticos y visuales que habitan en Bogotá y realizan sus obras en el espacio público de la ciudad. El valor de esta iniciativa radica en su afán de resignificar los espacios, tanto públicos como privados, que se encuentran en condiciones de deterioro. Para ello, los propietarios dan acceso a ciertos muros o las fachadas de sus predios para que sean renovados. Una de las iniciativas que pretenden fortalecer estas dinámicas y que incluyen al arte urbano es el *Festival Arte a la KY*, que en su segunda versión reunió a más de 160 artistas urbanos de todo tipo en el parque de Villas de Granada, en la localidad de Engativá. Allí, la comunidad pudo acceder y participar en una serie de espacios formativos e informativos, talleres dictados por artistas plásticos, que se convirtieron rápidamente en entornos pedagógicos de intercambio de saberes, de reconocimiento del otro y de fomento del arte urbano capitalino. Así presentaba Daniel Sánchez, coordinador del Programa *Arte a la KY,* el festival:

> Estamos muy felices de presentar nuevamente el Festival Arte a la KY para hacer que los artistas de calle cuenten con un montaje y una producción profesional para la exhibición de sus prácticas artísticas. Esta es una manera de dignificar su labor y visibilizar el talento de decenas de personas que por años han estado presentes en el espacio público de Bogotá acercando el arte a la ciudadanía y quienes ahora tienen la oportunidad de presentarse en nuevos escenarios y ante nuevos públicos.[251]

Gracias a la continuidad que el MAB y la URAI les dieron a estas iniciativas, en el 2021 se creó un banco de proyectos para que los y las artistas que intervienen el espacio público pudieran hacer propuestas de acciones plásticas y visuales en la ciudad. Estas podían ser de pequeño y gran formato, en un intento de conciliación con la ciudadanía, tenían que contar con el permiso o participación de los propietarios de los espacios

251 *Este 3 y 4 de septiembre se realizará el Festival Arte a la KY* (2022, 1 de septiembre). Permiso para aprovechamiento económico de artistas en espacio público. https://paes.gov.co/noticias/este-3-y-4-de-septiembre-se-realizara-el-festival-arte-la-ky

Juego libre. **Antes (abajo) y después (arriba) de la intervención en el parque Atahualpa, de Fontibón, por David Sandoval "Creto", en el marco del Museo Abierto de Bogotá. Unidad de Reacción Artística Inmediata #mabURAI2021. Registro del Archivo de la Galería Santa Fe. 2021.**

que se intervendrían, quienes a su vez debían asegurar la permanencia de las obras por al menos dos años. Este banco de proyectos tuvo buena acogida entre la comunidad de artistas, quienes ese año hicieron doce propuestas de murales. Las obras a que dieron lugar aún pueden observarse en los muros de la ciudad. Como ejemplo de estas intervenciones podemos destacar la realizada por el artista urbano Wosnan en el Parlamento Andino (av. Caracas n.° 70A-61), titulada *Thukantharum el espíritu hijo del sur,* que alude a la cultura latinoamericana, específicamente, a los aspectos ancestrales y naturales, representados en la obra con elementos como plantas medicinales cola de pavo, yopo, cerimán y kuka, fauna originaria del continente suramericano —las llamas y el capibara—, para representar la vida y cultura de nuestros pueblos indígenas. En una entrevista, Wosnan, el artista, dijo que su mural estaba inspirado en el recuerdo de esa ancestralidad, negada a veces por los espacios urbanos, y anotaba:

> Veo que cada vez estamos más llenos de ciudad, más llenos de cemento, y no sé si suene un poco *hippie,* pero creo que hay que resaltar la naturaleza en medio de tanto esmog y tanto gris. También intento imprimir un poco de sátira dentro de mi análisis al dejar de mostrar los rostros de los humanos, para empezar a mostrar a quienes no lo son.[252]

252 Paula Osorio (2015, 10 de agosto). Las maravillas naturales e imaginarias de Wosnan. *Revista digital Vice*. https://www.vice.com/es/article/zndde9/las-maravillas-naturales-e-imaginarias-de-wosnan-arte-gifs-naturaleza

Mitos originarios de creación. **Intervención en la calle 12B bis n.º 1A-12, por Jean Betancourt "Mr. Garek", en el marco del Museo Abierto de Bogotá. Unidad de Reacción Artística Inmediata #mabURAI2021. Registro del Archivo de la Galería Santa Fe. 2021.**

Thukantharum, **el espíritu del sur. Intervención en la av. Caracas n.º 70A-61, por Herney Oswaldo Trujillo "Wosnan", en el marco del Museo Abierto de Bogotá. Unidad de Reacción Artística Inmediata #mabURAI2021. Registro del archivo de la Galería Santa Fe. 2021.**

Frases célebres de la música. **Antes y después de la intervención en la carrera 54 n.º 79B-61, por Andrés Velandia "Neve", en el marco del Museo Abierto de Bogotá. Unidad de Reacción Artística Inmediata #mabURAI2021. Registro del Archivo de la Galería Santa Fe. 2021.**

En las intervenciones que se empezaron a realizar en la ciudad, especialmente en las que se dieron en el contexto específico del paro nacional, comenzó a verse la importancia de actuar sobre el espacio público como lugar idóneo para la trasmisión de mensajes. Si bien los murales fueron la estrategia comunicativa preferida, no fue la única: el piso, la calle por donde se camina cotidianamente, también se convirtió en el lienzo para los artistas urbanos de Bogotá. En el suelo se empezaron a plasmar mensajes contundentes, con sentido político, demostrando el inconformismo de un amplio sector de la población capitalina. Esta práctica de intervenir la calle misma, el piso, empezó a ser valorada, y muy pronto también las canchas de fútbol y los parques donde se practica el baloncesto fueron intervenidos en muchas localidades. De este modo, esas superficies ingresaron al banco de proyectos y superficies donde se puede ejercer la práctica del grafiti en la ciudad.

El artista Creto, por ejemplo, logró hacer una intervención de gran formato en la cancha de baloncesto del parque Atahualpa, en la localidad de Fontibón, que pretendía mostrar cómo el arte y el deporte pueden convivir y relacionarse. Su propósito era incentivar a la juventud que usa esos espacios de recreación para que se manifestara también por medio del arte, con miras a convertir el arte y el deporte en herramientas de inclusión social, dada su capacidad de brindar un desarrollo mental y físico a la ciudadanía, de fomentar valores, de generar identidades y apropiación. De este modo, al tiempo, podría cambiarse la percepción que la ciudadanía tiene del grafiti.

Otra de las propuestas significativas en este banco de proyectos fue la del artista venezolano Mr. Garet, con su mural *Mitos originarios de creación*, ubicado en la calle 12 Bis n.° 1A-12, que hace alusión al mito de la creación de Bachué, de nuestra mitología indígena. La intervención buscaba establecer un diálogo entre el artista y la comunidad, resaltar la memoria de los pueblos indígenas del centro del país y, a partir de pictogramas, contar leyendas muiscas olvidadas en la modernidad. En su obra resalta la belleza de la mujer indígena, al tiempo que se aleja de la sexualización de este género. Así juzga su labor:

> En mi trabajo hay una línea constante que son las mujeres, porque reflejan la más pura belleza. Pinto la belleza femenina alejada de la sexualidad, es algo que ellas tienen que me cuesta expresar con palabras. (…) Es una

> dualidad que expresa vida y conocimiento. Sin embargo, lo interesante del arte urbano es que cada quien tiene un discurso propio de interpretación.[253]

La recuperación de espacios por medio de intervenciones artísticas en el espacio público que generó este banco de proyectos no se detuvo, y las temáticas abordadas seguían haciendo homenaje a los sentires de la ciudadanía, les daban voz a aquellos que siempre han sido importantes en la sociedad, pero cuyos esfuerzos suelen pasarse por alto. El mural de Daniel Cachoque, por ejemplo, titulado *Héroes anónimos,* es un reconocimiento a los bomberos y muestra cómo un grupo de ellos ayuda a apagar los incendios forestales que a veces ocurren en nuestro país.

La idea de este banco de proyectos no es solo intervenir en los puntos tradicionales y estratégicos de Bogotá —La Candelaria, Chapinero—, sino más bien descentralizar las intervenciones para abarcar la totalidad de localidades de la ciudad, con el objeto de resignificar ciertos espacios para que las comunidades de esos territorios reconozcan la importancia del arte en el espacio público, cambien sus percepciones y rescaten sus lugares.

En este aspecto, es importante destacar el *Festival de Artes Valientes,* que busca llevar el arte urbano al corredor de la avenida Caracas, entre las calles 26 y 13, zona donde reina la inseguridad y que acoge a un gran número de trabajadoras sexuales (mujeres y transexuales). Como parte de las múltiples actividades que comprende el Festival, y con el propósito de que la población permanente o flotante del sector recuperara la confianza al transitar por esas calles, los artistas, con acompañamiento de la policía, intervinieron

Héroes anónimos. Intervención en la calle 17 n.° 96G-64 por Daniel Cachope, en el marco del Museo Abierto de Bogotá. Unidad de Reacción Artística Inmediata #mabURAI2021. Registro del Archivo de la Galería Santa Fe. 2021.

Mujer andina. Antes y después de la intervención en la carrera 14 n.º 22. 80-96, por Camilo Torres "Ceteo", en el marco del Museo Abierto de Bogotá. Unidad de Reacción Artística Inmediata #mabURAI2021. Registro del Archivo de la Galería Santa Fe. 2021.

rejas y fachadas en deterioro, así como las carretas de los recicladores de la zona, como una manera de reconocer el importante papel que su oficio cumple en el entorno urbano. De este modo, y con la difusión de las actividades por las redes sociales, se buscaba mostrar una nueva cara del sector, al tiempo que se procuraba superar el estigma que ha caído sobre esa zona. Catalina Valencia, por entonces directora del Idartes, anotaba que

253 Keryl Brodmeier (2018, 24 de abril). Un día con un grafitero venezolano. *El Heraldo*. https://www.elheraldo.co/entretenimiento/un-dia-con-un-grafitero-venezolano-486016

> Gracias al desarrollo de estas iniciativas se contribuye no solo a la apropiación social del territorio y al mejoramiento de la convivencia, sino también a la construcción de nuevas narrativas y a la creación de redes de trabajo entre los artistas y las comunidades.[254]

La difusión que tuvo este festival fue muy importante, pues en las mismas redes sociales de los artistas se pudo ver cómo en su trabajo había una intención social que iba más allá de una motivación puramente artística. Así lo resume Andrea Correa, participante de una de las becas del Festival Artes Valientes:

> Este tipo de actividades nos ayudan mucho. Podemos decir sin miedo que en el corredor cultural de la avenida Caracas existen espacios que no son solo de violencia, trabajo sexual y estigmas, sino que también hay espacios, como esta esquina, donde se muestra que la cultura y el arte son parte de nuestras vidas.[255]

Otra de las propuestas que se enmarcan en las iniciativas del Instituto Distrital de las Artes y la URAI es la Línea de Sostenibilidad del Ecosistema Artístico, que se encarga de consolidar procesos creativos en las redes de trabajo colaborativo. Mediante la articulación de la institución con los diversos sectores implicados, busca fortalecer estos espacios, cerrar la brecha territorial, cultural, económica y mejorar la red de bienes y servicios para fomentar la reactivación económica de los y las artistas. Contempla cuatro aspectos principales: formación, articulación, circulación y gestión de conocimientos. Esta línea trabaja en planes de largo plazo para que, mediante un intercambio de saberes, los artistas logren desarrollar capacidades y habilidades para encontrar financiación, formar redes de colaboración y creación, y consigan la autosostenibilidad en los campos de las artes plásticas y visuales.

La articulación entre los artistas, las instituciones y la comunidad ha generado líneas de diálogo y espacios de mediación cultural. Así por ejemplo, el programa del Idartes denominado *Crea* ha sido la plataforma ideal para que muchos jóvenes artistas de Bogotá den sus primeros pasos en distintos ámbitos. Es un programa de formación gratuito que fomenta la formación autónoma y los proyectos de emprendimientos culturales. En los últimos años también se ha consolidado el Festival Idartes *Diez*, que celebró los diez años de estas iniciativas en un ambiente cargado de arte, con todo tipo de propuestas de arte visual, música, teatro, danza y, claro está, de arte urbano y grafiti, que fueron los grandes protagonistas. Este evento sirvió para recordar la influencia que han ejercido las instituciones en la aceptación de estas prácticas. La celebración logró generar espacios para que las personas que realizan obras visuales y plásticas consolidaran dinámicas de formación y sensibilización dirigidas a la ciudadanía.

254 Culmina el Festival de las Artes Valientes #LaCaracasRevive (s. f.). https://idartesencasa.gov.co/artes-plasticas-y-visuales/artes-valientes

255 *Ibid.*

Hoy en día, el Museo Abierto de Bogotá continúa replicando y mejorando estas iniciativas, en un proceso que se sigue construyendo, que sigue apoyando y fomentando la práctica responsable del grafiti en Bogotá. Así por ejemplo, se han organizado "maratones de arte" para intervenir los principales corredores de la ciudad —calle 26, calle 80, avenida Caracas, carrera séptima, carrera 13 y carrera décima—, a cuya sombra se han fundado espacios de intercambio de conocimientos y técnicas en los que han participado más de trescientos artistas locales e internacionales, y se ha apoyado la realización de festivales de arte urbano en muchas localidades. Todo esto ha terminado por ubicar a la ciudad en el mapa internacional del arte urbano y el grafiti.

Museo Abierto de Bogotá

El Museo Abierto de Bogotá (MAB) es una apuesta y oportunidad creada por la Alcaldía Mayor de Bogotá en el año 2021 para promover las artes plásticas y visuales mediante la participación activa y propositiva de la ciudadanía en la concepción, ejecución y exhibición pública de acciones e intervenciones artísticas que tienen la calle o el espacio público como escenario para su puesta en escena.

El MAB es un museo abierto a la inserción, en cualquier momento, y puede situarse en cualquiera de las veinte localidades de Bogotá para acoger las narrativas individuales y colectivas expresadas por la comunidad en el espacio público por medio de las artes plásticas y visuales, con las que construimos entre todxs nuestros territorios y entornos.

Más allá de las calles

El MAB tiene como propósito transformar social y culturalmente los entornos de Bogotá. De esta manera se ha convertido en un catalizador de los conocimientos, actitudes, emociones y prácticas de la ciudadanía en el espacio público, y entre sus propósitos figura el de desestigmatizar la práctica del arte callejero en una ciudad que reconoce y valora las artes plásticas y visuales que se practican responsablemente en el espacio público, y proporcionar distintas perspectivas y miradas de la ciudad, para lo cual genera espacios de discusión y construcción colectiva de lo que entendemos como *espacio público, arte y democracia*. Así, el MAB busca construir tejido social fortaleciendo

Museo Abierto de Bogotá. Intervención de Erre en la zona bajo puente de la carrera 50 con calle 26, costado norte, localidad de Teusaquillo. Registro fotográfico de Javier Ravelo (Idartes). 2021.

Museo Abierto de Bogotá. Procesos de creación en zonas bajo puentes. Registro fotográfico del Idartes. 2021.

los vínculos de las comunidades ciudadanas y artísticas en torno a la creación, apreciación del arte público y apropiación del territorio.

"Tú estás aquí" es la posibilidad que cada ciudadanx y colectivx tiene de dialogar artística y democráticamente con su entorno por medio de las artes plásticas y visuales. "Tú estás aquí" invita a todas las personas a reconocer y contribuir con acciones artísticas que hagan suyo, y lo integren a su cotidianidad, el arte en el espacio público.

Con el #MuseoAbiertoDeBogotá tu voz está aquí, tus percepciones están aquí, tus derechos están aquí, tus ideas están aquí, tus historias están aquí, tus opiniones están aquí.

Tú estás aquí.

El Museo Abierto de Bogotá logra intervenir las zonas bajo puentes de la ciudad (2021-2023)

¿Qué implica pensar en una ciudad como un museo abierto? ¿Cuáles son las historias que deberían verse reflejadas en los puentes de Bogotá? ¿Cómo se conectarían esas intervenciones artísticas? Veamos lo que se ha hecho al respecto.

2021

Tras una serie de laboratorios ciudadanos y socializaciones con las comunidades aledañas, las once zonas bajo puentes (ZBP) contempladas en la Beca Museo Abierto de Bogotá: Pintura en Espacio Público, fueron intervenidas artísticamente.

Esta iniciativa derivó de una alianza entre el Instituto Distrital de las Artes y el Instituto de Desarrollo Urbano, y contó con el apoyo de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos. Su propósito fue fomentar la creación de proyectos de intervenciones artísticas con pintura por medio de un proceso colaborativo y de cocreación con las comunidades de once zonas bajo puentes priorizadas en Bogotá para el año 2021. Ellas fueron ubicadas en la av. Ciudad de Cali con calle 26, en la calle 153 con autopista Norte, en la av. La Esperanza con av. Boyacá, en la av. Colón con calle 13, en la av. de las Américas con carrera 50 (puente sur),en la av. de las Américas con carrera 50 (puente norte), en la calle 53 con carrera 30, en la av. de las Américas con Puente Aranda, en la carrera 50 con calle 26, en la av. Primera de Mayo con av. Boyacá y en la calle 170 con autopista Norte.

A través del Programa Distrital de Estímulos 2021, 25 colectivos y artistas fueron seleccionados para realizar intervenciones figurativas, realistas e hiperrealistas en los costados y techos de las zonas bajo puentes. La convocatoria adjudicó $750 millones divididos en 25 estímulos —cada uno de $30 millones—.

Para Catalina Valencia Tobón, directora del Idartes (2020-2021),

El Museo Abierto de Bogotá es el proyecto más ambicioso que ha tenido el arte urbano en la ciudad de Bogotá, una apuesta que busca activar las artes plásticas y visuales en un momento en el que se siente la apremiante necesidad de reactivación. También tiene como objetivo transformar los entornos por unos más seguros en unos puentes que se han caracterizado por tener percepciones de inseguridad.

2022

Con una inversión de $1.084.619.250 otorgados a 99 artistas de la ciudad, el proyecto Museo Abierto de Bogotá logró llenar de vida y color catorce zonas bajo puente de la capital, convirtiéndolas así en espacios de encuentro y disfrute que, además, gracias a la implementación de procesos artísticos, mejoraron la seguridad y la convivencia de quienes transitan y viven en sus alrededores.

De acuerdo con Carlos Mauricio Galeano, director de, Idartes, "cuando un artista llega a pintar una pared, una fachada o una zona bajo puente, hace que este lugar cobre un nuevo sentido para la ciudad, permitiendo que la gente disfrute y se relacione con Bogotá de una manera más amable, más armoniosa".

Para Diego Sisco, artista que trabajó en la ZBP de la calle 183 con autopista Norte, "lo que nosotros hacemos es promover transformaciones y mejorar la experiencia para los habitantes y transeúntes. Además, a través de las obras se genera una memoria y una resignificación".

La última zona intervenida fue la de la calle 68 con avenida NQS, en la que trabajaron 29 artistas, que culminaron sus obras en enero de 2023. En diciembre de 2022, el Museo Abierto de Bogotá llegó a dos ZBP ubicadas en la autopista Norte con calle 183 y en la NQS con calle 72, en las que participaron 70 artistas, quienes recibieron estímulos por más de 700 millones de pesos para su ejecución.

Es así como este proyecto se ha convertido en una estrategia positiva para Bogotá, que, además, fomenta la práctica responsable del arte urbano y el grafiti. Por ello se desarrolla en un diálogo permanente entre las comunidades y los artistas, teniendo como base los territorios en los que se quiere generar una transformación física, cultural y social.

Museo Abierto de Bogotá. Intervención en la Zona Bajo Puente de la av. La Esperanza con la av. Boyacá. Colectivos Arte Expresivo Crew y Alexander García "Pear". Registro fotográfico por Jorge Ravelo (Idartes). 2021.

Museo Abierto de Bogotá. Intervención realizada por Kno Delix en la carrera 13. Registro fotográfico de Diego Andrade (Idartes). 2023.

Museo Abierto de Bogotá. Intervención artística en la zona bajo puente de la av. de Las Américas con Puente Aranda. Registro fotográfico de Óscar Martínez (Idartes). 2022.

Museo Abierto de Bogotá. Intervención artística en la zona bajo puente de la av. de Las Américas con Puente Aranda. Registro fotográfico de Óscar Martínez (Idartes). 2022.

Museo Abierto de Bogotá. Intervención realizada por Dolor 87 en la calle 80, costado norte. Registro fotográfico de Jorge Ravelo (Idartes). 2023.

2023

Continuando con el objetivo de recuperar el espacio público de la ciudad por medio del arte urbano, en 2023 el proyecto Museo Abierto de Bogotá intervino cinco corredores viales priorizados por la Alcaldía Mayor de Bogotá: la av. El Dorado, la carrera 13, la calle 26, la calle 80 y la av. Caracas. Para ejecutar estas intervenciones se convocó, por medio de invitaciones públicas, a más de novecientos artistas, quienes, tras haber dialogado con la comunidad, plasmaron en las paredes, rejas y calles de estos corredores viales las ideas y los conceptos que surgieron de las conversaciones.

La estrategia para hacer realidad esta hermosa tarea fue desarrollada mediante "maratones artísticas" de tres días de duración. La primera intervención se realizó del 9 al 12 de junio en la av. El Dorado, la carrera 13 y el corredor de la

Museo Abierto de Bogotá. Intervención artística en la zona bajo puente de la av. Primera de Mayo con av. Boyacá, localidad de Kennedy. Registro fotográfico de Jorge Ravelo (Idartes). 2022.

calle 26, labor que continuó entre el 30 de junio y el 3 de julio en la calle 80 y la av. Caracas. Y en mayo se abrieron las dos últimas invitaciones públicas, donde se seleccionó a los últimos 269 artistas que intervinieron el corredor de la calle 26 entre el 5 y el 7 de agosto 2023.

Primera maratón

Corredor vial de la carrera 13. Veintiséis obras artísticas de gran formato intervenidas por 280 artistas y colectivos gracias a la colaboración de 543 participantes en los laboratorios de creación y apropiación. Un equipo de 86 personas la hizo posible.

Corredor calle 26. Veintiséis obras artísticas de gran formato intervenidas por 280 artistas y colectivos gracias a la colaboración de 543 participantes en los laboratorios de creación y apropiación. Un equipo de 86 personas la hizo posible.

Segunda maratón

Corredor vial calle 80. Cinco zonas de intervención para entregar a la ciudad. En total, 3264 metros cuadrados intervenidos por 211 artistas y colectivos gracias a la colaboración de 476 participantes en los laboratorios de creación y apropiación. Un equipo de 86 personas la hicieron posible.

Corredor vial av. Caracas. Cinco zonas de intervención para entregar a la ciudad. En total, 3264 metros cuadrados intervenidos por 211 artistas y colectivos gracias a la colaboración de 476 participantes en los laboratorios de creación y apropiación. Un equipo de 86 personas la hicieron posible.

Tercera maratón

Corredor vial calle 26. Un total de 5853 metros cuadrados intervenidos por 269 artistas y colectivos gracias a la colaboración de 558 participantes en los laboratorios de creación y apropiación. Un equipo de 86 personas la hicieron posible.

Logros del Museo Abierto de Bogotá (2021-2023)

- Con una inversión de $25.743.475.755 millones de pesos entre 2021 y 2023, el MAB ha vinculado a 1.183 artistas para que participen en la recuperación del espacio público de

Vista tomada con drone. Intervención realizada en el marco de la invitación pública a la Maratón de Arte en Espacio Público, av. El Dorado. Museo Abierto de Bogotá 2023. Registro fotográfico de Jorge Ravelo (Idartes). 2023.

los corredores viales de las carreras 7, 10, 13, 14, en las calles 26 y 80, y en quince zonas bajo puentes.

- Gracias al MAB, según la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, en 2022 se reportó una disminución de 41% en denuncias por hurtos, homicidios y delitos sexuales en las once zonas bajo puentes intervenidas.
- Entre 2021 y 2023, 3.809 personas se han postulado a las invitaciones públicas y convocatorias por el Programa Distrital de Estímulos (PDE) del MAB.
- En 2023 se han realizado nueve invitaciones públicas y cuatro convocatorias por el Programa Distrital de Estímulos para seleccionar a 1.005 ciudadanxs y 30 colectivxs.
- El componente pedagógico del MAB ha involucrado a 2.360 habitantes de Bogotá en laboratorios de apropiación y creación.
- Como parte de los logros y de la estrategia de difusión y seguimiento, hasta el 10 de diciembre de 2023, el Instituto Distrital de las Artes, por intermedio del Museo Abierto de Bogotá, realizó 31 recorridos gratuitos de entrega de intervenciones a la ciudadanía en los seis corredores que fueron intervenidos por 1.273 artistas urbanos nacionales y extranjeros en las carreras 7, 10, 13, 14 y las calles 26 y 80, los cuales contaron con la participación de 1.076 asistentes.

Por medio de estos recorridos de socialización, la ciudadanía pudo conocer las 81 producciones que se realizaron en las tres maratones de arte urbano desarrolladas entre junio y agosto de 2023. Asimismo, se conocieron de primera mano las obras que se produjeron en el marco de becas y festivales, protagonistas de una revolución artística a lo largo de este año.

Catalina Rodríguez, gerente de Artes Plásticas y Visuales del Idartes, afirmó:

> Este es el resultado de un largo proceso que la Alcaldía Mayor de Bogotá ha desarrollado en los últimos diez años como una estrategia de

recuperación del espacio público a través de las artes plásticas y visuales. En 2023 se destinaron más de 20000 millones para transformar cultural y visualmente seis corredores de la ciudad.

Queda claro, pues, que la iniciativa Museo Abierto de Bogotá genera oportunidades para que los y las artistas intervengan, resignifiquen y cambien el aspecto de las calles y la relación entre los ciudadanos y su entorno.

Fomento institucional de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

La Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SCRD), por medio de sus programas, estrategias y proyectos, ha mantenido un diálogo constante con los artistas urbanos, a quienes reconoce como agentes fundamentales en la escena cultural de Bogotá. Esto se ha logrado principalmente por medio de cinco enfoques que se detallan a continuación:

Sinergias intersectoriales

• **Comité para la Práctica Responsable del Grafiti (CPRG).** Este comité es una instancia de participación conformada por diferentes entidades de la Administración distrital, además de los representantes de los artistas de la Mesa Distrital de Grafiti, que se reúne regularmente cuatro veces al año. Su sustento legal está establecido en el Decreto Distrital 529 de 2015. Este comité sirve como un espacio para la difusión de proyectos relacionados con la ciudad y proporciona un marco para el diálogo sobre cuestiones normativas, proyectos y la interacción institucional con la comunidad.

La SCRD ha ejercido la presidencia del Comité, mientras que el Idartes ha desempeñado el papel de Secretaría Técnica. Entre los temas abordados desde la creación del Comité se encuentran: elección de los representantes de los artistas ante el Comité; el convenio Idartes-IDU para intervenciones de arte urbano responsable en zonas bajo puentes en la ciudad; el proyecto "Todas las vidas valen"; el proyecto "El arte de cuidar el entorno" que involucró a recicladores y artistas de la ciudad. También se presentaron los balances de la Beca Festival de las Artes Valientes y la Beca Museo Abierto de Bogotá: Pintura en Espacio Público, así como del proyecto "A dos manos". Por último, el Comité ha sido un espacio de diálogo y discusión en torno a la modificación de los decretos distritales 75 de 2013 y 529 de 2015.

Además de ello, la SCRD, como líder de la estrategia de arte urbano responsable (AUR), ha brindado orientaciones personalizadas a artistas urbanos y gestores culturales, empresas privadas y entidades distritales, entre otros, en relación con los procesos de intervención en el espacio público. Dichas orientaciones tienen como objetivo fortalecer los procesos artísticos y culturales de la ciudad y acompañar el fortalecimiento normativo de los diferentes actores en el espacio público.

Gestión del conocimiento

• **Estrategia de arte urbano responsable.** Como parte de las acciones de internacionalización de la entidad, la estrategia fue publicada en la vigencia 2020 en la página del Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU), que es la red de ciudades iberoamericanas que comparte y promueve la cultura del pensamiento estratégico urbano (https://www.cideu.org/proyecto/bogota-distrito-grafiti-estrategia-de-arte-urbano-responsable/).

En el año 2022 se apoyó la propuesta para desarrollar el proyecto de cooperación técnica "Mujeres inspiradoras de Iberoamérica: El arte urbano como instrumento de transformación

social", presentada a la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI), que resultó ganadora. El proyectó se realizó en la ciudad de Brasilia entre los días 26 y 30 de junio y contó con la participación de profesionales de Brasilia, Buenos Aires, Lima y Bogotá, además de artistas urbanas de las mismas ciudades, quienes participaron en el seminario y el intercambio de experiencias, además de realizar una intervención conjunta en la sala Cassia Eller ubicada en el Eje Cultural Iberoamericano en dicha ciudad. Durante ese mismo año, la propuesta Distrito Grafiti se publicó en la plataforma Bogotá Creadora en Casa y se inició el proceso para que la estrategia de arte urbano responsable fuera partícipe del proyecto liderado por la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (APC), en el marco de cooperación sur-sur, para hacer un intercambio de conocimientos sobre el tema con Valparaíso, en Chile.

Como parte de la estrategia, se apoyó a la Fundación BAT en la consolidación de las condiciones para concursar, en la categoría de arte urbano y grafiti, en el VII Salón BAT de Arte Popular, que fue lanzado en el 2021, y cuyo ganador contaría con los recursos para realizar su intervención en 2022, en un muro ya determinado y gestionado por la SCRD. Asimismo, se apoyó la formulación y se crearon los contenidos del curso "Introducción al arte en espacio público", que se lanzó en la Plataforma Virtual de Formación en Arte, Cultura y Patrimonio (Forma) el 31 de agosto de 2021, en la celebración del Día del Arte Urbano 2021. En el 2023 se avanzó en el diseño de un curso de apreciación de grafiti y arte urbano para la plataforma virtual Forma, que se lanzaría en el último trimestre del año. Por último, se inició la estructuración de un curso sobre apreciación de esculturas y monumentos en el espacio público.

• **Feria Internacional del Libro de Bogotá.** En el marco de la FilBo 2022 se realizó el lanzamiento de la exposición digital "Leer para la vida", en la que Andrés Ospina, Ramón Cote y María Osorio hablaron de sus libros con Javier Beltrán, líder de proyectos editoriales de Biblored. La artista urbana Natalia García, conocida como "Nats Garu", realizó una intervención artística inspirada en esas publicaciones.

En articulación con la Dirección de Lectura y Bibliotecas de la SCRD, y como parte de la propuesta de programación académica y cultural para la FilBo 2023, el área de Arte en Espacio Público, realizaría seis talleres, así: cuatro con artistas regulados del espacio público (tres de cuentería y uno de caricatura), y dos con artistas de grafiti. Los talleres, estuvieron dirigidos a niñas y niños de entre los doce y dieciséis años, y se desarrollaron en el pabellón de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Tuvieron como temática: 1) Una ciudad que leo, es una ciudad que cuido; 2) Leer, escribir, dialogar y escuchar son actos de la vida cotidiana que nos permiten expresarnos, comunicarnos y encontrarnos para habitar el mundo.

• **Página web de Bogotá Distrito Grafiti.** Se ha adelantado la actualización de contenidos de la página web Bogotá Distrito Grafiti, para lo cual se contó con el acompañamiento de la Oficina Asesora de Comunicaciones y la Oficina Asesora de Planeación, especialmente en lo relacionado con la Beca Celebración del Día del Arte Urbano 2021 y 2022, y el Festival Internacional de Arte Urbano realizado en el 2022. De igual forma, se mantiene actualizada la georreferenciación de los muros disponibles para la práctica responsable del grafiti. Con este fin se adelantaron siete mesas de trabajo con la Oficina Asesora de Planeación y la Oficina de Tecnologías de la Información de la SCRD para actualizar la base de datos de muros disponibles georreferenciados de la Cultured, que se encuentra embebida en la página web Bogotá Distrito Grafiti. Esta base de datos es una herramienta fundamental para que las personas interesadas en realizar intervenciones de arte urbano responsable puedan acceder de manera fácil y directa a superficies que cuentan con los

Mapa 2. Grafitis - Muros disponibles. Bogotá Distrito Grafiti.
Fuente: https://sdcrd.maps.arcgis.com/apps/dashboards/3bf6088e56054662af6d88880dd809df

permisos ya tramitados de los dueños. Adicionalmente, se está desarrollando un mecanismo para automatizar el proceso y que la ciudadanía pueda inscribir sus superficies de manera rápida y fácil en la mencionada base de datos.

• **Taller virtual "La autonomía desde el autorretrato".** La Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, en alianza con la Secretaría Distrital de la Mujer, realizó tres talleres que tuvieron como principal objetivo fortalecer la reflexión en torno a la mujer y su autonomía. Bajo la premisa de "Crear para visualizarnos", se guio a 68 participantes a una exploración personal de sus fortalezas mediante técnicas de *collage* que se enseñaron para que replicaran en sus entornos más cercanos.

• **Curso Introductorio de Arte en Espacio Público.** En lo corrido del cuatrienio 2020-2023 se trabajó articuladamente con el Área de Formación de la Subdirección de Gestión Cultural y Artística de la SCRD en la formulación y creación de contenidos del curso que hará parte de la Plataforma Virtual de Formación en Arte, Cultura y Patrimonio. El curso se lanzó el 31 de agosto como parte de las actividades realizadas para la celebración del Día del Arte Urbano 2021. Según los últimos datos registrados en la plataforma, al 31 de agosto de 2023 se contaba con 1450 inscritos en el curso y se habían certificado 515 alumnos. Este curso se puede encontrar en https://formacion.scrd.gov.co/

• **Cursos de grafiti y arte urbano bogotano.** Durante esta vigencia se adelantaron varias mesas de trabajo, algunas con el apoyo del Equipo de Formación de la Subdirección de Gestión Cultural y Artística, con el fin de avanzar en la conceptualización, el diseño y estructuración del curso de apreciación del grafiti y el arte urbano, que será lanzado en la plataforma virtual Forma en el último trimestre del 2023. El curso, que será gratuito, tendrá el objetivo de acercar a los artistas y a la ciudadanía en general a la práctica del arte urbano y del grafiti a través de sus

técnicas, códigos y estilos. Asimismo, se inició la estructuración de un curso sobre apreciación de esculturas y monumentos en el espacio público, que se lanzará en la plataforma Forma durante la vigencia 2024.

Celebración del Día del Arte Urbano

• En el año 2020 se celebró el Día del Arte Urbano 2020 con el proyecto "Ahí están pintados", un proceso virtual liderado por la SCRD en el cual participaron las dieciocho mesas locales de grafiti, la Mesa Distrital de Grafiti y la Mesa de Grafiti Mujeres, además de sesenta familias de la ciudad, quienes se acercaron al arte urbano responsable por medio de tutorías dictadas por los artistas. Tanto las familias como los artistas recibieron un *kit* de materiales, y los artistas, el pago de $1.063.830 por cada una de las tutorías.

• En el año 2021 se realizó la convocatoria "Beca Celebración del Día del Arte Urbano 2021", que entregó nueve estímulos y contó con tres categorías: 1) Nuevos talentos; 2) Artistas con experiencia y 3) Valoración de entornos artísticos. La convocatoria buscó ampliar la celebración a otras áreas artísticas, además del grafiti, y generar intervenciones artísticas en varias zonas de la ciudad. Las nueve propuestas ganadoras (tres por cada categoría) se ejecutaron entre septiembre y noviembre de 2021. Como parte de la celebración, el 31 de agosto del 2021 se realizó un *Facebook live* para dialogar sobre la importancia del arte urbano en el desarrollo cultural y económico de la ciudad. Para esto se contó con tres invitados: José Puán "Mulato", Luisa Roa y Ricardo Moreno, personajes que cultivan el arte urbano en diversos ámbitos. En el mismo espacio, y como parte de la celebración, se realizó el lanzamiento del curso introductorio al Arte en Espacio Público, implementado en la plataforma de formación artística de la SCRD.

• Como parte de la celebración del Día del Arte Urbano 2022 se adelantaron acciones de articulación con otras entidades distritales, con el objetivo de gestionar un evento de gran impacto en el Distrito Creativo La Playa, que por medio de intervenciones de arte urbano responsable busca fomentar el desarrollo cultural de la localidad, contribuir a la revitalización del territorio y promover el distrito creativo, lo cual genera transformación y reconocimiento de la ciudadanía. Se contó con la participación de veinte artistas de grafiti de diferentes localidades. De forma paralela al evento, el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (Dadep) realizó en la Casa del Espacio Público un taller sobre Fundamentos de Espacio Público e Ideación, que contó con la participación del artista urbano Gruterium. Estos procesos también fueron apoyados por la Subdirección de Gestión Cultural y Artística.

Adicionalmente, se formuló la Beca Celebración del Día del Arte Urbano 2022, cuya

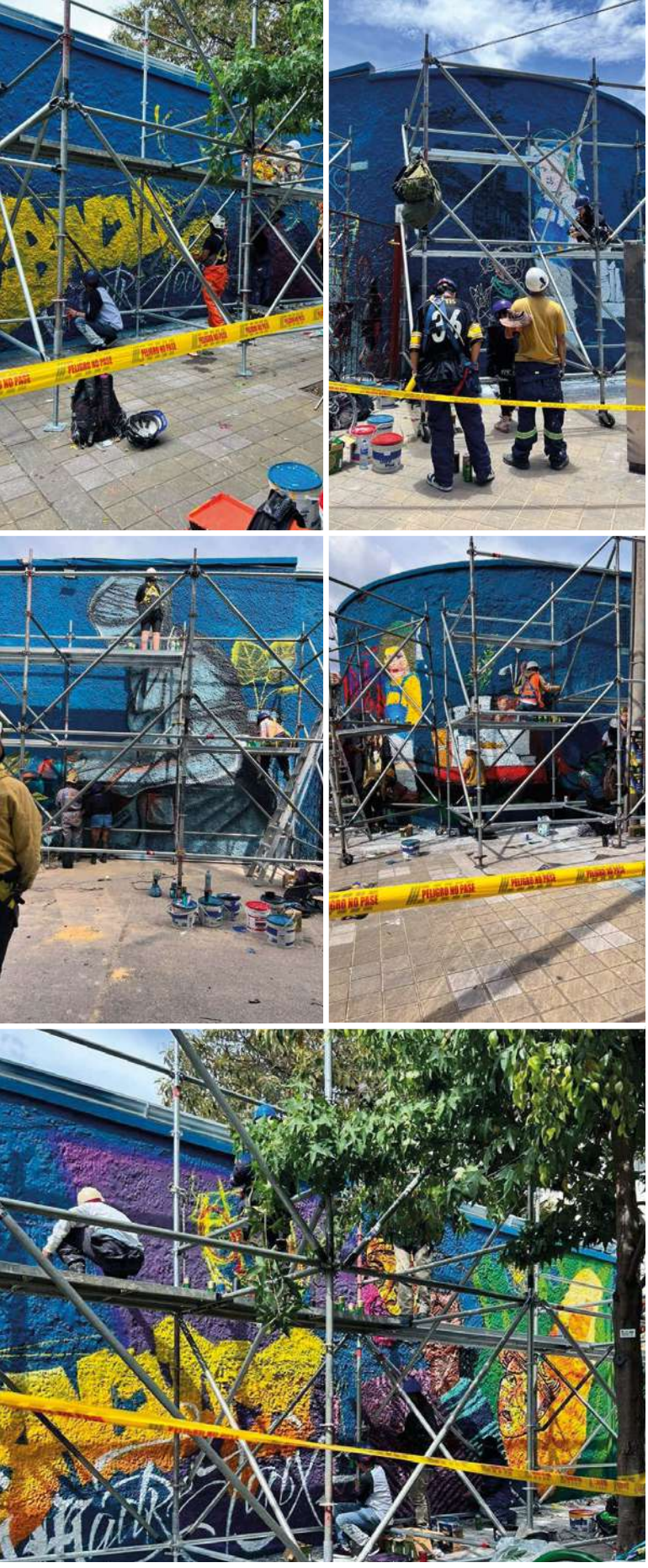
Intervenciones en el Distrito Creativo La Playa. Fuente: SCRD, Subdirección de Gestión Cultural y Artística.

Intervenciones en el Distrito Creativo La Playa. Fuente: SCRD, Subdirección de Gestión Cultural y Artística.

convocatoria se cerró el 1 de junio de 2022, y contó con la participación de 89 inscritos: 34 de la categoría nuevos talentos, 45 de la categoría de artistas con experiencia y 10 de la categoría de entornos artísticos. Se entregaron nueve estímulos por valor de $ 91,5 millones, que se ejecutaron en varias zonas de la ciudad entre agosto y septiembre del 2022. Como parte de las propuestas ganadoras se encontraba la del artista urbano Gris One, quien con el proyecto "Ranas urbanas: Vecinas de piel húmeda" exploró el tema y divulgó las dinámicas de vida de las especies endémicas rana de lluvia de Bogotá y rana sabanera mediante una investigación interdisciplinar basada en la biología y las artes. El proceso se llevó a cabo en el barrio Refugio de Suba, donde se realizaron charlas y talleres con la comunidad.

• En el año 2023 se lanzó la Beca Celebración del Día del Arte Urbano 2023, que contó con la participación de 65 artistas de la ciudad. Quedaron seleccionadas nueve propuestas que se ejecutaron entre julio y septiembre en las localidades de Engativá, Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar, Fontibón, Teusaquillo, Usaquén, Los Mártires y La Candelaria. Esta beca entregó un total de $120 millones, distribuidos así: tres estímulos de $12 millones cada uno para la categoría nuevos talentos, tres estímulos de $16 millones cada uno para la categoría artistas con experiencia, y tres estímulos de $12 millones cada uno para la categoría entornos artísticos. Todas las propuestas ganadoras contaron con un componente de trabajo con la comunidad y la realización de una intervención de arte urbano responsable.

Para la celebración del Día del Arte Urbano de 2023 se llevó a cabo un proceso de participación y de cocreación entre el Museo de Arte Moderno de Bogotá (MAMBO) y cuarenta artistas de las diecinueve mesas locales de grafiti de la ciudad. Este proceso se desarrolló mediante un taller creativo orientado en torno a tres ejes temáticos: mujer, el desarraigo y la memoria. Como resultado, los artistas participantes crearon obras colectivas que se plasmaron en un muro en las inmediaciones del MAMBO. También es importante mencionar que en la intervención participaron de forma paritaria artistas hombres y mujeres de las localidades.



Creación durante el Día del Arte Urbano de 2023. Fuente: SCRD, Subdirección de Gestión Cultural y Artística.

• **Simposio de Arte en Espacio Público.** En el segundo trimestre del 2023, el simposio adoptó el nombre Simposio Internacional de Arte en Espacio Público "Ciudades que Hablan". Se confirmó la participación de seis invitados internacionales y nueve nacionales, tres profesionales para ofrecer tres charlas introductorias, tres moderadores —uno para cada día del simposio—, y se vincularon dos relatoras para levantar la información en clave de política pública.

El Simposio se realizó del 30 de agosto al 1 de septiembre, y el 29 de agosto, como introducción a los panelistas nacionales y extranjeros, se realizó un recorrido guiado por cuatro sectores de Bogotá (calle 24 entre carreras 7 y 5, calle 26, intervenciones del MAB, Monumento a las Banderas y av. Guayacanes, en Kennedy). El Simposio propuso espacios de encuentro con la ciudadanía a través de mesas de trabajo programadas para los días 30 y 31 de agosto y 1 de septiembre, que tuvieron como objetivo abordar problemáticas actuales de los territorios. Se concretaron alianzas estratégicas con el Idartes, IDPC, OEI, Dadep, el Museo de Arte Moderno de Bogotá y las universidades Central y Jorge Tadeo Lozano. La estructura general que se desarrolló se apoyó en tres ejes fundamentales: 1) transformación de territorios, 2) el derecho a la ciudad y 3) experiencias de sostenibilidad. El propósito general fue configurar espacios de intercambio de conocimiento sobre el arte en el espacio público para fundamentar las bases de la política pública del sector. La actividad contó con 185 participantes, sin contar los más de 150 asistentes al acto de perdón por el asesinato de Diego Felipe Becerra Lizarazo, realizado por la Presidencia de la República con apoyo de la SCRD, y en el cual se entregó una obra realizada por los artistas urbanos Kno Delix y Willoom, que fue donada a los padres del artista fallecido.

Simposio Internacional de Arte en Espacio Público "Ciudades que hablan". Fuente: SCRD, Subdirección de Gestión Cultural y Artística.

Acto de reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado colombiano en el asesinato de Diego Felipe Becerra Lizarazo realizado en el Parque Renacimiento el 31 de agosto de 2023.

Gestión territorial

• **CEFE Chapinero.** En febrero de 2021 se realizó la intervención del muro de cerramiento del Centro Felicidad Chapinero, ubicado en la calle 82 con carrera 11, con seis imágenes digitales elaboradas por artistas de las mesas locales de grafiti de Usaquén y Chapinero, que hicieron parte del diseño total de la pieza gráfica, que hoy disfrutan los transeúntes mientras se adelanta la construcción del centro.

• **El arte de cuidar el entorno.** Como parte de la estrategia de Arte Urbano Responsable, el 19 de septiembre se realizó este proyecto, que buscó reconocer la labor de la población recicladora de oficio por medio de un espacio de cocreación en el cual veinte artistas de las mesas locales de grafiti, la Mesa Distrital y la Mesa Grafiti Mujeres realizaron la intervención artística de veinte carretas de recicladores de la Asociación Ora Ambiental Activa de Recicladores de Bogotá (Asoactiva), que previamente habían

sido ajustadas en su tecnomecánica. Como parte del reconocimiento a esta población, el evento contó adicionalmente con un espacio de peluquería y embellecimiento para los participantes y una jornada de vacunación para las mascotas.

Intervención artística de carretas de recicladores.
Fuente: SCRD, Subdirección de Gestión Cultural y Artística.

• **A dos manos.** Entre el 1 y el 5 de diciembre de 2021 se realizó "A dos manos", un proyecto que invitó a la ciudadanía a reflexionar sobre la *solidaridad* y la *empatía* por medio del mejoramiento de los espacios en donde convivimos, a través de intervenciones de arte urbano responsable. Este proyecto contribuyó a la visibilización de los procesos sociales y culturales y al fortalecimiento del tejido social y la apropiación del territorio en dos versiones: "A dos manos Ciudad Bolívar" y "A dos manos internacional".

a) **A dos manos Ciudad Bolívar.** El proyecto contó con la participación de 38 artistas de grafiti (19 artistas anfitriones de la localidad de Ciudad Bolívar y 19 artistas pertenecientes a las mesas locales de grafiti, la Mesa Distrital de Grafiti y la Mesa Grafiti Mujeres), quienes realizaron, a dos manos, la intervención de 19 superficies ubicadas en proximidades de estos nuevos equipamientos culturales: Museo de la Ciudad Autoconstruida, Biblioteca Mirador, Centro Cultural Manitas y Centro Cultural SumaPaz. Con el proyecto se buscó fortalecer los recorridos artísticos, que cada vez son más frecuentes y nutridos, en el territorio de Ciudad Bolívar, e invitar a la comunidad a disfrutar de la localidad apreciando sus muestras de arte urbano responsable.

b) **A dos manos internacional.** El proyecto contó con la participación de tres artistas latinoamericanos (Spaik, de México; Pésimo, de Perú, y Christian Riffel, de Argentina) y de tres artistas locales (Ark, Puro y Gris One), quienes en parejas realizaron la intervención de tres superficies de gran formato en las localidades de Teusaquillo y Barrios Unidos, con el objetivo de que en adelante la ciudadanía las reconozca como hitos que mejoran el espacio y como muestra de lo que se puede lograr trabajando en equipo. El proceso contó con la participación de la comunidad en una jornada en la que la gente tuvo la oportunidad de acercarse más a los artistas.

Lo que dejó “A dos manos Ciudad Bolívar”. Fuente: SCRD, Subdirección de Gestión Cultural y Artística.

Lo que dejó “A dos manos internacional”. Fuente: SCRD, Subdirección de Gestión Cultural y Artística.

Lo que dejó el Festival Internacional de Arte Urbano. Fuente: SCRD, Subdirección de Gestión Cultural y Artística.

• **Festival Internacional de Arte Urbano.** Se realizó entre el 8 y el 13 de diciembre de 2022, como el inicio del proyecto Museo Abierto de Bogotá, que en 2023 se realizaría en varios corredores urbanos importantes de la ciudad. El Festival se desarrolló en la localidad de San Cristóbal, en el barrio Las Cruces, en la carrera séptima, desde la calle primera y la primera sur, y buscó que artistas y ciudadanía hicieran una reflexión sobre el tema del cuidado. Participaron veinte artistas, entre ellos, cuatro internacionales (de Brasil, México, Chile y Argentina), que llenaron de color más de 1400 m² de espacio público de la localidad, en una superficie puesta a disposición por la empresa Consorcio Express, que fue un aliado estratégico para la ejecución del proyecto.

• **Día Internacional de la Mujer (8M).** La propuesta artística se realizó en ocho paraderos de buses ubicados en la localidad de Santa Fe, sobre la calle 19 entre carreras 3 y 7. Las artistas urbanas, pertenecientes a la Mesa de Grafiti Mujeres, fueron Estar, Benenus, Era, La de los Mamarrachos, Lu Rossi, Mada, Moss y Resonante. Sus intervenciones estuvieron exhibidas entre el 7 y el 21 de marzo y resaltaron cómo la práctica del arte urbano responsable no discrimina a las mujeres. En este sentido, las intervenciones representaron ocho derechos de la mujer: 1) derecho a una vida libre de violencia; 2) derecho a la participación y representación de las mujeres; 3) derecho al trabajo en condiciones de igualdad y dignidad; 4) derecho a la salud plena; 5) derecho a una educación con equidad; 6) derecho a una cultura libre de sexismo; 7) derecho al hábitat y a una vivienda digna, y 8) derecho a la paz y convivencia con equidad de género.

• **Foro Inicia el Cuarto Foro Mundial de Ciudades y Territorios de Paz/*Women Deliver.*** Ambos eventos internacionales tuvieron como sede

Intervenciones en el Día Internacional de la Mujer.
Fuente: SCRD, Subdirección de Gestión Cultural y Artística.

Intervenciones en el Día Internacional de la Mujer. Fuente: SCRD, Subdirección de Gestión Cultura y Artística.

principal a Bogotá. El aporte de la Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio consistió en la creación de un mural artístico de los artistas urbanos Mona Prisma y Juan Sin Miedo, quienes crearon la obra *Equilibrio y resiliencia*. Los eventos se realizaron entre el 27 y el 30 de junio en el CDC de Lourdes y el hotel Grand Hyatt, donde, en curso de varias actividades, los invitados nacionales e internacionales discutieron temas relacionados con la equidad, la paz sostenible, la igualdad de género y los derechos de las niñas y las mujeres, entre otros, bajo en enfoque de la ciudad cuidadora.

Regulación

Modificación de los decretos 75 de 2013 y 529 de 2015. La SCRD, el Idartes y el IDPAC definieron la metodología para la modificación de los decretos 75 de 2013 y 529 de 2015, modificación que en su primera fase ha avanzado con la socialización del proceso en el Comité para la Práctica Responsable del Grafiti y el envío de un formulario a entidades distritales para recopilar los posibles ajustes para el desarrollo de la nueva normativa. De igual forma, se envió un formulario similar a los artistas de grafiti pertenecientes a la Mesa Distrital de Grafiti, la Mesa de Grafiti Mujeres y las mesas locales de grafiti. Además, el Idartes sostuvo una reunión presencial con el sector de grafiti y arte urbano en el Planetario de Bogotá para escuchar sus solicitudes y propuestas con relación al arte urbano en la ciudad.

Por su parte, el equipo técnico de la Subdirección de Gestión Cultural y Artística ha adelantado una serie de mesas de trabajo con diferentes entidades distritales que tienen injerencia en el tema del arte urbano responsable y que participan en el Comité. Las primeras reuniones trataron sobre el tema del patrimonio cultural y contaron con la participación del IDPC.

Durante el 2022, como parte del proceso participativo para la modificación de los decretos, se realizaron dieciséis mesas de trabajo (nueve virtuales y siete presenciales), en las que

participaron varias entidades distritales y artistas de grafiti, de acuerdo con la metodología y el cronograma concertados entre las entidades y la Asamblea de Grafiti y Arte Urbano.

El proceso se adelantó hasta la fase 2 (diagnóstico participativo), en la cual se recogieron ideas, percepciones y propuestas relacionadas con la práctica artística, por medio de la aplicación de encuestas físicas y digitales a artistas de grafiti y la comunidad en general. La sistematización finalizó en octubre de 2022. El proceso se suspendió por motivo del proyecto de decreto reglamentario del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) que adelantaba la Secretaría Distrital de Planeación. En las conclusiones y reflexiones de dicho proceso se pudo vislumbrar el papel que el arte urbano puede tener en los imaginarios de la ciudad y cómo los artistas, con su quehacer, pueden movilizar esfuerzos para la toma de decisiones en articulación con las entidades del Distrito que participaron en el proceso.

En el año 2023 se ha adelantado la revisión de los resultados del proceso de participación y se ha apoyado la organización de la Mesa Distrital de Grafiti (coyuntural), en donde pueden discutir los diferentes temas que tienen los artistas urbanos en la ciudad.

De acuerdo con lo establecido en el Decreto Distrital 555 de 2021 (Plan de Ordenamiento Territorial "Bogotá reverdece 2022-2035"), la Comisión Intersectorial del Espacio Público (CIEP) será la instancia de coordinación distrital a cargo de los temas de espacio público en la ciudad. En este orden de ideas, se creará la Subcomisión de Arte en Espacio Público, que estará a cargo de la SCRD y centralizará lo relacionado con las expresiones artísticas temporales (grafiti y muralismo), permanentes (esculturas, monumentos y placas) y de corta permanencia. Durante la vigencia 2023, el equipo de arte en espacio público de la SCRD ha adelantado mesas de trabajo para definir el objeto, las funciones y la conformación de esta subcomisión, con el fin de entregar este insumo al DADEP y avanzar en la construcción del decreto reglamentario del POT.

Capítulo

10

Organización y participación por medio del arte urbano y el grafiti

Mural realizado en el marco del Festival Arte al Piso. Registro fotográfico de David Patarroyo. 2023.

Mural realizado por la Mesa Distrital de Grafiti. Registro fotográfico del Archivo de la Mesa Distrital de Grafiti. 2021.

El porqué de la participación ciudadana desde la óptica del arte urbano, las producciones de *graffiti writing* y los distintos tipos de muralismo en Bogotá

Por César Rubio Jiménez "Cheché"
cesarrubiojimenez@gmail.com

Según la Constitución Política, Colombia es "un Estado social de derecho, democrático, participativo y pluralista" (art. 1), en donde toda la ciudadanía "tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político" (art. 40). Por medio de la ley se organizan las formas, los mecanismos y sistemas para la participación ciudadana, como lo establece el artículo 270 de la Constitución Política. Así, se contempla la incidencia y participación ciudadana en los asuntos públicos que le atañen a la ciudadanía, en este caso, el grafiti y el arte urbano. El Estado tiene el deber de fomentar y promover, garantizando la igualdad de oportunidades, el acceso a la cultura de toda la población del país, por medio de la formación y educación científica, técnica, artística y profesional permanente puesta al alcance de todas las personas en el territorio nacional. En un contexto internacional, vinculando la participación ciudadana y la cultura, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en su Observación General n.° 21 se enfoca en el derecho de toda persona a participar en la vida cultural; y en su capítulo III, "Obligaciones de los Estados partes", numeral 52, nos dice que "Los Estados partes están obligados a facilitar el derecho de toda persona a participar en la vida cultural tomando una gran variedad de medidas positivas, entre otras, de tipo financiero, que contribuyan a la realización de este derecho".[256] De esta manera, toda la ciudadanía colombiana tiene derecho a participar activamente en la toma de

256 ONU, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR). (2009, 21 diciembre). Observación general n.° 21, Derecho de toda persona a participar en la vida cultural (artículo 15, párrafo 1a), del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturas. E/C.12/GC/21. https://www.refworld.org.es/docid/4ed35beb2.html

decisiones de carácter público que tengan que ver con los asuntos de su interés y, por supuesto, con las decisiones respecto a la formulación y territorialización de las políticas y decisiones públicas que influyan o afecten el desarrollo de sus derechos culturales o su propia cultura.

En Bogotá se ha desarrollado, por vías democráticas, la posibilidad de abrir un espacio de diálogo, comprensión, construcción de ciudad y entendimiento, a partir de una articulación entre varias instituciones, presididas por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y el Instituto Distrital de las Artes, y grupos de ciudadanos organizados y no organizados que integran las diferentes prácticas del arte urbano y algunas de las escrituras urbanas, pues no a todas las personas les interesa participar o cuentan con algún representante. Este proceso se ha consolidado en un ambiente democrático y participativo en el que no se negó, excluyó o segregó a las poblaciones que se dedican a estas prácticas y que hoy son reconocidas como parte de los grupos ciudadanos activos en la construcción de la ciudad y la transformación de los imaginarios ciudadanos respecto a dichas prácticas. El derecho a la participación ciudadana para la toma de decisiones públicas va de la mano con los derechos culturales individuales y colectivos, pues son

> … parte integrante de los derechos humanos y, al igual que los demás, son universales, indivisibles e interdependientes. Su promoción y respeto cabales son esenciales para mantener la dignidad humana y para la interacción social positiva de individuos y comunidades en un mundo caracterizado por la diversidad y la pluralidad cultural.[257]

La Ley 1757 de 2015, "Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática", pues tiene por objeto "promover, proteger y garantizar modalidades del derecho a participar en la vida política administrativa, económica, social y cultural, y así mismo a controlar el poder político",[258] especifica en su artículo 2 que los planes de desarrollo, a través de sus programas y proyectos, deberán incluir acciones específicas que promuevan la participación de toda la ciudadanía en las decisiones que la afecten. Y también, con los planes de desarrollo, sus programas y proyectos, es primordial que busquen generar el apoyo a las diferentes formas de organización de esos grupos de la ciudadanía, para lo cual deberán facilitar y promover la participación de las personas en los diferentes asuntos en los que quieran participar y sean de su competencia. Aunque con esta ley se regulan los mecanismos de participación, esto no implica que de manera autónoma e independiente de las instituciones, los diversos grupos de la ciudadanía no puedan

Recorrido en el marco del taller pedagógico con la Policía Metropolitana de Bogotá. Fotografía tomada de la página web de Distrito Grafiti. 2017.

257 *Ibid.*

258 Ley 1757 de 2015, título I, "Objeto", artículo 1, "Objeto", p. 1.

organizarse y asociarse para generar otras formas de participación y control social democrático en la vida cultural, social, política, ambiental y económica de Bogotá. Un ejemplo de ello han sido las mesas locales de grafiti y la Mesa de Grafiti Mujer, pues lo que posibilita la participación ciudadana es la existencia de espacios donde la población pueda encontrarse. Esos espacios fortalecen el tejido social, la asociatividad, las colectividades, el trabajo en red y la organización social, y por ello permiten encontrar caminos comunes para mejorar las oportunidades y condiciones sociales, culturales, educativas y económicas, y para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía practicante de arte urbano y de algunas escrituras urbanas.

Artista en proceso de creación, en el marco del Festival Paseo del Color. Registro fotográfico de Alejandro Lozano. 2023.

La participación ciudadana se puede entender como

> … el derecho al ejercicio pleno del poder de las personas que, en condición de sujetos sociales y políticos, y de manera individual o colectiva, transforman e inciden en la esfera pública en función del bien general y el cumplimiento de los derechos civiles, políticos, sociales, económicos, ambientales y culturales, mediante procesos de diálogo, deliberación y concertación entre actores sociales e institucionales, para materializar las políticas públicas, bajo los principios de dignidad humana, equidad, diversidad, incidencia. La participación se realizará sin discriminación por situación de discapacidad, ciclo vital, sexual, política, económica, étnica, cultural, o de cualquier otra índole.[259]

La participación ciudadana por medio del arte urbano y el grafiti surge de una necesidad de entendimiento común entre diferentes partes, pero también como un reclamo social, cultural y artístico por el "Derecho a la Ciudad,[260] el cual, es el derecho de todos los habitantes a habitar, utilizar, ocupar, producir, transformar, gobernar y disfrutar ciudades, pueblos y asentamientos urbanos justos, inclusivos, seguros, sostenibles y democráticos, definidos como bienes comunes para una vida digna".[261]

Es importante aclarar que hasta el año 2011 no existía una reglamentación que diera un sustento procedimental a las escrituras callejeras o al arte urbano gráfico. Este desconocimiento regía tanto para la ciudadanía como para las instituciones y autoridades nacionales, regionales y locales.

---

259 Decreto 503 de 2011, "Por el cual se adopta la Política Pública de Participación Incidente para el Distrito Capital", artículo 2, "Definición de Participación ciudadana", pp. 2-3.

260 Sobre el concepto de *derecho a la ciudad* se pueden consultar Henri Lefebvre (1968), *Le droit à la ville*, David Harvey (2008), *The right to the city,* Fernando Carrión-Manuel Dammert-Guardia (2019), *Derecho a la ciudad: Una evocación de las transformaciones urbanas en América Latina*.

261 ONU Hábitat. (2020, 24 de febrero). Componentes del derecho a la ciudad. http://onuhabitat.org.mx/index.php/componentes-del-derecho-a-la-ciudad

Fue luego de una acción popular y de que el estudiante Diego Felipe Becerra "Trípido" resultara asesinado por un servidor público de la Policía de Bogotá por pintar un grafiti, que se hizo evidente la necesidad urgente de reglamentar estas prácticas, para de esta manera construir unas bases normativas que pudieran generar unos parámetros de acción aplicables a las personas practicantes de arte urbano, escritoras y escritores callejeros, que las instituciones y los funcionarios encargados del control ambiental y policivo de la ciudad deberían tener en cuenta. Esto se logró con la expedición, en diciembre de 2011, del Acuerdo 482 del Concejo de Bogotá, "Por medio del cual se establecen normas para la práctica de grafitis en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones".

> La Secretaría General de la Alcaldía Mayor organizó en el primer trimestre de 2012 una mesa interinstitucional para discutir y elaborar una propuesta de Decreto Reglamentario del Acuerdo 482, en la que participaron las secretarías General, de Gobierno, de Cultura, Recreación y Deporte, de Ambiente y de Planeación, además del DADEP, el IDU, el IDRD y el Idartes. La recomendación general resultante, más allá del contenido del proyecto de Decreto mismo, fue ampliar las consultas, en especial a los grafiteros de la ciudad, directos afectados por la reglamentación que se trabajaba.[262]

Así se da inicio al proceso organizativo y participativo enfocado en el arte urbano y el grafiti, que estuvo dinamizado y acompañado por el Idartes y del que formó parte la misma comunidad de artistas, escritoras y escritores.

En este proceso, en el que tomaron parte la comunidad y las instituciones, se celebraron

Taller pedagógico con la Policía Metropolitana de Bogotá. Fotografía tomada de la página de Distrito Grafiti. 2017.

reuniones que permitieron expresar y consolidar las ideas y propuestas de los practicantes de arte urbano y *graffiti writing*, pues eran las dos modalidades de pintura e intervención callejera con más fuerza en ese momento en la ciudad, y que tuvieron representantes en la mesa. Allí se logró identificar y caracterizar estas prácticas, determinar cuáles eran sus intereses, propuestas y necesidades, tomando como base las reuniones de la naciente Mesa Distrital de Grafiti, y también el *Diagnóstico de grafiti en Bogotá*.[263] En ese entonces, "La comunidad grafitera expresó dos puntos principales: considerar el grafiti como una práctica cultural y artística valiosa, y reflexionar sobre los enfoques prohibitivos como una manera no adecuada de acercarse a ella, resultando mucho más procedentes los enfoques pedagógicos y de corresponsabilidad".[264]

262 SCRD, *La práctica del grafiti se reglamenta en Bogotá, op. cit.*

263 Santiago Raúl Castro (dir.) (2012). *Diagnóstico graffiti Bogotá 2012, informe final*. Idartes y Fundación Arteria.https://www.bogotadistritografiti.gov.co/sites/default/files/2020-01/Diagnostico-*Graffiti*-Bogota-2012.pdf

264 SCRD, *La práctica del grafiti se reglamenta en Bogotá, op. cit.*

El tránsito por este camino ya cumple once años, y se inició con la Mesa Distrital de Grafiti en junio de 2012. En este tiempo ha habido un reconocimiento interno de derechos por parte de quienes realizan algunas de estas prácticas, y un reconocimiento externo de derechos por parte de la ciudadanía y las instituciones. Esto permite generar y consolidar un espacio donde los cultores de esas prácticas sean tenidos en cuenta como poblaciones que se hacen presentes en la ciudad, que la habitan, la transforman y también la construyen. En Bogotá, la participación mediante el arte urbano, los distintos tipos de muralismo y las producciones de *graffiti writing*, implica grandes retos organizativos e institucionales, como fortalecer la asociatividad, el trabajo colectivo y en red, brindar asistencia técnica y cualificar la participación ciudadana en las instancias de participación autónomas o formales. También es importante fortalecer las capacidades participativas autónomas de cada ciudadana o ciudadano, propiciar nuevos liderazgos para que esto pueda derivar en una mayor incidencia de la participación de la ciudadanía sobre las decisiones públicas que le atañen. Pero también implica una serie de responsabilidades ciudadanas respecto al fortalecimiento de su organización interna, la cualificación de sus representantes y la formación de liderazgos para lograr una mayor incidencia de su participación en las decisiones públicas. Así pues, hay que fomentar la participación ciudadana en el control social de los asuntos públicos, algo que puede hacerse por medio del arte urbano y algunas de las escrituras callejeras —hay otras que, como se ha dicho, por su dinámica y esencia libertaria, contestataria, o por sus acciones durante una coyuntura social y política, no tienen una presencia o representantes permanentes o identificables en la ciudad y sobre las intervenciones que desarrollan en el espacio público de Bogotá—.

En Bogotá, durante el año 2007, por medio del Decreto 448 se creó el Sistema Distrital de Participación, definido como

Mural gran formato realizado en el marco del Festival Arte al Piso. Registro fotográfico de David Patarroyo. 2023.

Mural gran formato realizado en el marco del Festival Paseo del Color. Registro fotográfico de David Patarroyo. 2023.

> … un mecanismo de articulación entre la Administración distrital, las instancias de participación, las organizaciones sociales y comunitarias y redes, asociaciones, alianzas - temporales y permanentes, con el fin de garantizar el derecho a la participación en las políticas públicas del Distrito Capital de Bogotá.[265]

La participación ciudadana respecto a cualquier temática no debe limitarse únicamente a una solicitud de rendición de cuentas, o tal vez, a determinar qué instituciones y autoridades públicas deben mantenerla informada sobre sus actividades y decisiones. La participación autónoma por medio del arte urbano, las producciones de *graffiti writing* y los distintos tipos de muralismo podría enfocarse en generar espacios de diálogo, concertación e incidencia sobre las decisiones públicas que afecten a la población, buscando así que esas decisiones, acciones y políticas públicas sean acordes a su realidad y la de sus territorios. De esta manera se incrementaría la eficacia y eficiencia de la territorialización de la oferta pública. Pero solo por medio de la organización y participación de la ciudadanía que realiza estas prácticas se logra una mayor incidencia sobre los asuntos y decisiones públicas que inciden sobre esta población.

La organización, asociatividad y colectividad ciudadana relacionadas con estas prácticas son la base para fortalecer su participación, como ya se ha dicho, pues de manera organizada se han logrado identificar problemáticas, fortalezas, potencialidades y necesidades comunes, y ha sido posible generar acciones colectivas autónomas y fomentadas por las instituciones públicas que han permitido transformar o dinamizar su realidad en la ciudad. Así pues, si se habla del *derecho a la ciudad,* y lo relacionamos con el arte urbano y el grafiti, se puede decir que ese derecho, "tiene un potencial fundamental: es a la vez una clave interpretativa crítica de la ciudad y de la urbanización y además es una base teórica para elaborar estrategias y desarrollar procesos socio-políticos transformadores de las sociedades urbanas".[266] Mediante la organización de las poblaciones y un re-conocimiento que apela a los saberes territoriales se identifican las diferentes capacidades y posibilidades de transformación social, cultural y territorial colectiva que provienen de la misma ciudadanía. Esto ha permitido que la interacción y articulación con las instituciones pueda generar espacios de entendimiento, a veces autónomos, a veces derivados de la oferta institucional. Es importante tener en cuenta que "la participación de la sociedad civil se expresa a través de aquellas instancias y mecanismos que permiten su intervención en la conformación, ejercicio y control de los asuntos públicos. Pueden tener su

265 Decreto 448 de 2007, título I, "Aspectos generales", artículo 2, "Definición y objetivos del Sistema Distrital de Participación Ciudadana", p. 2.

266 Jordi Borja en ONU, CESCR, Observación general n.° 21, *op. cit.*

origen en la oferta institucional o en la iniciativa ciudadana".[267]

Las instancias de participación son definidas por el IDPAC como

> … el punto de encuentro entre la Administración Pública y la ciudadanía en donde, a través de procesos de diálogo, deliberación y concertación, se determinan acciones en procura del bienestar general. Es en este espacio es donde se concretan y se hacen objetivas las políticas públicas, y las agendas públicas distritales, locales en el contexto de gobernanza y gobernabilidad.[268]

Dependiendo de su origen o composición, las instancias de participación pueden ser de iniciativa ciudadana, y son consideradas instancias no convencionales o no formales, autónomas, que tienen un mayor grado de independencia en su organización, funcionamiento y accionar. En este tipo de instancias no hay representantes de entidades públicas, pero sí pueden ser invitados a las reuniones para generar los diálogos articulados entre comunidad y las instituciones. Normalmente, estas instancias son organizadas por las mismas comunidades, y ellas son el actor más importante para su estructuración, consolidación y desarrollo, como lo dijimos más arriba. Un ejemplo de ello son la Mesa de Grafiti Mujer y las mesas locales de grafiti. También mediadas por su origen, están las instancias de participación formales, que se establecen por medio de un *acto administrativo*[269] que determina su creación y conformación, y que define su estructura, funciones, formas de elección, periodos representativos, entre otros detalles. Estas instancias de participación son integradas y organizadas por la ciudadanía, representantes de organizaciones sociales e instituciones públicas.

En Bogotá, la participación mediante una acción que puede generar controversia por "afectar la convivencia" también ha generado espacios que permiten el diálogo y el entendimiento entre las poblaciones y las instituciones. En la ciudad existen procesos organizativos y participativos que surgen del *graffiti writing* y el arte urbano, a través de la Mesa Distrital de Grafiti, que inició su trabajo en el año 2012 y hasta el momento se mantiene activa, y que cuenta con una representación en el Comité para la Práctica Responsable del Grafiti; de la Mesa de Grafiti Mujer, establecida en 2013, y de las mesas locales de grafiti, tres de las cuales (Engativá, Fontibón y Ciudad Bolívar) vienen trabajando desde el 2012, y otras desde el 2015. De estos procesos locales de las mesas de grafiti han derivado dos instancias de participación de tipo consultivo, que son el Consejo Local de Grafiti y Muralismo de Puente Aranda, que "es la máxima instancia de participación de carácter consultivo ante la Alcaldía Local para la orientación de políticas, planes, programas y proyectos relacionados con la práctica y desarrollo de grafiti en la localidad",[270] y el Consejo Local de Grafiti de Tunjuelito, que "es la máxima instancia

---

267 Ley 1757 de 2015, título I, "Objeto", artículo 3, "Mecanismos de participación", p. 1.

268 *Instancias de participación (*2017, 4 de agosto). Gov.co. https://www.participacionbogota.gov.co/instancias-de-participacion

269 "El acto administrativo definido como la manifestación de la voluntad de la administración, tendiente a producir efectos jurídicos ya sea creando, modificando o extinguiendo derechos para los administrados o en contra de éstos, tiene como presupuestos esenciales su sujeción al orden jurídico y el respeto por las garantías y derechos de los administrados". Sentencia C-1436 de 2000 Corte Constitucional de Colombia. https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6564&dt=S

270 Acuerdo Local 6 de 2021, de la Junta Administradora Local de Puente Aranda, "Por medio del cual se crea el Consejo Local del Grafiti y Muralismo en Puente Aranda", artículo 3.

Artista en proceso de creación, en el marco del Festival Arte al Piso. Registro fotográfico de Alejandro Lozano. 2023.

Taller de grafiti en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en el marco del Festival Pura Escritura. Registro fotográfico de Carlos Romero. 2023.

de participación de carácter consultivo ante la Alcaldía Local para la orientación de políticas, planes, programas, proyectos, intervenciones y actividades relacionados con la práctica y desarrollo de grafiti en la localidad".[271]

Parte fundamental de la participación ciudadana debe ser el control social de los asuntos públicos, entendido dicho control como "el derecho y el deber de los ciudadanos a participar de manera individual o a través de sus organizaciones, redes sociales e instituciones, en la vigilancia de la gestión pública y sus resultados".[272] Este control social por medio de la organización ciudadana y su participación e incidencia sobre las decisiones públicas tiene como objeto el seguimiento y evaluación de las políticas públicas y la gestión desarrollada por las autoridades públicas y por los particulares que ejerzan funciones públicas. En otras palabras, el control social sobre los asuntos públicos no solamente se efectúa sobre las políticas públicas, sino también sobre las acciones que se desarrollan a partir de las funciones de la prestación del ejercicio público.

El control social realizado por las mismas comunidades debe estar enfocado en contribuir a mejorar la gestión pública, prevenir hechos de corrupción relacionados con los manejos de recursos públicos, fomentar la transparencia, la eficacia y la eficiencia en el manejo de los asuntos públicos; a promover la organización, la asociatividad y la colectividad entre la población; a fomentar nuevos liderazgos participativos e incidentes con el fin de democratizar y fortalecer una gestión pública horizontal, plural y diversa. Para esto es fundamental fortalecer las capacidades

271 Acuerdo Local 2 de 2021, de la Junta Administradora Local de Tunjuelito, "Por medio del cual se crea el Consejo Local de Graffiti en la localidad de Tunjuelito", artículo 3.

272 Ley 1757 de 2015, título V, "Del control social a lo público", capítulo I, artículo 60.

Mural realizado en el marco del Festival Paseo del Color. Registro fotográfico de David Patarroyo. 2023.

Batalla de *tags* en el Festival Pura Escritura. Registro fotográfico de Victor Calixto. 2023.

organizativas de la ciudadanía teniendo en cuenta sus propios intereses o problemáticas, y también fortalecer la participación ciudadana mediante su cualificación y por medio de las instancias de participación locales, como lo son las mesas locales o territoriales de grafiti.

Es necesario que las instituciones a cargo, como el Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal (IDPAC) puedan "Promover y fortalecer las organizaciones y redes sociales, como actores autónomos y representativos, con procesos democráticos internos, mayor capacidad de generar alianzas sociales y formas de gestión, que les facilite el logro de sus objetivos y su incidencia en las decisiones públicas distritales y locales".[273] Esa interlocución entre instituciones, las y los representantes o practicantes de algunas de las escrituras urbanas, y de las diferentes expresiones de arte urbano gráfico, es posible si se fortalece y fomenta la organización y la participación ciudadana a partir de sus propias estrategias de acción. Es importante fomentar y aumentar la capacidad del trabajo por medio de alianzas y redes, como escenarios de trabajo conjunto para amplificar el impacto de sus intervenciones artísticas y alcanzar sus objetivos mediante la autogestión. Todo esto debe entenderse como medio de sostenibilidad y garantía de mayor independencia y capacidad de acción. La lucha por los derechos se da día a día, y nunca estará del todo terminada: son conquistas políticas de la misma ciudadanía que se construyen y se deben ejercer con la responsabilidad de pensar y defender la equidad, la pluralidad y la diversidad social.

273 Decreto 503 de 2011, "Por el cual se adopta la Política Pública de Participación Incidente para el Distrito Capital", artículo 2, "Definición de participación ciudadana".

Mesas de grafiti: Procesos participativos para la incidencia ciudadana en la toma de decisiones sobre la territorialización de la oferta pública

Por César Rubio Jiménez "Cheché"
cesarrubiojimenez@gmail.com

Mesa Distrital de Grafiti

Desde la formación de la Mesa Distrital de Grafiti, en el 2012, se ha buscado construir un trabajo articulado entre los escritores y escritoras de grafiti, las y los artistas urbanos y la comunidad, partiendo de la necesidad de crear conciencia sobre el arte urbano corresponsable con la ciudad y sus comunidades. Ese mismo año se consolidó un proceso participativo fomentado por las instituciones con el fin de identificar realidades y problemáticas para las que fuera oportuno generar una reglamentación. Así surgió el Acuerdo 482 de 2011 del Concejo de Bogotá, que dio pie a la creación de la Mesa Distrital de Grafiti y de algunas mesas locales. Como se expuso en 2012,

> … la Gerencia de Artes Plásticas y Visuales de Idartes convocó una Mesa Distrital de Grafiti, en la cual se han entablado discusiones acerca del futuro de la práctica, su reglamentación, fomento y desarrollo. Esta Mesa no solamente ha convocado a sus representantes, sino también a personas que generan industria con el grafiti, así como investigadores, abogados y personas naturales.[274]

Desde su instalación, la Mesa Distrital de Grafiti ha permanecido activa, y uno de sus mayores logros ha sido la incidencia en la construcción de un borrador de decreto para regular la práctica del grafiti, que se constituiría en el Decreto 75 de 2013, expuesto en el capítulo 8. Mediante el trabajo articulado entre la comunidad de artistas, escritoras y escritores e instituciones se buscó un enfoque más pedagógico y menos coercitivo en lo que respecta al control y fomento de la práctica.

En su origen, la Mesa no contaba con representantes de cada una de las localidades, sino que era una reunión de los y las artistas, escritoras y escritores que quisieran asistir a las reuniones. No contaba con un único vocero o representante, sino que las deliberaciones se hacían de forma colectiva, tal cual como sucede en la actualidad, solo que ahora se cuenta con la representación de las localidades. Así pues, se buscó ampliar la participación ciudadana descentralizando un proceso distrital al que asistían unos pocos que se autorrepresentaban y tenían una trayectoria que permitía su incidencia en los asuntos públicos de su interés.

Con la creación de otras mesas locales de grafiti y de la Mesa de grafiti Mujer pudo concretarse el proceso descentralizado que se deseaba, y que generó la oportunidad de que nuevas generaciones y agentes del mismo sector que no asistían al proceso distrital, o que no tenían una representación, empezaran a hacerlo, obteniendo de este modo reconocimiento y visibilidad en los procesos locales y de los artistas en sus barrios. A partir de entonces se entendió colectiva e institucionalmente que el arte urbano y el grafiti no son solo hechos por artistas famosos y reconocidos, sino que tiene una presencia amplia en los barrios y localidades de Bogotá, lo cual permitía generar espacios de diálogo y concertación sobre las decisiones públicas locales y territoriales.

La Mesa Distrital de Grafiti continúa trabajando y cuenta con representantes y sus suplentes en diecinueve localidades de Bogotá. Ha participado en la construcción del Decreto 529 de 2015, que modifica el Decreto 75 de 2013; por

274 Santiago Raúl Castro, *Diagnóstico graffiti Bogotá 2012, op. cit.*

Pintada de la Mesa de Grafiti de la localidad de Antonio Nariño. Registro fotográfico del Archivo de la Mesa de Grafiti de la localidad de Antonio Nariño. 2023.

Niños pintando en el taller de la Mesa de Grafiti de la localidad de Los Mártires. Registro fotográfico del Archivo de la Mesa de Grafiti de la localidad de Los Mártires. 2023.

intermedio de sus representantes ha participado en el Comité de la Práctica Responsable del Grafiti (CPRG), creado e instalado en el año 2016, que es "un espacio de participación que busca principalmente deliberar, coordinar, concertar, articular y promover las acciones y estrategias para la práctica responsable del grafiti".[275]

La elección de la persona representante a nivel distrital se estableció en la Resolución 435 de 2017,[276] que determina los siguientes requisitos para postularse y ser elegida o elegido como representante a nivel distrital:

> 1. Ser persona natural; 2. Ser mayor de edad, colombiano(a); 3. Haber sido designado como representante de una Mesa Local de Grafiti y/o Mesa Grafiti Mujer. Experiencia demostrable en temas relacionados con el arte urbano y procesos comunitarios locales. i) Registros fotográficos o actas de reuniones como participantes de la Mesa Local del Grafiti, ii) Fotografías de trabajos artísticos.[277]

En su artículo 6, esta resolución establece el procedimiento de elección del o la representante ante el Comité para la Práctica Responsable del Grafiti:

> 1. El Instituto Distrital de las Artes Idartes citará a los representantes elegidos por las mesas locales de grafiti y/o las Mesa Grafiti Mujer, a participar en el proceso de elección en donde los candidatos tendrán un espacio de quince (15) minutos para presentarse. 2. Una vez reunidos los representantes de cada Mesa Local de Grafiti y/o la Mesa Grafiti Mujer, elegirán a través de votación directa, secreta y por mayoría simple entre los candidatos de la lista definitiva al Representante ante el Comité para la Práctica Responsable del Grafiti. Nota: El voto ejercido por cada representante debe contar con la aprobación de la mesa local que representa. 3. En caso de empate de dos o más candidatos, se realizará inmediatamente una nueva elección, en la que únicamente participarán los candidatos

275 SCRD (2022, 5 de agosto), *Práctica responsable del arte urbano en Bogotá se actualiza con participación de artistas y ciudadanía.* https://ant.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/arte-urbano-responsable#:~:text=El%20Comit%C3%A9%20para%20la%20Pr%C3%A1ctica,la%20pr%C3%A1ctica%20responsable%20del%20grafiti

276 SCRD, Resolución 435 de 2017. https://ant.culturarecreacionydeporte.gov.co/sites/default/files/documentos_transparencia/resolucion_435_2017.pdf

277 *Ibid.*

empatados. 4. El candidato elegido con mayor votación, será el Representante ante el Comité por un periodo de (2) dos años, contados a partir de su posesión ante la Presidencia del Comité para la Práctica Responsable del Grafiti. 5. El segundo candidato con mayor votación cumplirá la función de suplente del Representante de los Artistas del Grafiti ante el Comité para la Práctica Responsable del Grafiti, así mismo en caso de renuencia del representante elegido.[278]

Es importante continuar fortaleciendo el proceso de incidencia que se ha abierto a partir de las representaciones locales y distritales, con el fin de descentralizar la participación en la Mesa Distrital y lograr una inclusión efectiva de la participación y percepción de otras poblaciones que quizá no encuentran, en los amplios espacios y distritales, una posibilidad de representación, pero que en sus localidades efectúan un trabajo activo a partir de la organización y de la práctica del arte urbano y el grafiti. También es importante que la Mesa Distrital y el Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal trabajen en la articulación y dinamización de los procesos locales, para potencializarlos, generar nuevos liderazgos y procurar que las personas estén más y mejor capacitadas para ejercer las representaciones, tengan mayor capacidad de gestión, de articulación y conocimiento relativo a asuntos institucionales y públicos, cuenten con capacidad de crear y proponer a las instituciones estrategias que permitan fortalecer, ampliar y diversificar la participación ciudadana mediante el reconocimiento de derechos y la participación incidente respecto a las escrituras callejeras y el arte urbano y su relación con los asuntos públicos que les correspondan como población. El fortalecimiento de las instancias de participación que surgen del grafiti y el arte urbano debe procurar fortalecer sus habilidades y técnicas en el arte, así como las capacidades ciudadanas de incidencia sobre las decisiones públicas institucionales.

278 *Ibid.*

Mesas locales de grafiti

Las mesas locales de grafiti son instancias de participación autónomas que surgen del encuentro libre entre la ciudadanía que quiere organizarse a partir del arte urbano y el grafiti. Con su accionar, buscan procesos de diálogo, entendimiento y concertación con las instituciones públicas y la comunidad, y enfocan sus acciones en la incidencia sobre la toma de decisiones públicas que les

***Área 19*, mural de Kno Delix, Arcano y Peds, de la Mesa de Grafiti de la localidad de Ciudad Bolívar. Registro fotográfico de la Mesa de Grafiti de la localidad de Ciudad Bolívar. 2019.**

Pintada de la comunidad transgenero y la Mesa de Grafiti de la localidad de Los Mártires. Registro fotográfico del Archivo de la Mesa de Grafiti de la localidad de Los Mártires. 2021.

atañen como ciudadanas y ciudadanos, con miras a convertirse en espacios de gobernanza territorial.

Para escribir este texto nos hemos basado en las respuestas de diez mesas locales de grafiti de las diecinueve que existen en Bogotá, pues no todas quisieron brindar información para la actualización del diagnóstico. Las mesas locales de grafiti surgieron como procesos organizativos autónomos que buscaban el diálogo con las comunidades e instituciones, el reconocimiento de sus derechos y el fortalecimiento artístico y de gestión de las personas practicantes de grafiti y arte urbano en Bogotá y sus localidades. Estos procesos locales surgieron por la necesidad de descentralizar la participación ciudadana a través de la Mesa Distrital de Grafiti, y con el ánimo de llegar a todas las localidades para generar espacios de diálogo, concertación e incidencia sobre las decisiones públicas que tienen que ver con el arte urbano y el grafiti en las localidades de la ciudad. No es fácil construir un proceso participativo a partir de una práctica que de una u otra manera es prohibida, y en la cual muchos de sus practicantes, quizá los más asiduos, siempre buscan el anonimato, pues el reconocimiento viene más a partir del trabajo que hacen, de cómo se ve este en la ciudad, y de lo que publican en sus propias redes sociales.

Los procesos participativos son la oportunidad de organizar un sector artístico y cultural de Bogotá, no solo para la difusión de la normativa vigente, sino también para mejorar la capacidad de incidencia ciudadana en la territorialización de las agendas públicas locales y distritales, y de estructurar dichos sectores como espacios de corresponsabilidad y construcción con las personas practicantes de grafiti y arte urbano, y también con las comunidades.

Consolidar un proceso participativo a partir del grafiti y el arte urbano en las localidades es una apuesta que existe en Bogotá desde el momento en que las y los practicantes han demostrado interés por tener un espacio de encuentro y construcción colectivo que les permita la interacción con las entidades públicas y las autoridades en sus localidades. Esta organización busca generar un espacio de construcción en sus territorios y descentralizar la participación de artistas, de modo que no parezca que sus intereses y expectativas se ven plenamente representados en las posturas expuestas en la mesa distrital. Esto queda claro en lo que la Mesa de Grafiti de la Localidad de Rafael Uribe Uribe respondió ante la pregunta *¿Cree que han sido eficaces los procesos participativos en el arte urbano y el grafiti? ¿Hasta qué punto?:*

> … la centralización de los corredores de arte público y urbano segregan las prácticas que desde las periferias emergen. La participación muchas veces está condicionada a la postulación y competencia de proyectos, que muchas veces se evalúan desde criterios meramente técnicos que desconocen la desigualdad social, cultural y educativa de los sectores sociales de la ciudad, permitiendo con esto que comunidades y procesos con mayor capacidad académica y técnica terminen captando los presupuestos y espacios de concertación y decisión de las políticas públicas que permiten la práctica mural y grafitera.[279]

Con las mesas locales de grafiti se busca generar representaciones locales por medio de las cuales se pueda llevar, a escala distrital, la realidad e interacción del grafiti y del arte urbano en cada uno de los territorios, con el propósito de generar estrategias locales y distritales que permitan el fortalecimiento de una práctica

279 Entrevista exclusiva realizada vía correo electrónico por Camilo Bastidas a la Mesa de Grafiti de la localidad de Rafael Uribe Uribe, el 1 de agosto de 2023, en la ciudad de Bogotá. Registro de respuestas escritas vía correo electrónico que forman parte del archivo de investigación recolectado para el *Diagnóstico de arte urbano y grafiti 2013-2023*.

Pintada de la Mesa de Grafiti de la localidad de Antonio Nariño. Registro fotográfico del Archivo de la Mesa de Grafiti de la localidad de Antonio Nariño. 2023.

del grafiti y el arte urbano corresponsable con la ciudad y las localidades. Es conocido por la comunidad y las instituciones que hay una participación intermitente de las personas en los espacios de reunión y organización ciudadana que tratan el tema del grafiti y el arte urbano. Al respecto, la Mesa de Grafiti de Antonio Nariño respondió así a la pregunta *¿Qué ha sido lo más difícil de realizar en el proceso de organización de la mesa de grafiti de su localidad?:*

> Lo más difícil en la conformación de la mesa, o mantenerla, han sido los propios artistas que no se sienten cómodos o son intermitentes, que van y vienen dependiendo de los proyectos que están por ejecutarse. Generalmente, si hay dinero, la gente se queda, si no, pues no se mueven mucho por la mesa.[280]

En muchas ocasiones se espera que los recursos para materializar los objetivos de la población participante en las mesas locales lleguen a ellas, para ver mejores resultados, y que la territorialización del apoyo público se dé de una manera eficaz y efectiva. Aunque muchos procesos locales de grafiti son instancias autónomas, es decir, funcionan con independencia de las instituciones, de igual manera esperan verse fortalecidos con unos recursos que permitan su consolidación como organización. Si estos llegan, la gente reconoce el apoyo y participa; si no, la participación ciudadana tiende a no ser constante, y más en prácticas tan activas como el grafiti y el arte urbano, en las que las personas que las realizan quieren desarrollar sus propuestas artísticas. Pero esos recursos no solo deben ser pintura o un refrigerio, como muchas veces lo han dicho las y los artistas: se debe pensar en la cualificación artística, económica, organizativa y participativa para que dicho fortalecimiento se dé de manera estratégica e integral, pensando en la comunidad, la práctica y la incidencia de la participación ciudadana en las agendas públicas locales y distritales.

Las mesas locales de grafiti son un espacio de empoderamiento de las y los artistas escritoras y escritores callejeros de Bogotá. No se puede decir que haya una participación masiva en estos espacios, pero, como en muchas de las instancias de participación de las localidades, esto puede deberse al desconocimiento de esos espacios, de sus fines y objetivos, a la falta de credibilidad o interés en los asuntos públicos, a liderazgos mal encaminados, a la complejidad en las dinámicas, a estrategias y medios de participación, o a la exclusión de algún sector de la población, como pasa con las personas que hacen escritura

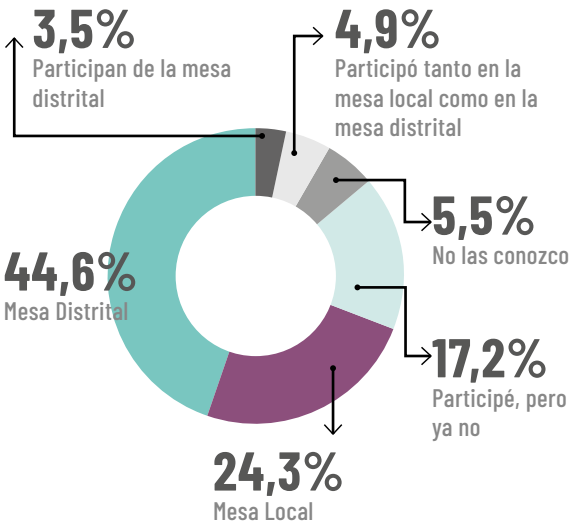
280 Entrevista exclusiva realizada vía correo electrónico por Camilo Bastidas a la Mesa de Grafiti de la localidad de Antonio Nariño, el 1 de agosto de 2023, en la ciudad de Bogotá. Registro de respuestas escritas vía correo electrónico que forman parte del archivo de investigación recolectado para el *Diagnóstico de arte urbano y grafiti 2013-2023*.

barrista, a quienes, muchas veces, no se les ha dejado participar en las mesas de grafiti.

Aún es necesario fortalecer estos caminos de participación y de incidencia ciudadana sobre los asuntos públicos, como se evidencia en el sondeo realizado a 325 artistas, escritoras y escritores de grafiti. Según él, el 3,2% de personas participan de la Mesa Distrital, de las cuales, 2 son mujeres y 9, hombres; un 24,3% participan en las mesas locales, de las cuales, 20 son mujeres, 1 es una persona intersexual, y 58, hombres; el 5,5 %, de personas no conocen estos espacios de participación: 2 son mujeres y 16, hombres; el 4,9% de personas dieron respuesta afirmativa al hecho de participar tanto en la mesa local como en la distrital: 4 mujeres y 12 hombres. Pero la gran mayoría de quienes respondieron el sondeo, 145 personas (un 44,6%) dijeron no participar en ninguna mesa: 3 son personas intersexuales, 31, mujeres y 111, hombres.

Gráfico 12 Pregunta: ¿Participa usted en la Mesa Distrital o de las Mesas Locales de Grafiti?

Respondieron 325 personas



Fuente: Sondeo de percepción para artistas realizado para el *Diagnóstico de arte urbano y grafiti 2013-2023.*

Esto deja en evidencia que, en proporción con las personas que respondieron al sondeo, hay una participación general baja en estas instancias, sobre todo de los segmentos de mujeres y poblaciones diversas. Ahora, en muchas de las mesas locales, y en la distrital, las mujeres se destacan por la incidencia de su participación, por su liderazgo y su capacidad de gestión; incluso llegan a superar los roles que desempeñan muchos hombres en estas prácticas, así no los superen en número. Pero las cifras demuestran que se debe fomentar más la participación y la diversidad en las mesas de grafiti.

La gran mayoría de las 325 personas que respondieron el sondeo no participa en las instancias locales o distritales relacionadas con el grafiti y el arte urbano, o las desconocen. De las 56 personas que participaron en las mesas, pero ya no lo hacen, lo dejaron de hacer por las siguientes razones, expuestas en respuesta a una pregunta de selección múltiple: "Para dar espacio a nuevas generaciones de artistas" (fue seleccionada por 16 personas, un 28,5%). "Sentí que no había apoyo suficiente del Distrito" (15 personas, 25,4%). "Noté que no había buena participación de los artistas" (18 personas, 32,1 %). "No me sentí representado/a en ese espacio" (32 personas, 57,1%). "Me aburrí de la dinámica y no quise participar más" (28 personas, 50%). "Ese espacio no trabaja sobre los objetivos que a mí me interesan" (18 personas, 32,1%).

También se destacan tres respuestas representativas de la opción "otras" ante la pregunta de por qué, si participaron en las mesas, ya no lo hacen: "No se genera el espacio para artistas nuevos. Casi siempre se hacen intervenciones entre un círculo pequeño de artistas que se repite"; "La mesa de la localidad no les da oportunidad a nuevos artistas", o "El representante aprovecha para apropiarse directamente de todos los recursos y participaciones de la mesa, la información se tergiversa y acomoda a conveniencia".

Muchas de las mesas locales de grafiti expresan en sus respuestas a las entrevistas que no han

Mural de la Mesa de Grafiti de la localidad de Los Mártires. Registro fotográfico del Archivo de la Mesa de Grafiti de la localidad de Los Mártires. 2021.

tenido el suficiente apoyo o fortalecimiento de las instituciones del nivel local, y que sienten que los invitan a pintar, pero más cómo un complemento a sus actividades que como una estrategia de fortalecimiento organizacional o artístico de la mesa. Algo de esto se puede observar en la respuesta de la Mesa Local de Bosa a la pregunta *¿Considera que, como mesa de grafiti, han recibido suficiente apoyo en referencia al fortalecimiento y profesionalización de la práctica de grafiti?:*

> En parte sí, se han recibido diferentes ayudas y presupuestos para poder ejecutar en la localidad, sobre todo en los últimos años para realizar festivales y encuentros. Sin embargo, habría que decir que falta mucho camino por recorrer a la hora de hacerles entender, tanto a las instituciones como a la comunidad en general, que la práctica del grafiti es un oficio, más que un *hobby* subsanable con un par de tarros de pinturas y un refrigerio. Por lo tanto, de acuerdo con muchos de los intereses de las instituciones, se ha tendido a instrumentalizar la práctica y a los artistas con fines simplemente de propaganda o para darse crédito por acciones que, en muchas ocasiones, han sido esfuerzo de las comunidades. Por ende, sí hace falta destinar muchos más esfuerzos y focalizarlos en la práctica, no simplemente decir que hay un área de artes plásticas a las cuales las personas pueden presentarse en las convocatorias. Por ejemplo, el tema de la profesionalización debe ser un eje fundamental, de poder permitir el acceso a programas de formación en artes, emprendimiento, *marketing* digital, medios de vida, finanzas, gestión cultural, entre otros.[281]

Desde hace pocos años, los diferentes procesos locales han empezado a sentir que tienen espacios de participación real en sus localidades, y lo han sentido por su incidencia en la destinación de los presupuestos locales a partir de las propuestas y proyectos que han presentado. Así pues, se reconoce que hay dificultad para gestionar recursos, pero que con su autogestión, y también con el apoyo de las becas y estímulos públicos, sean distritales o locales, algunas de las mesas han cobrado fuerza, dado su interés por organizarse, participar, autoformarse y presentar propuestas. Al respecto, así responde la Mesa de Grafiti de Kennedy a la pregunta

281 Entrevista exclusiva realizada vía correo electrónico por Camilo Bastidas a la Mesa de Grafiti de la localidad de Bosa, el 1 de agosto de 2023, en la ciudad de Bogotá. Registro de respuestas escritas vía correo electrónico que forman parte del archivo de investigación recolectado para el *Diagnóstico de arte urbano y grafiti 2013-2023*.

***Wild Rap*, mural de la Mesa de Grafiti de la localidad de Ciudad Bolívar. Registro fotográfico del Archivo de la Mesa de Grafiti de la localidad de Ciudad Bolívar. 2018.**

¿Podría darnos un breve diagnóstico de la mesa de grafiti con base en los procesos de formación realizados, la organización interna y su incidencia, como mesa constituida, sobre las decisiones públicas en referencia al grafiti y el arte urbano?:

> Los procesos realizados son buenos, debido a que ya varios aprenden y se apropian de convocatorias y entienden el tema. La organización interna es compleja, ya que muchas veces las responsabilidades caen en los hombros de pocas personas. Como mesa, se ha velado por hacer prácticas responsables para que fuese un colectivo fuerte en el momento de participar en convocatorias. Esto ha llevado a que nos preparemos en distintos temarios, como decretos, formulación de proyectos, portafolios, *brochures*, etc. Entonces, creo que sí incide bastante en parte de las decisiones públicas en referencia al grafiti.[282]

Los procesos participativos locales de grafiti y arte urbano se han fortalecido gracias al intercambio de conocimientos y la capacitación interna de las personas que pertenecen a dichas mesas, quienes entienden la oportunidad de construir organización e incidencia con miras al reconocimiento de sus derechos y que estos se vean reflejados en las agendas públicas locales. Así han sido los procesos participativos que se han dado en las localidades de Tunjuelito y Puente Aranda con la creación de los consejos locales de grafiti a partir de acuerdos administrativos locales, en los que dichos consejos son determinados como las máximas instancias de participación de carácter consultivo ante las alcaldías locales, para la orientación de políticas, planes, programas, intervenciones, actividades y proyectos relacionados con la práctica y el desarrollo del grafiti en esas dos localidades.[283]

Estos dos procesos participativos, autónomos en su origen, pero que derivaron a instancias consultivas locales, podrían tomarse como guía y ejemplo para conseguir procesos incidentes en las localidades. No obstante, es necesario seguir mejorando la articulación entre instituciones, administraciones locales y las instancias de participación relacionadas con el grafiti y el arte urbano en las localidades. Por ejemplo, la localidad de Tunjuelito tiene un banco de pintura creado a partir de este proceso, como nos lo cuenta el artista y escritor Plon:

282 Entrevista exclusiva realizada vía correo electrónico por Camilo Bastidas a la Mesa de Grafiti de la localidad de Kennedy, el 1 de agosto de 2023, en la ciudad de Bogotá. Registro de respuestas escritas vía correo electrónico que forman parte del archivo de investigación recolectado para el *Diagnóstico de arte urbano y grafiti 2013-2023*.

283 Para conocer más sobre los consejos locales de grafiti consultar, consúltese el Acuerdo Local 6 de 2021 de la Junta Administradora Local de Puente Aranda (https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=115325), y el Acuerdo Local 2 de 2021 de la Junta Administradora Local de Tunjuelito (https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=117200&dt=S).

> Nosotros somos, creo que la única localidad de acá de Bogotá que tiene un banco local. O sea, nosotros le propusimos a la Alcaldía: *Si ustedes quieren pintar, nosotros sacamos del banco local y ahí tenemos cómo darles gusto, tanto a las instituciones como a nosotros, y recuperar realmente un espacio público.* Esa es la manera. El banco local de grafiti es básicamente esto: *Nos dan cierta cantidad de aerosoles* —que nosotros los tenemos ahí, obviamente, con una contabilidad—. Ellos los tienen en la Casa de la Cultura de la localidad. Entonces nos dicen: *Bueno, para la inversión del banco local de grafiti.* Incluso, en el documento que se firmó del Consejo Local, está estipulado que a nosotros nos deben dar un banco local para poder seguir haciendo, y para que sea sostenible en el tiempo. Entonces, ese banco local son unos materiales que se entregan. No dice la cantidad exacta, pero sí se habla sobre una entrega de material, y que esos materiales van a ser tanto para la disposición de la institución con nosotros, tanto para nosotros intervenir el espacio público. Entonces, ese banco local se logra conseguir en la Administración. Cuando Peñalosa era alcalde, imagínense: ¿quién iba a creer que íbamos a conseguir un banco local de grafiti para hacer grafiti en una administración que no quiere grafitis?[284]

De esta manera, es necesario que la institucionalidad, tanto en el ámbito local como en el distrital, incremente el fomento a la organización y contribuya al fortalecimiento interno de la práctica y de sus practicantes. Esto se puede conseguir por medio de articulaciones interinstitucionales distritales con entidades educativas o universidades, ya que se trata de generar mejores competencias y capacidades para la vida en las personas que participan en las mesas locales y en los artistas urbanos o escritores de grafiti. Se trata, pues, de apostar por los talentos locales, fomentando y fortaleciendo actividades de formación, emprendimiento y economía cultural en los mismos territorios.

Se puede decir que aún no existe una ruta clara y definida de la participación incidente de las mesas locales de grafiti, y muchas veces los cambios de gobierno y funcionarios no permiten que se genere una estabilidad respecto a la participación ciudadana por medio de estas prácticas. Esto genera continuamente rupturas y distancias con el sector público, un efecto que puede provenir de las comunidades o de las mismas instituciones. Sería ideal que estos escenarios tuvieran perspectivas que fueran más allá de ofrecer unos estímulos y reconocimientos económicos —y no se niega que son muy importantes para el sustento de las y los artistas—, como pensar en la cualificación integral de estos grupos de ciudadanos para que puedan optar por un más pleno "derecho a la ciudad" a partir de la práctica de las escrituras callejeras y del arte urbano.

En su artículo 5, la Resolución 435 de 2017 establece

> … el modo de elección de los representantes de las mesas locales de grafiti y/o Mesa Grafiti Mujer. Para este fin se adelantará el siguiente procedimiento: 1. Por ser las mesas locales y/o Mesa Grafiti Mujer un espacio autónomo, diseñarán su procedimiento de elección del representante, para posteriormente hacer llegar a Idartes constancia del proceso para la verificación de elección democrática llevada a cabo. 2. Si la mesa requiere apoyo de un representante de las entidades del Distrito que harán parte de la Comisión de Acompañamiento,

284 Entrevista exclusiva realizada por César Rubio "Cheché" y Carolina Sanz al escritor de *graffiti writing* y artista urbano Plon, el 23 de junio de 2023, en la ciudad de Bogotá. Registro sonoro que forma parte del archivo de investigación recolectado para el *Diagnóstico de arte urbano y grafiti 2013-2023*.

> debe solicitarlo (4) días hábiles antes de la elección de su representante. 3. La citación de las mesas locales y/o la Mesa Grafiti Mujer para la elección o designación de su representante, será difundida en las páginas web de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y el Instituto Distrital de las Artes Idartes. 4. El resultado de las elecciones debe ser registrado en un acta que contenga: el desarrollo del proceso democrático de elección o designación del representante, el mecanismo que se surtió para tal fin, así como el número de personas que participaron en el proceso. 5. El acta deberá estar suscrita por los organizadores de la reunión, y será entregada a más tardar en los tres (3) días hábiles siguientes a la elección, al Instituto Distrital de las Artes Idartes, con el fin de que sea publicado en su página web, así como en la de Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte. 6. En caso de no allegar el acta de la elección del representante de las mesas locales de grafiti y/o la Mesa Grafiti Mujer, la localidad no contará con representación para el proceso de elección del Representante de los Artistas ante el Comité.[285]

Se puede decir que en Bogotá existe un reconocimiento comunitario e institucional de las mesas locales de grafiti como espacios dinamizadores del arte y la cultura en sus localidades, lo cual contribuye a una visibilización positiva de la práctica desde el punto de vista de la corresponsabilidad con los territorios. Las mesas han estado en la capacidad de generar, por medio de la autogestión recorridos territoriales guiados, encuentros, batallas de *tags*, festivales, *tours,* intervenciones o talleres con la comunidad, como lo dice la Mesa de Grafiti del área centro:

> Somos un escenario de participación activa de construcción, articulación y sinergia de propuestas con un carácter social, comunitario y con enfoques creativos, hemos realizado actividades culturales, artísticas y pedagógicas con trabajo en red articulado con organizaciones. Trabajamos en acciones de manera autónoma y autogestionada en la localidad, en pro de una práctica de grafiti responsable, que ayude y transforme el territorio a partir de acciones solidarias, colaborativas y corresponsables con la comunidad, en este sentido realizamos acciones independientes.[286]

Teniendo en cuenta la percepción de artistas, escritores y escritoras de grafiti respecto a las mesas de grafiti, a partir de las 325 personas que respondieron el sondeo a artistas, se puede decir que la percepción está dividida respecto a si las personas practicantes están de acuerdo o no con el trabajo que desarrollan las mesas. Esto se puede constatar observando las respuestas a la pregunta ¿Qué tan de acuerdo estaban con las siguientes afirmaciones?, en las que es evidente que no hay una aprobación o un rechazo mayoritario a las afirmaciones que se planteaban. Por ejemplo, 20 personas estaban totalmente de acuerdo con que "La Mesa Distrital hace un buen trabajo", 162 estaban de acuerdo con esta afirmación, 118 estuvieron en desacuerdo y 24, totalmente en desacuerdo. Respecto a la afirmación "las mesas locales de grafiti hacen un buen trabajo", 33 personas estuvieron totalmente de acuerdo con esta afirmación, 152 se mostraron de acuerdo, 119 dijeron estar en desacuerdo, y 20, totalmente en desacuerdo.

285 SCRD, Resolución 435 de 2017, *op. cit.*

286 Entrevista exclusiva realizada vía correo electrónico por Camilo Bastidas a la Mesa de Grafiti del área centro, conformada por las localidades de Santafé y La Candelaria, el 1 de agosto de 2023, en la ciudad de Bogotá. Registro de respuestas escritas vía correo electrónico que forman parte del archivo de investigación recolectado para el *Diagnóstico de arte urbano y grafiti 2013-2023*.

Las mesas locales de grafiti han generado diferentes diálogos territoriales en torno a la práctica, teniendo presente la corresponsabilidad de las comunidades grafiteras con la comunidad en general como la principal estrategia, a partir de la cual se logran construir procesos de entendimiento y concertación que posibilitan fortalecer las redes comunitarias. Esto permite generar procesos sociales y culturales más amplios, como lo menciona la Mesa de Grafiti de La Candelaria en su respuesta a la pregunta ¿Cree que los procesos y metodologías en torno al arte urbano y el grafiti han permitido generar un diálogo local alrededor de estas prácticas?:

> Claro que sí. Todos los procesos y metodologías en torno al arte urbano han permitido generar un diálogo en torno a la práctica responsable del grafiti con la comunidad, que es la principal fuerza del territorio, con la cual se construyen los procesos, los tejidos y los trabajos. Esto genera empatía entre los diferentes actores creativos y culturales del territorio, y una mejor percepción de los imaginarios que existían alrededor del grafiti hace unos diez años, en donde veían a los jóvenes grafiteros como delincuentes y consumidores [de estupefacientes].
>
> Esto ha cambiado debido a todo el trabajo que se ha hecho desde la práctica en la localidad, y que ha generado fuentes de ingresos, activando el sector cultural y turístico patrimonial del centro histórico desde lo visual, lo artístico y el grafiti.[287]

287 Entrevista exclusiva realizada vía correo electrónico por Camilo Bastidas a la Mesa de grafiti de la localidad de La Candelaria, el 1 de agosto de 2023, en la ciudad de Bogotá. Registro de respuestas escritas vía correo electrónico que forman parte del archivo de investigación recolectado para el *Diagnóstico de arte urbano y grafiti 2013-2023*.

***Furia trans,* mural de la Mesa de Grafiti de la localidad de Los Mártires. Registro fotográfico del Archivo de la Mesa de Grafiti de la localidad de Los Mártires. 2021.**

A futuro, es importante generar nuevos liderazgos, fortalecer y cualificar los procesos participativos para que exista un diálogo más amplio, mejores deliberaciones y concertaciones sobre los asuntos de interés público respecto a la práctica del grafiti y el arte urbano. Es necesario tener aún más en cuenta los procesos locales y a sus artistas, pues en muchas ocasiones se sienten invisibilizados a nivel distrital. Son necesarias estrategias de formación y fortalecimiento de los procesos de economía cultural emprendidos en las localidades de Bogotá. Hay que generar mecanismos de acceso a la participación en los asuntos públicos que para la población resulten fácilmente entendibles. Las mesas locales de grafiti son instancias organizativas y participativas que permiten la construcción de ciudad a partir de la incidencia sobre la territorialización de las agendas públicas; por tanto, deben ser fortalecidas y dinamizadas para que este diálogo cada vez sea más eficaz.

Como cierre, resulta oportuno, por su carácter descriptivo, citar la manera en que los mismos protagonistas se perciben, proyectan y autoconciben. Para ello nos valdremos de las palabras de la Mesa Local de Grafiti de la localidad de Rafael Uribe Uribe:

> Para nosotros, el proceso de la Mesa Local de Grafiti es un escenario propio de transformación de las subjetividades y experiencias de vida

que desde este espacio transitamos y en el que confluimos. Por ello, si bien buscamos el crecimiento de la práctica, su posicionamiento en la esfera pública local y la creación de obras, también fortalecemos su carácter social y político, en cuanto se forja una ciudadanía de artistas críticos y comprometidos con su realidad, que comunican y expresan mensajes en contra de la injusticia y/o que apropian una identidad territorial. Estos elementos conforman la manera como nos organizamos, una forma vinculante, participativa y horizontal, en donde el diálogo, el debate y el consenso son herramientas poderosas para situarnos, construir colectivamente y ser con nuestros barrios, comunidades e individualidades.[288]

Mesa Distrital Grafiti Mujeres

Por la Mesa Distrital de Grafiti Mujeres en laboratorio de reflexión con Carolina Sanz

La Mesa Distrital de Grafiti Mujeres es un lugar perfecto para desarrollar la creatividad y tener los espacios para compartir con otras chicas y retroalimentarnos mutuamente.
Mantra, miembro de la Mesa Distrital de Grafiti Mujeres

Como participantes activas de las mesas de grafiti, entendemos que es importante que se conozca la perspectiva interna a partir de nuestras voces.

288 Entrevista exclusiva realizada vía correo electrónico por Camilo Bastidas a la Mesa de Grafiti de la localidad de Rafael Uribe Uribe, el 1 de agosto de 2023, en la ciudad de Bogotá. Registro de respuestas escritas vía correo electrónico que forman parte del archivo de investigación recolectado para el *Diagnóstico de arte urbano y grafiti 2013-2023*.

La Mesa Distrital de Grafiti Mujeres tiene una historia grandísima y una incidencia importante que ha hecho de Bogotá lo que es hoy en día en temas de arte en espacio público y un referente a nivel mundial de *graffiti writing,* arte urbano y muralismo.

Respetamos a todas quienes han estado en los procesos de la Mesa Distrital Grafiti Mujeres y a las precursoras y creadoras de este espacio que siguen vivas y activas pintando en las calles. Para este diagnóstico del arte urbano y el grafiti quisimos presentar un texto que de manera colectiva, desde diversas voces, revelara cada mirada, porque nos sentimos identificadas con cada testimonio.

En este sentido, a continuación les presentamos escritos elaborados por las actuales miembros:

La mujer como una figura poderosa en la escena del arte urbano y el grafiti de Bogotá

Por Resonante

A lo largo del tiempo hemos presenciado el gran saqueo, el rechazo y la dominación de la naturaleza femenina; hemos sido calladas y omitidas durante muchos años, lo que hizo que nuestras expresiones se convirtieran en algo íntimo y oculto. En la actualidad seguimos surcando por

Mural *Nuestras madres*. Registro fotográfico del Archivo de la Mesa de Grafiti Local de Los Mártires. 2023.

Mural en el marco del Museo Abierto de Bogotá. Registro fotográfico del archivo de Uruz. 2023.

los senderos del restablecimiento de la imagen de la mujer como una figura poderosa, pues nuestra naturaleza es abundante, no hay molde, todas somos una potente fuente de luz y fuerza inagotable, incontenible, indomable y salvaje.

El arte urbano, el muralismo y el *graffiti writing* nos han permitido reencontrarnos en nuestra creatividad. La Mesa Distrital Grafiti Mujeres ha sido nuestra gran juntanza, un espacio en donde nos hemos empoderado de la brocha y el aerosol como herramientas de florecimiento, porque, no obstante los cambios que ha tenido la sociedad, ser mujer aumenta el peligro de sufrir daños y abusos, más aún al desarrollar nuestras prácticas artísticas en la calle. Es por ello que vemos la necesidad de ser manada y hacer de nuestro encuentro un manifiesto de poder.

La garantía de inclusión de las minorías desatendidas en el futuro del arte urbano y el grafiti de Bogotá

Por LuRossi

Para nosotras es parte importante garantizar que en el futuro que sean atendidas las necesidades de inclusión, y así poder vincular mucho más a todas las comunidades, como, por ejemplo, la sorda, pues, debido a que su primera lengua es la lengua de señas colombiana, en ocasiones se ve excluida por falta de comunicación. Es importante darle información a la población sorda para que conozca qué es el arte urbano, el grafiti y la Mesa Distrital de Grafiti Mujeres.

Y que la cultura de inclusión abarque a personas con autismo, ceguera, sordos, mudos, con síndrome de Down o cualquier limitación física, para que puedan experimentar, aprender y disfrutar el arte, ya que algunos no tienen la oportunidad de acceder a la educación o de desempeñarse en el mundo laboral. Y en ocasiones, dependiendo de la familia, no las dejan salir por miedo o por no aceptar a un hijo o hija con discapacidad, así que la cultura de la inclusión es muy importante, y es una parte relevante para nosotras. En la Mesa Distrital Grafiti Mujeres queremos lograr que cada persona que tenga inquietud por las artes callejeras sea incluida para educarse y aprender en el espacio artístico.

La evidencia de las oportunidades para el trabajo de las mujeres en el arte urbano y el grafiti de Bogotá

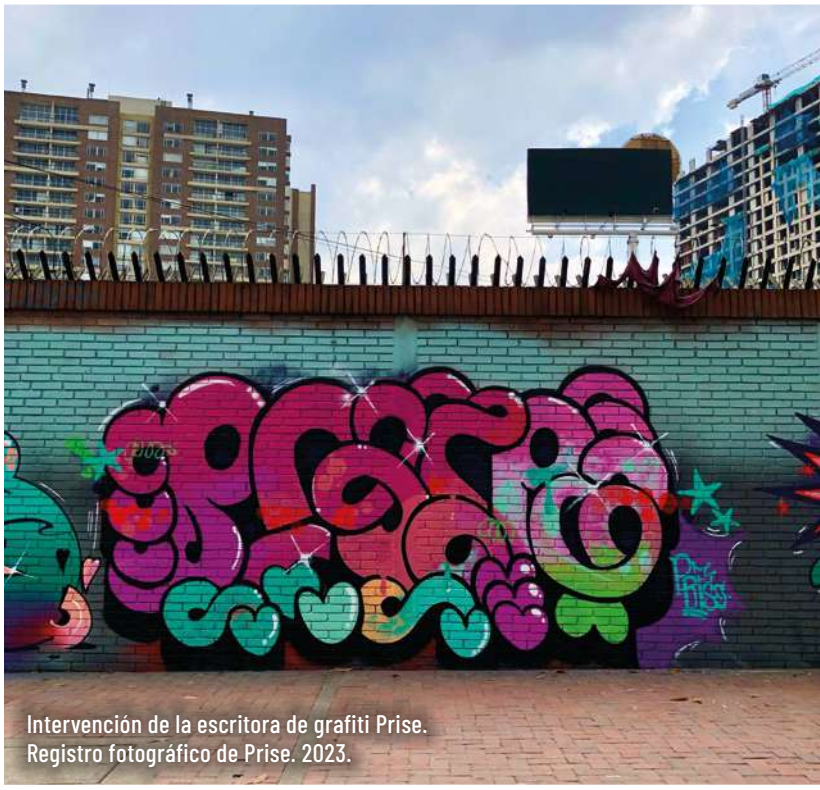
Por Moss

Gracias a todos estos espacios de participación, donde se evidencia el trabajo de la mujer, hemos visto cómo se dan los procesos para alcanzar el crecimiento personal de cada artista.

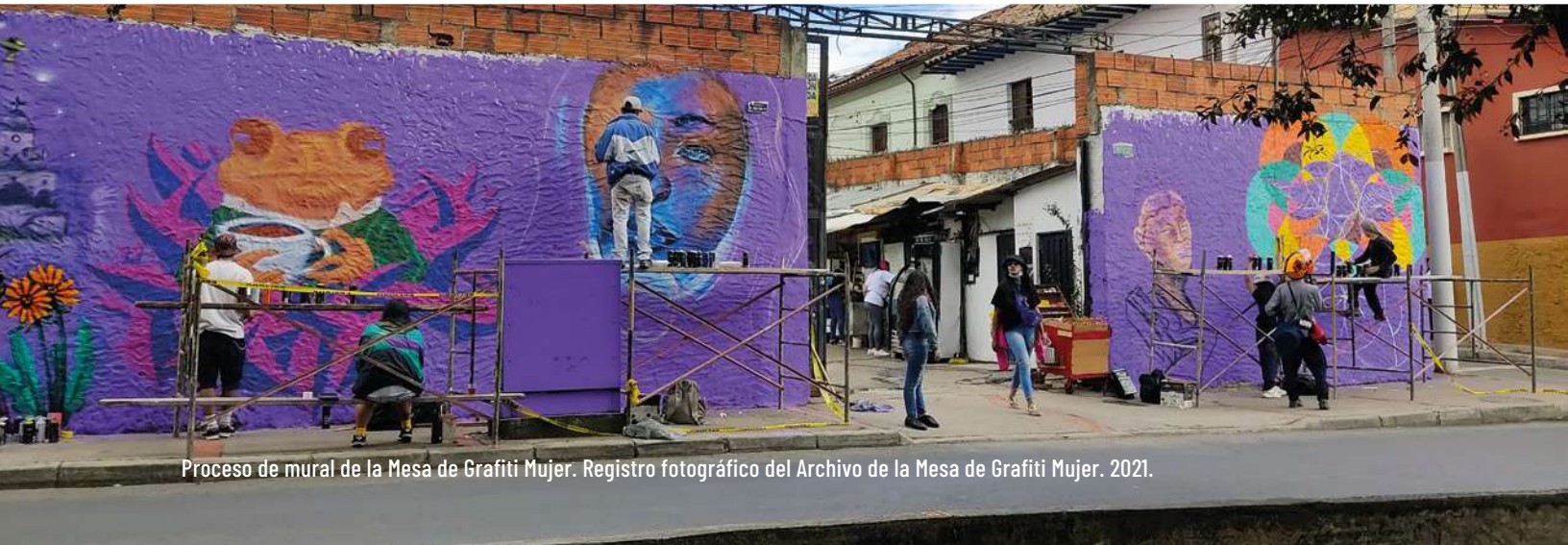
Proceso de pintada de la Mesa de Grafiti Mujer. Registro fotográfico del Archivo de la Mesa de Grafiti Mujer. 2017.

Eucol pintado en el marco de Hip Hop al Parque. Fotografía tomada de la página web de Distrito Grafiti. 2019.

Artistas de la Mesa de Grafiti Mujer en proceso de creación. Registro fotográfico del Archivo de la Mesa de Grafiti Mujer. 2017.



Intervención de la escritora de grafiti Prise. Registro fotográfico de Prise. 2023.



Proceso de mural de la Mesa de Grafiti Mujer. Registro fotográfico del Archivo de la Mesa de Grafiti Mujer. 2021.

Desafiar estereotipos y empoderar a otras mujeres por medio de la expresión del arte urbano y el grafiti en Bogotá

Por Akmi

Como mujer involucrada en el mundo del *graffiti writing*, he experimentado una perspectiva única que me ha permitido trazar un camino en el que la creatividad y la representación de género convergen.

A través de mis piezas de grafiti he buscado desafiar estereotipos y empoderar a otras mujeres a expresarse en un mundo a menudo dominado por hombres. Por tanto, el trabajo que ha hecho la Mesa Distrital Grafiti Mujeres nos ha permitido unir fuerzas femeninas y trabajar incansablemente para promover la igualdad de género en la escena del arte urbano y el *graffiti writing*, abriendo de este modo espacios para la participación femenina y defendiendo la diversidad como un valor fundamental.

La experiencia me ha enseñado que el grafiti puede ser una herramienta poderosa para la transformación social y la inclusión de las voces marginadas. Por eso, cada día más estamos comprometidas en seguir adelante con esta misión.

La Mesa Distrital de Grafiti Mujeres como un espacio para que las mujeres evolucionen y crezcan en el arte urbano y el grafiti en Bogotá

Por Mada

La importancia de la creación de la Mesa Distrital Grafiti Mujeres para nosotras es muy grande. Gracias a este espacio, muchas hemos encontrado un sitio para motivarnos a la acción, un lugar para el encuentro entre mujeres que nos permite conocernos, trabajar, aprender, expresarnos, sanar, divertirnos, refugiarnos y crecer, entre muchas otras cosas.

Como en todo espacio de participación colectiva, y teniendo en cuenta que cada persona tiene su manera de interpretar la realidad, es normal que surjan diferencias de pensamientos, malentendidos e inconformidades. Cuando ocurre esto, siempre es en pro de evolucionar, individualmente o de forma colectiva. Quienes hemos tenido la oportunidad de estar en la Mesa Distrital de Grafiti Mujeres hemos aprendido grandes lecciones para toda la vida, sea que hayamos estado en el espacio de manera intermitente o hayamos permanecido mucho o poco tiempo, porque en esta mesa se visibiliza y potencia el trabajo colectivo e individual de las mujeres en la escena del grafiti, el arte urbano, el muralismo y prácticas afines.

Quienes conformamos la Mesa Distrital Grafiti Mujeres provenimos de distintas localidades de Bogotá, y últimamente se le ha dado ingreso también a población de los municipios cercanos. Esta mesa ha sido creada por las precursoras del *graffiti writing* en Bogotá y se ha transmutado con el paso del tiempo. En la actualidad, el espacio sigue transformándose, pues por naturaleza es mutable y cíclico, al igual que lo es nuestra naturaleza femenina. Con nuestro trabajo caminamos y avanzamos juntas en medio de la metamorfosis, porque queremos lograr que sea un lugar seguro que responda efectivamente a las necesidades de las mujeres de los diferentes sectores y poblaciones que convergen en la práctica.

Participaciones relevantes de la Mesa Distrital de Grafiti Mujeres en los últimos años

2006

- Primer Encuentro de Grafiti Mujer

2008

- Festival Graffiti Mujer

2016

- Gran pintada colectiva realizada por mujeres Multiplicadoras de Cultura para la Vida

2017

- 4.ª versión del Festival Tributo Mujer
- Taller para mujeres grafiteras, fuerza pública, arte urbano y participación de las mujeres en las mesas de grafiti

Artista de la Mesa de Grafiti Mujer en proceso de creación. Registro fotográfico del Archivo de la Mesa de Grafiti Mujer. 2017.

Taller de grafiti de la Mesa de Grafiti Mujer. Registro fotográfico del Archivo de la Mesa de Grafiti Mujer. 2017.

2018

- Festival Capital Graff

Proceso de realización de mural por la Mesa de Grafiti Mujer. Registro fotográfico del Archivo de la Mesa de Grafiti Mujer. 2017.

2019

- Exposición e intercambio de calcas "Escritura y brujería. Volumen 1"
- Bogotá Líder
- Exposición "Mujeres contra el muro"
- Capital Graff, San Cristóbal
- Circuito de color, Antonio Nariño

2023

Mural de la Mesa de Grafiti Mujer con el proceso de jóvenes. Registro fotográfico del Archivo de la Mesa de Grafiti Mujer. 2023.

- Intervención de gran formato realizada con las demás mesas de grafiti de Bogotá con motivo de la celebración del Día del Arte Urbano Diego Felipe Becerra 2023, organizada por la SCRD
- Exposición de lienzos en el teatro Colón. Día de la Mujer, Mesa Distrital de Grafiti Mujeres e invitadas. "Voces de mujer"
- Intervención de grafiti y arte urbano en celebración del Día Internacional de la Mujer 2023. Mesa Distrital de Grafiti Mujeres e invitadas

Proceso de realización de mural por la Mesa de Grafiti Mujer. Registro fotográfico del Archivo de la Mesa de Grafiti Mujer. 2023.

2010

- Grafiti Mujer. Memoria sin censura

2012

- Grafiti Mujer. La Concordia

2013

- Ella Festival

2014

- Mesa Distrital de Grafiti Mujeres. Taller con Rihno Riveiro
- Pintada de la artista Turquesa, de España

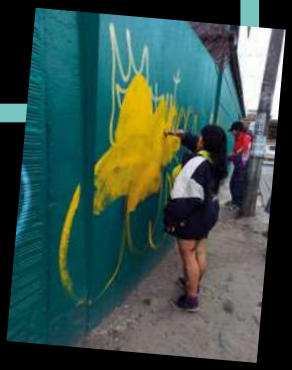
2015

- *Gran pintada colectiva realizada por mujeres La Teta Pintada*
- Intervención mesas locales de grafiti, Fundación Trenza

2021

- Festival Cable Arte
- Día del Arte Urbano. Bronx Distrito Creativo
- Intervención de la Mesa Distrital de Grafiti Mujeres en el Colegio Veinte de Julio (apoyada por IDPAC)
- Conversatorio "Mujeres, *tags y raps*"
- Beca Festival de las Artes Valientes. Propuesta ganadora: "Tejiendo amor con arte"
- Evento y exposición "Escritura y brujería. Volumen 2"
- Talleres e intervenciones de gran formato "Iniciativas por Engativá"
- Ciclo formativo de talleres en el Castillo de las Artes
- Pintada de dos intervenciones autogestionadas de gran formato en el marco del estallido social de 2021
- Participación en la intervención de carrozas Pimp My Carroza, organizada por Secretaría de Cultura, Recreación y Deportes e Idartes

Pintada de carretas por la Mesa de Grafiti Mujer. Registro fotográfico del Archivo de la Mesa de Grafiti Mujer. 2021.



Proceso de creación de mural por la Mesa de Grafiti Mujer. Registro fotográfico del Archivo de la Mesa de Grafiti Mujer. 2021.

2022

- Obras con saldo pedagógico IDPAC, en alianza con la JAC de Santa Sofía, desarrolladas en aplicación del componente pedagógico, talleres e intervención en puente vehicular
- Intercambio cultural "Mujeres inspiradoras de Iberoamérica", organizado entre las capitales de Argentina, Perú, Colombia y Brasil, para resaltar a las mujeres más representativas de los países por su trabajo e impacto sociocultural

Taller de grafiti de la Mesa de Grafiti Mujer. Registro fotográfico del Archivo de la Mesa de Grafiti Mujer. 2021.

Capítulo

11

La comercialización del arte urbano y el grafiti

Bogotá, grandes éxitos. Registro fotográfico de César Rubio. 2022.

Mural para la carpintería La Central. Registro fotográfico de César Rubio. 2023.

La masificación del arte urbano y las escrituras callejeras en Bogotá

Por César Rubio Jiménez "Cheché"
cesarrubiojimenez@gmail.com

El proceso de crecimiento, expansión y aceptación multitudinaria del arte urbano y las escrituras callejeras que se dan en Bogotá no es algo nuevo, ni surge exclusivamente con la articulación entre instituciones privadas o públicas y las escritoras, escritores o artistas. Antes del 2013 estas prácticas ya hacían presencia en Bogotá de manera notoria, y empezaba a consolidarse una creciente economía alrededor de las prácticas, desde la venta de materiales especializados hasta la comercialización independiente de obras y productos de artistas. Pero lo cierto es que el surgimiento de nuevas generaciones de artistas, escritoras y escritores, el apoyo de las instituciones públicas y privadas, las regulaciones específicas a las prácticas y la visibilización mediática que han obtenido en la última década han hecho que estas logren un mayor crecimiento y expansión en la ciudad. El proceso de crecimiento del arte urbano y el grafiti está asociado también al acceso a nuevos bienes de consumo, al surgimiento y establecimiento de nuevas formas de relacionarse con la ciudad y entre las personas por medio de las prácticas mencionadas. Así pues, se han presentado cambios en los estilos de vida que motivan a la ciudadanía y los sectores económicos a apropiarse de estas prácticas como bienes simbólicos o materiales de intercambio, a partir de los cuales se establecen vínculos sociales, culturales, económicos y simbólicos que permiten la interacción y distinción entre las personas.

Exposición de Sin Campana. Registro fotográfico del archivo de Sin Campana. 2023.

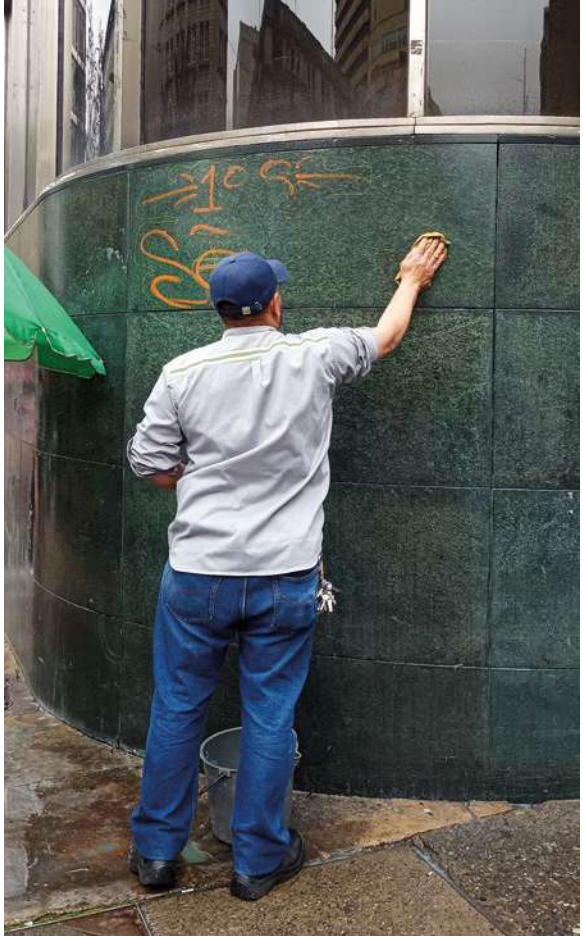
La masificación de las escrituras callejeras y el arte urbano surge cuando los cambios de percepción, y por consiguiente, los imaginarios sobre cómo se hacen, interpretan y valoran esas acciones, se vuelven cotidianos y masivos, aunque también cumple un papel el hecho de que distintos sectores poblacionales acceden a los beneficios que esas prácticas pueden dejar. Los actuales medios de comunicación y las redes sociales se han constituido en una pieza clave de esta masificación, pues permiten estar en continua intercomunicación con otras personas, incluso más allá de los límites del país. Las redes sociales y los medios digitales se convierten en elementos de información, comunicación, autopropaganda, difusión y circulación de estas prácticas en manos de las mismas personas que las realizan. Así se amplía la posibilidad del intercambio de saberes y se generan redes o colectividades entre las personas que hacen arte urbano o algún tipo de escritura callejera.

El crecimiento y popularización del grafiti y el arte urbano en Bogotá se da por varias vías. Una es la llegada de nueva información por los canales de comunicación digital, que posibilita el surgimiento de nuevos ámbitos culturales, amplía los conocimientos, incrementa el público y difunde nuevas técnicas y materiales, géneros, soportes, temáticas, lenguajes y códigos estéticos o comunicacionales. Otra vía de expansión se da a partir

de quienes realizan la práctica, por medio de sus mensajes, *tags*, "bombas", carteles, calcomanías, plantillas, piezas, murales, etc., que comparten en los "muros" de sus redes sociales; además, organizan y producen festivales, encuentros, publicaciones o exposiciones independientes que ponen en circulación continua el arte urbano y las escrituras callejeras durante los 365 días del año. De la expansión de las prácticas también se encargan los agentes externos, sean públicos o privados, que han visto en estas prácticas la oportunidad de construir comunidad y ciudad. Las instituciones públicas participan ofreciendo estímulos y la participación en las agendas públicas; por su parte, los sectores privados ven una oportunidad económica en vender y ganar espacios de mercadeo centrados en el grafiti y el arte urbano. La masificación social y cultural del arte urbano y el grafiti se da porque se estructuran posibilidades simbólicas, económicas y comerciales de intercambio de lo que producen estas prácticas. Es decir, se abre un mercado para el arte, para los materiales que en él se utilizan, para el fomento que brinda el sector público, para las investigaciones académicas y producciones editoriales o audiovisuales, para el turismo cultural y comunitario, para el intercambio y la cooperación internacional. El grafiti y el arte urbano se han convertido en una posibilidad social, cultural y comercial para construir ciudad a partir del arte, la cultura y las diferencias.

La masificación del arte urbano y el grafiti es un fenómeno mundial. Es un proceso comunicativo, sociocultural y económico que incide en la cotidianidad de las sociedades donde ha llegado. Algo cierto es que en la dinámica de mercado en que entran las prácticas del grafiti y el arte urbano, para ser aceptados deben complacer, agradar, seducir y convertirse en una mercancía con valor de cambio, que genere la posibilidad de estrategias y tácticas de identificación y distinción social. Entonces,

> la obra de arte deja de ser algo singular, irrepetible, y pasa a adquirir un valor económico.



Hombre limpiando un grafiti. Registro fotográfico de Camilo Bastidas. 2023.

> En función de la 'reproducibilidad' y del valor económico de sus productos en las nuevas condiciones del mercado, tanto la cultura de élite como la cultura popular resultan por primera vez accesibles a un público masivo.[289]

Los medios de comunicación tradicionales —prensa, radio y televisión— también cumplen un rol importante en este proceso de crecimiento y masificación, pues el interés que en ellos ha surgido por las prácticas ha permitido que cada vez más personas conozcan y se acerquen al arte urbano y las escrituras callejeras, que dejen de verlas solo como un problema. Sin embargo, el hecho de comprenderlas como un aporte de

289 Juan Miguel Aguado (2011). *Sociedad de masas, cultura de masas y comunicación de masas*. Universidad de Murcia, p. 227. https://www.um.es/tic/Txtguia/TCtema10.pdf

valor para la ciudad o como una oportunidad de vida o de construir comunidad no impide que en determinados casos se denuncie el carácter vandálico de algunas de estas prácticas, lo cual genera una dicotomía entre lo bello y lo feo que puede derivar de ellas. Por supuesto, la ciudadanía, el público, las audiencias, los transeúntes, han colaborado a la expansión de esta manifestación cultural, pues no solo actúan como entes receptores pasivos, sino que también entran en interrelación con las obras, las sufren o las disfrutan. Lo cierto es que cuando reconocen las cualidades positivas de estas prácticas, contribuyen a su diversificación, expansión y normalización en la ciudad.

El arte urbano y las escrituras callejeras son una realidad que llega a millones de personas de forma permanente en Bogotá; tienen un ritmo acelerado que tiende a incrementarse, y por lo que se ve, tienen la posibilidad de expandirse aún más. Han llegado no solo a demostrar su poder artístico, su capacidad organizativa, sino también su potencial para generar una economía a su alrededor. Cuando se dice que las escrituras callejeras y el arte urbano se masificaron es porque se han vuelto multitudinarios e implican transformaciones culturales, identitarias, sociales, económicas y simbólicas que han dinamizado el ecosistema cultural y la realidad de Bogotá. Han contribuido a la construcción de ciudad y al surgimiento de nuevas propuestas estéticas y artísticas que tienen como principio básico la democratización del acceso a la cultura y al arte, pues con sus intervenciones llegan a casi todos los rincones de la ciudad, en muchas ocasiones para el disfrute de la ciudadanía.

Pero el crecimiento de estas prácticas no solamente trae un beneficio a la ciudad, puesto que muchas veces su crecimiento incontenible genera problemas de convivencia y rechazo, algo que afecta a las escrituras callejeras o grafiti más que al arte urbano, pues estas, en su un desarrollo incontenible, se afianzan en la más completa libertad de expresión de quienes las

Exposición "Lenguaje en códigos" en Amén Gallery. Registro fotográfico de Amén Gallery. 2022.

realizan. Es importante señalar que Bogotá, ante el crecimiento masivo de las escrituras callejeras y el arte urbano, ha logrado un balance entre la aceptación y el rechazo. Así pues, se fomentan las prácticas artísticas y la cultura, pero a la vez se regulan las acciones de estas, al tiempo que se promueven espacios de participación, diversidad cultural y convivencia para toda la ciudadanía.

Muchas personas piensan que la masificación del arte urbano y las escrituras callejeras es un proceso que controla, cohíbe, manipula, simplifica, vuelve facilistas o atenta contra los rasgos esenciales de estas prácticas en su afán de convertirlas en un producto de consumo. Pero, de manera más positiva, se puede reconocer que los mecanismos para lograr esa expansión han generado múltiples oportunidades para muchas personas, ya que pueden entenderse como una iniciativa que busca democratizar el arte para llevarlo a las comunidades, un proceso renovador dentro de la cultura y el arte que expande la creatividad de las personas, una posibilidad de generar empresas y recursos, un estilo de vida y una posibilidad de trabajo. Todo depende de la percepción que se tenga de este proceso y de las ventajas o desventajas que se desprenden de

***Tour* de grafiti en Bogotá. Registro fotográfico del Archivo de Capital Graffiti Tours. 2021.**

este, y que pueden afectar a ciertos grupos de la sociedad, sea de manera individual o colectiva. Este proceso de crecimiento y aceptación multitudinaria, antes que unificar y simplificar las prácticas, las ha diversificado, y también las ha convertido en un foco de resistencia a las estéticas tradicionales en el arte, y en una posibilidad de construcción de propuestas de vida a partir del arte, que no se uniforman, imitan o se alinean con los estilos de vida o tendencias artísticas tradicionales.

El arte urbano y las escrituras callejeras permiten llevar el arte y los mensajes a la calle, donde se encuentra toda la población. Estas prácticas han descubierto y aprovechado la oportunidad de convertirse en una conciencia crítica que desenmascara en su crudeza la realidad de la ciudad para ponerla a la vista de sus pobladores. En gran medida, por ello han encontrado acogida entre una parte de la ciudadanía, pues las obras permiten el reconocimiento mutuo, del que puede derivar la empatía social, al observarse en las intervenciones que irrumpen en el espacio público. Por ejemplo, hay grafitis que exigen educación gratuita, murales que rescatan la memoria de las víctimas de los falsos positivos y de los desaparecidos, murales o escrituras de género que denuncian los feminicidios o la sociedad machista y patriarcal.

Se puede decir, entonces, que el arte urbano y las escrituras callejeras permiten un proceso emancipador en quienes los realizan, pues su relación con el espacio, las calles y el arte hacen que de manera libre interpreten la realidad y plasmen sus ideas en propuestas gráficas o escritas a la vista de toda la ciudad, y el producto puede llegar a ser atractivo para muchas personas.

Empresas del sector: Galerías con perfil especializado, tiendas, organizaciones y emprendimientos en Bogotá

Por Carolina Sanz
@carolinasanzart

A lo largo de este diagnóstico hemos analizado cómo el arte urbano y el grafiti de Bogotá desempeñan un papel esencial en la expresión de la diversidad cultural y en la conservación de la historia de la ciudad; también hemos examinado cómo ha crecido durante esta última década. Pues bien, precisamente de estos dos primeros factores ha derivado un mercado que cada vez se potencia más. Es oportuno aclarar que cuando hablamos de *mercado*, no lo hacemos teniendo en cuenta solo aspectos y estrategias económicas o de comercialización propios de las tiendas especializadas, sino también la creación de organizaciones, emprendimientos, formas de intercambio de conocimientos y galerías interesadas en especializarse en los productos de estas dos prácticas o en dedicarse o darles soporte.

La comercialización del arte es uno de los mercados más cotizados y mejor valorados del mundo, pero el mercado de las obras que derivan del arte urbano y el grafiti en Bogotá,

Cocina de Bajo Presión. Emprendimiento *writing supply*. Registro fotográfico de Bajo Presión. 2019.

Primera exposición de Sin Campana, en la Galería Avant Garde. Intervención en fachadas arquitectónicas en miniatura realizada por Sin Campana, Clover, Mal Crew, Cecs, Domur, Sátiro, Era, 5am, FCO, Thug, Fister, Dwel y Kom. Registro fotográfico de Slow Films. 2022.

aunque es grande y fértil en cuanto a cantidad de productos producidos, emprendimientos independientes y tiendas especializadas, apenas se está conformando, si se compara con el listado de coleccionistas que compran obras, marchantes[290] y galerías especializadas.

El mercado del arte urbano y el grafiti producidos en Bogotá consiste en la mercantilización de obras específicas o colecciones de obras de arte por personas que operan de forma individual, como agentes culturales, o por instituciones especializadas en la materia. Podría decirse que el negocio del arte tiene dos segmentos: uno, dedicado a la comercialización directa de piezas artísticas en el momento en que son producidas, y otro en que se ofertan en el mercado obras catalogadas como *reventa* en *compraventa particular,* en subastas o por intermedio de vendedores de arte o marchantes.

Respecto a cómo se está desarrollando el mercado del arte en Bogotá, Jack Bloor, director de Juicy Juicy Gallery comentó:

> Se han generado muchas iniciativas que resaltar alrededor del grafiti y el arte urbano en Bogotá, que construyen día a día un ecosistema emergente. Escuelas de grafiti, festivales, marcas de pintura, *merchandising*,[291] creación y exhibición de piezas de arte, agencias comerciales, etc., que si bien no han madurado para cumplir el sueño de que los artistas puedan vivir de lo que hacen, generan las herramientas para que los artistas y grafiteros proyecten y mejoren sus carreras y expectativas artísticas.[292]

Esta opinión de Bloor muestra a Bogotá como una ciudad que proyecta y vislumbra el auge de un mercado que, en paralelo a la producción de obras y productos derivados de las prácticas del arte urbano y el grafiti, tiene como objetivo concretar un comercio fluido del arte, que deja ganancias,

290 La expresión *marchante de arte* define a la persona especializada en el mercado del arte, especialmente cuando ejerce la función de intermediario entre los galeristas y un artista específico, al que apoya y del cual se beneficia económicamente.

291 *Merchandising*: palabra en inglés que se traduce al español como *comercialización*.

292 Entrevista exclusiva realizada vía correo electrónico por Carolina Sanz, a Jack Bloor director de la Juicy Juicy Gallery, el 28 de junio de 2023, en la ciudad de Bogotá. Registro de respuestas escritas vía correo electrónico que forman parte del archivo de investigación recolectado para el *Diagnóstico de arte urbano y grafiti 2013-2023*.

pues se ha conformado el escenario ideal por todo un conjunto de actores e instituciones que tienen como objetivo primordial valorar las creaciones artísticas y abrirles un lugar en el mercado bogotano.

Podemos observar que entre 2013 y 2023, en relación directa con las prácticas del arte urbano y el grafiti se han conformado distintas galerías que de manera física o virtual han potenciado la circulación y difusión de los productos artísticos realizados por los practicantes del arte urbano, entre las que podemos mencionar Juicy Juicy Gallery (Bogotá-Londres), El Infierno Galería, Bandy Bandy Gallery (cerrada actualmente en Bogotá, pero con sede en París), Dibs Gallery (cerrada), Street Linx (cerrada), Espacio Van Staseghem, Hotdog Gallery, Beatbop Gallery, Gama Colombia, Casa Kilele, La Vamo a Tumbá, Amén Gallery, Casa Jauría, Bogotart, Visaje Grafiti; emprendimientos y talleres de formación, creación, venta e intercambios que ofrecen servicios o productos, como Sin Campana, Taller 108, Taller Sarcófaga, 87 Lab, Peregrino Print Lab, A Tres Manos y Bajo Presión, entre otros; tiendas y marcas de pinturas especializadas, como Skinny Universal - Aerosoles Auster, Dmental Graffiti - Aerosoles Amén - Razza - Invazion, FerreBuldog - Aerosoles Bulldog, Surgaraje Graffiti Shop, Spray Móvil, Scratch Color, Kontra, Barrio Eterno, Espacio Ledania, Universal 420; y organizaciones o fundaciones, como Bogotart, Cartel Urbano, Diez Cero Uno y Vértigo Graffiti. Todas mantienen una estrecha correlación con las dinámicas que mueven el grafiti y el arte urbano de Bogotá.

Podemos examinar que estos negocios, por dedicarse a la comercialización de obras de arte, herramientas o servicios concebidos por artistas, desarrollan todo tipo de actividades vinculadas con la fijación de precios, análisis de oferta y demanda, impulso y difusión de la carrera de autoras/autores y creadoras/creadores, estimación con base en la autenticidad de las obras y, en último lugar, la compra y venta de producciones artísticas y de herramientas para desarrollar la ejecución de esos productos.

Basándonos en la encuesta del sondeo realizado a 325 artistas con miras a la realización de este diagnóstico, podemos afirmar que el crecimiento en producción de obras ha motivado la participación de las y los artistas en exposiciones de arte tanto en el país como en el extranjero: 223 afirmaron haber participado en exposiciones nacionales, y 95 reconocieron haber participado en exposiciones internacionales (véase el gráfico 13):

Gráfico 13 Participación de artistas urbanos de Bogotá en exposiciones nacionales e internacionales

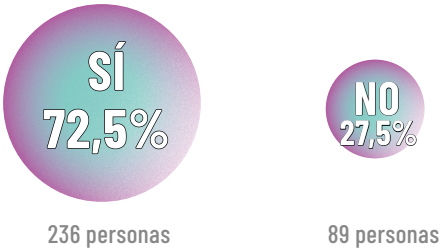
Sondeo realizado entre 325 personas

Fuente: Sondeo del *Diagnóstico de arte urbano y grafiti 2013-2023.*

De esta forma podemos constatar el crecimiento tanto en producción como en eventos expositivos durante la última década. En cuanto al mercado y las ventas relacionadas con estas producciones, 235 de los 324 artistas que participaron en el mencionado sondeo afirmaron haber vendido al menos una obra durante los últimos diez años (véase el gráfico 14).

Gráfico 14 Pregunta: ¿En los últimos diez años (2013-2023) ha vendido obras artísticas?

Respondieron 324 personas



Fuente: Sondeo del *Diagnóstico de arte urbano y grafiti 2013-2023.*

Al observar el crecimiento en ventas de obras de artistas urbanos, es importante entender con qué estrategias las y los artistas bogotanos venden sus creaciones, para saber cómo funciona el mercado del arte bogotano relacionado con estas prácticas. En este sentido, por medio del sondeo pudimos descubrir que el 89,4% de las personas encuestadas las venden por sí mismas; mediante sus redes sociales, 70,2%; en ferias de arte, 36,2%; por canales de autogestión y representación, 27,7%; por página web personal, 7,7%. Esto deja en claro que son las y los artistas quienes por medios particulares potencian el mercado y la comercialización de sus mismas creaciones, ya que las galerías concentran apenas el 26,4% de estas ventas, y medios externos, como otros artistas, *tours* de grafiti y redes de comercialización externa suman juntas el 33,2%, como podemos comprobar en el gráfico 15, que toma como base las 235 personas que en el sondeo afirmaron vender obras durante los últimos diez años.

De esta manera, si se hace un breve repaso de estos gráficos, se puede observar que en Bogotá hay un comercio del arte que se basa en encargos directos al artista, obras realizadas para exposiciones y producciones ejecutadas por gusto personal y que se suben a redes sociales como Instagram, donde encuentra la simpatía de seguidores que compran y coleccionan las obras que allí se exponen.

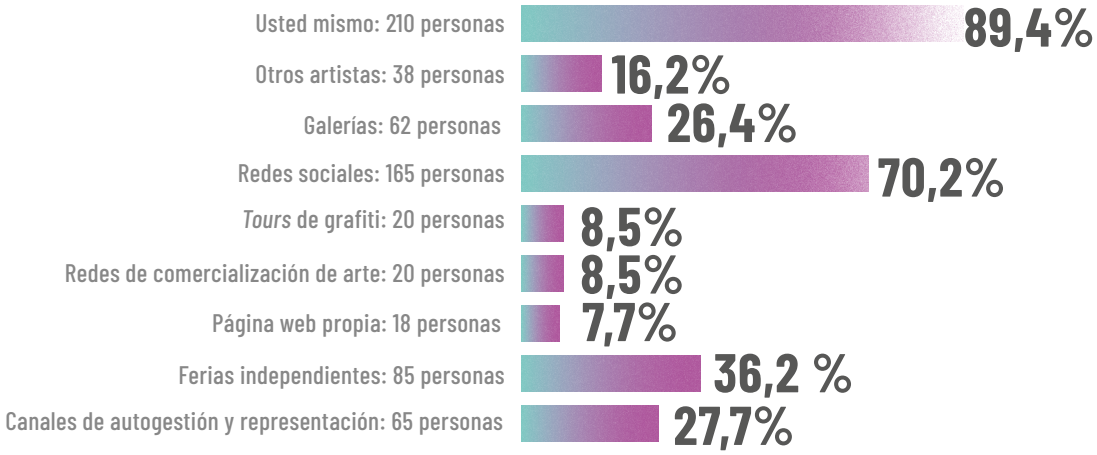
Cabe mencionar que los nuevos modos de difusión y venta de obras se han desligado de las estrategias convencionales fijadas por las escuelas y academias de arte en siglos pasados, así que el mercado del arte también ha cambiado su dinámica, ya que no sigue los modelos de mecenazgo propios del arte tradicional, sino que se fundamenta en nuevos mecanismos que de manera directa emplean los artistas, y que se basan en las opiniones y gustos de los compradores sin que intervenga la crítica artística.

Las y los artistas del arte urbano y el grafiti han usurpado la figura del marchante, pues ahora son ellas y ellos quienes se autopromocionan, financian y vinculan en redes y conexiones que les proveen apoyo o patrocinio, y que les ayudan a establecer contactos con museos, galerías, colecciones privadas y personas interesadas en los nuevos lenguajes artísticos.

Mercado de arte Motor en el marco del primer aniversario de Gama Colombia. Registro fotográfico de Laura Guío. 2022.

Gráfico 15 Pregunta: Si la respuesta anterior fue sí, ¿cuál es el medio por el que comercializa su obra?

235 respuestas. (Marque todas las que apliquen)



Fuente: Sondeo del *Diagnóstico de arte urbano y grafiti 2013-2023.*

En correspondencia a esto, las instituciones públicas han posado su mirada en ambas prácticas, y en sus museos y galerías han desarrollado estrategias de integración orientadas a enriquecer la cultura de Bogotá. Su objetivo se ha consolidado con exposiciones, talleres, proyecciones de videos y conversatorios, como pudimos presenciar en 2023 con las exposiciones "Nación Hip Hop", en el Museo Nacional, o "Kemala: Gráfica que arde" en la Galería Santa Fe. La intención de evidenciar que no solo usando los medios comerciales es posible apreciar estas prácticas, sino que también pueden ser objeto de estudio para instituciones interesadas en la historia del arte nacional. Todo esto garantiza el alcance educativo que ha tenido la promoción institucional del arte urbano y el grafiti, pues los museos y galerías públicas transmiten al público otra visión de estas prácticas.

Sobre el apoyo que las tiendas especializadas y las empresas privadas deberían darles a las y los practicantes del arte urbano y el grafiti, podemos destacar la opinión del equipo de pinturas Bulldog, quienes en su entrevista expresaron que

> Es evidente que el cambio en la relación de la ciudadanía con el arte urbano ha sido positivo. Evidenciamos que se percibe de una manera diferente: ahora se le considera realmente arte, esto, gracias a las nuevas generaciones que han enseñado un poco de esto a las generaciones mayores. El aporte que deben hacer las empresas privadas a la escena del arte urbano tiene muchas variables, pero principalmente la de ofrecer un buen producto a un precio asequible para todos los bolsillos; adicionalmente, generar espacios para que los artistas hagan simplemente lo que más les gusta hacer: pintar.[293]

293 Entrevista exclusiva realizada vía correo electrónico por Carolina Sanz a pinturas Bulldog, el 26 de julio de 2023, en la ciudad de Bogotá. Registro de respuestas escritas vía correo electrónico que forman parte del archivo de investigación recolectado para el *Diagnóstico de arte urbano y grafiti 2013-2023*.

Evento *Friends of madness,* realizado por Gawa Colombia. Registro fotográfico de Teck24. 2023.

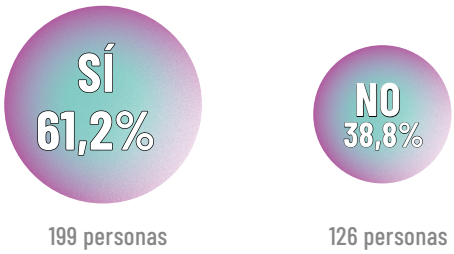
Exposición "Hola", en Londres, Reino Unido. Exposición colectiva internacional de artistas colombianos de arte urbano y grafiti realizada por Juicy Juicy Gallery. Registro fotográfico del Archivo de Juicy Juicy Gallery. 2023.

Taller de Magic Toys Graffiti. Vletight realiza una intervención de un modelo a escala. Registro fotográfico de Cristhian Camilo Espíndola. 2018.

Exhibición de Magic Toys Graffiti en la exposición "Kémala: Gráfica que arde", realizada en la Galería Santa Fe. Registro fotográfico de Mathew Valbuena (Idartes). 2023.

Gráfico 16 Organización de eventos por los artistas urbanos

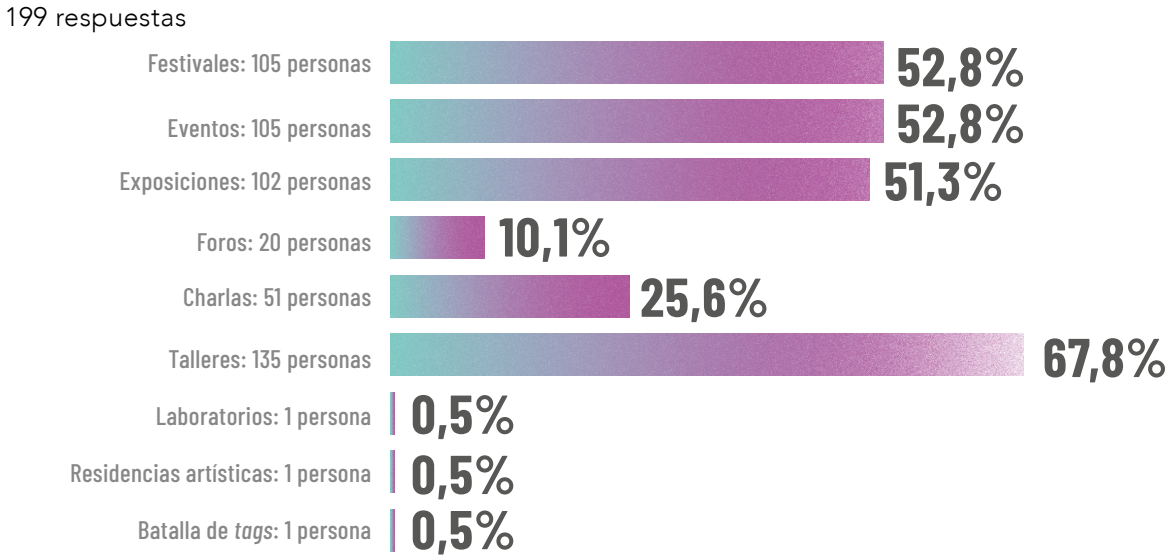
Respondieron 325 personas



Fuente: Sondeo del *Diagnóstico de arte urbano y grafiti 2013-2023.*

Lo que expresa el equipo de Bulldog ha sido vital para que las y los artistas tengan acceso a herramientas especializadas. La declaración, además, permite comprender que la práctica es inherente a la evolución de los aspectos técnicos de las expresiones artísticas, y es indispensable tenerlo en cuenta a la hora de hablar de mejorar las producciones de arte urbano y el grafiti. Asimismo, la organización de eventos relacionados con las prácticas hace que se generen intercambios de saberes y técnicas, lo que deriva en crecimiento y enriquecimiento de conocimientos técnicos. Esto lo pudimos visualizar en el sondeo realizado a 325 artistas cuando, al preguntarles si habían

Gráfico 17 Pregunta: Si su respuesta anterior fue sí, ¿qué tipo de evento realizó?



Fuente: Sondeo del *Diagnóstico de arte urbano y grafiti 2013-2023.*

realizado algún tipo de evento relacionado con sus prácticas, el 61,2% respondió positivamente (véase el gráfico 16).

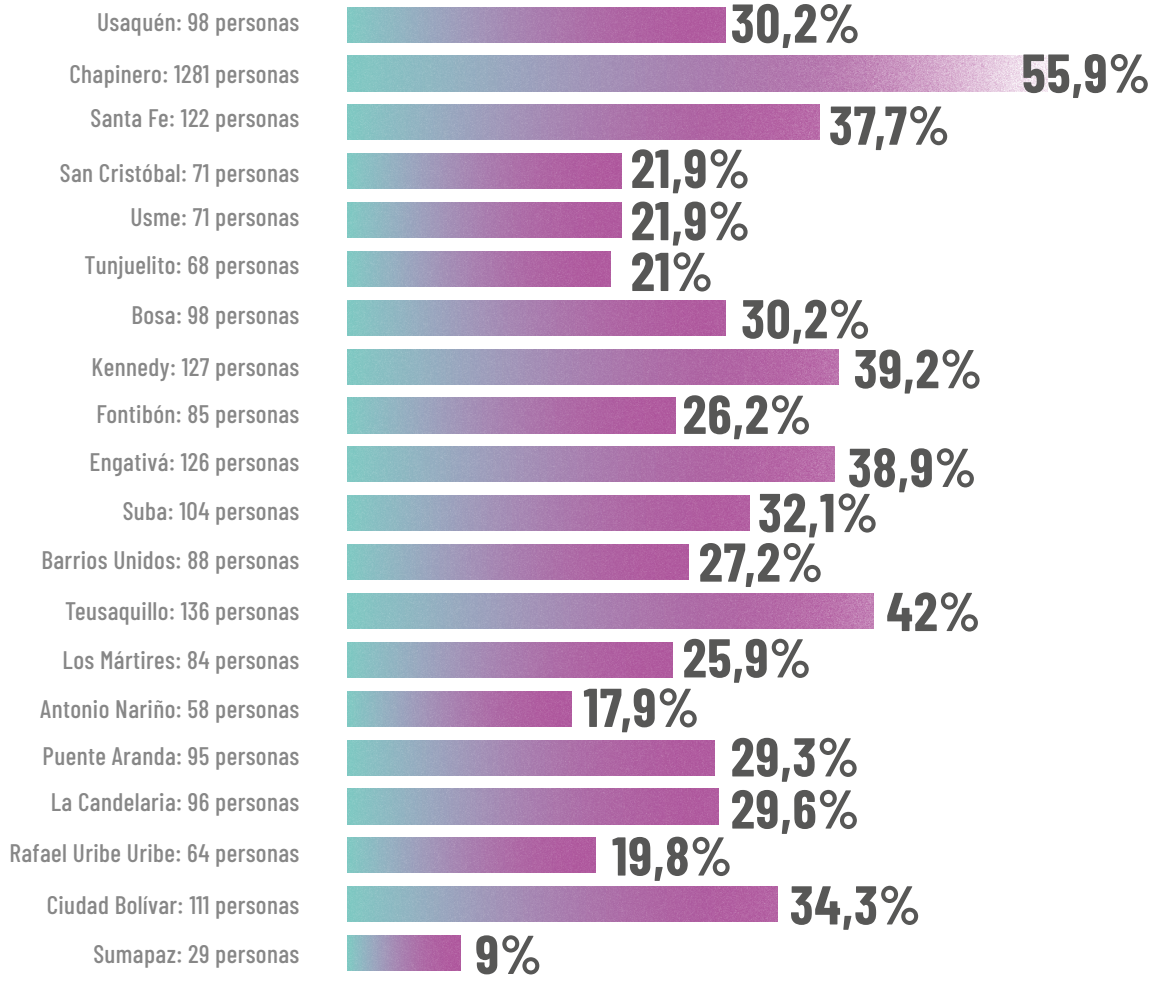
Esto corrobora que las y los artistas bogotanos emprenden y ejecutan estrategias para que el arte urbano y el grafiti prolifere y evolucione. Ellas y ellos han logrado que su trabajo en las calles sea revalorizado y tomado en cuenta como parte del valor patrimonial de Bogotá, algo que ha sido posible gracias los festivales, exposiciones, foros, charlas y talleres, entre muchos otros eventos. En qué medida esto ha beneficiado al mercado, lo podemos ver en la información recolectada por medio del sondeo aplicado en este diagnóstico (véase el gráfico 17).

Otra muestra del creciente mercado del arte urbano y el grafiti en Bogotá es la aparición de ferias de arte y pequeñas tiendas especializadas como respuesta a la labor de emprendimiento de las y los creadores, y en correlación a una nueva perspectiva que busca darle mayor valor al arte autogestionado, como bien puede verse en el mercado del arte en Bogotá, que cada vez más apoya las estrategias que se insertan en el mercado de las industrias creativas como emprendimientos creados por los propios practicantes. Así registra el equipo de Bajo Presión este aumento de tiendas y mecanismos virtuales de ventas de productos creados a mano y de forma local:

> Antes había 2/3 de tiendas exclusivas para grafiti; ahora vemos varias por localidad, que alimentan cada uno de los barrios de Bogotá; eso sin contar los emprendimientos como el nuestro, que sin un punto físico, se han hecho a un lugar en la larga competencia en la creación de herramientas para la escritura con estilo. Creo que este es el fenómeno más palpable para cuantificar un crecimiento. Sin dudarlo, el grafiti se alimenta de sí mismo, y ahora mucho más con las becas y patrocinios impulsados por las mismas instituciones que hace unos años veían con malos ojos todo esto. La masificación del grafiti ha permitido crear una industria que maneja la escena del país. El aumento de tiendas especializadas en grafiti y nuevas camadas de emprendedores —como nosotros— nos muestran que la

Gráfico 18 Pregunta: ¿En qué localidades realiza las prácticas del arte urbano y el grafiti?

324 respuestas



Fuente: Sondeo del *Diagnóstico de arte urbano y grafiti 2013-2023.*

> capitalización del grafiti es real, el crecimiento de una pequeña economía que se alimenta de sí misma día a día es una realidad, y con el paso del tiempo mantiene su crecimiento. Los escritores pueden realizar obras u otro tipo de intervenciones paralelas al grafiti que potencian y profesionalizan el oficio.[294]

De esta forma podemos entender cómo, desde diversos frentes de creación, producción y venta, el mercado del arte urbano y del grafiti se ha expandido, pues estas prácticas se han diseminado por toda Bogotá. Así lo refleja el gráfico 18 de nuestro sondeo.

Es innegable el crecimiento que el mercado del arte urbano y el grafiti de Bogotá han alcanzado. La presencia de practicantes en todas las

294 Entrevista realizada vía correo electrónico por Carolina Sanz al equipo de Bajo Presión, el 29 de junio de 2023, en la ciudad de Bogotá. Registro de respuestas escritas vía correo electrónico que forman parte del archivo de investigación recolectado para el *Diagnóstico de arte urbano y grafiti 2013-2023*.

Exposición individual "Universo", de Sako Asko, realizada en Bogotá por Juicy Juicy Gallery. Registro fotográfico del Archivo de Juicy Juicy Gallery. 2023.

localidades ha incentivado todo tipo de estrategias dirigidas a satisfacer las necesidades de los consumidores del arte urbano y el grafiti bogotano.

El objetivo esencial de ambas prácticas va mucho más allá de pertenecer a un mercado comercial, pues su objetivo es llegar sin mediadores, de forma directa y gratuita, a toda la población. Sin embargo, en su expansión ha terminado por abarcar todo un universo relacionado con la promoción, valorización y compraventa, lo que ha creado las condiciones para que en Bogotá, cada día más, se pueda vivir de negocios relacionados con ambas prácticas.

***Flyer* digital del SakoAsko Fest. Exposición retrospectiva, taller y mercado de arte realizados por Juicy Juicy Gallery. Registro fotográfico del Archivo de Juicy Juicy Gallery. 2023.**

Turismo creativo: Los *tours* de grafiti y arte urbano en Bogotá

Por Camilo Bastidas

Una de las características más reconocidas de Colombia en el exterior es la de ser un importante destino turístico, pues cuenta con una amplia gama de atractivos, como su fauna y flora, sus pueblos patrimoniales y, claro está, su amplia oferta cultural, evidenciada en un sinnúmero de carnavales, fiestas y festivales que han conseguido convertir sus ciudades anfitrionas en los destinos preferidos de turistas nacionales y extranjeros que desean tener experiencias nuevas o simplemente conocer las dinámicas culturales que nuestro país ofrece.

En Bogotá, el auge del arte urbano que se viene observando desde hace algunas décadas se ha integrado a estas dinámicas. Las zonas que han sido intervenidas por los artistas urbanos se han convertido en espacios que personas que hacen turismo en la capital desean visitar y reconocer. La apropiación de lugares del espacio público

por medio del arte ha dinamizado la oferta del turismo cultural[295] y creativo,[296] y ha hecho que lugares tan reconocidos como el centro histórico, o tan periféricos como Puente Aranda o Ciudad Bolívar, se conviertan en referentes para quienes nos visitan.

La importancia que las intervenciones artísticas de grafiti empezaron a tener en la ciudad también ha fomentado la llegada de muchos artistas extranjeros, que vienen con la intención de trabajar en el espacio público de Bogotá. Este aporte de reconocidos artistas internacionales, sumado al trabajo de los artistas nacionales, ha terminado por convertir la capital colombiana en un destino obligado para quienes desean conocer lo más relevante de las expresiones del arte urbano en el mundo.

Este nuevo atractivo de la ciudad dio pie a la creación de distintas iniciativas para dar a conocer el arte urbano bogotano. En el 2011, el grafitero

Guia de *tour* de grafiti. Registro fotográfico extraído de la página web de Gran Colombia Tours. 2019.

Turista tomando fotos durante un *tour* de grafiti. Registro fotográfico extraído de la página web de Turismoi. 2020.

Turista tomando fotos durante un *tour* de grafiti. Registro fotográfico de Bogotá Colors. 2021.

295 "El turismo creativo está posicionándose como una nueva oferta capaz de satisfacer las necesidades y expectativas de los consumidores por su alto nivel de cocreación de la experiencia. En este contexto, se reconocen al *street art* y el grafiti como elementos configurantes de varias ofertas" (Melissa-María Figueira-Ricardo et al. (2022, enero-abril), Street art y grafiti como exponentes del turismo creativo. Potencialidades del destino turístico Holguín, Cuba, *Recus*, vol. 7, n.º 1, p. 68)..

296 "El turismo creativo surgió como la respuesta a una necesidad de un mercado con necesidades específicas, en donde hay consumidores que buscan experiencias únicas y específicas que logren acercarlos a la forma de vida de los residentes de un lugar, para así desarrollar relaciones empáticas con esta comunidad. Se basa en el reconocimiento de los recursos inmateriales como el aprendizaje y el desarrollo de experiencias y tradiciones. Sus consumidores no solo quieren re el territorio, sino experimentarlo y apropiarlo, se trata de una forma participativa de turismo cultural más adecuada a las estructuras sociales y económicas contemporáneas muy en boga en los países latinoamericanos" (*Ibid.*, p. 69).

de origen australiano Christian Petersen[297] comenzó un proyecto denominado *Graffiti tours,* que por medio de recorridos comentados en los lugares intervenidos por los artistas urbanos daba a conocer las intervenciones y las escrituras de grafiti en distintos lugares de la ciudad. Jahir Dimate, de *Capital Grafiti Tours,* anota al respecto:

> Para mí es chévere, porque de pronto pudo ser algo más tradicional, como un *tour* de música o un *tour* de gastronomía o lo que sea esa oferta cultural, pero que sea una cultura que hasta hace diez años la comunidad o los extranjeros no la veían igual, me parece chévere eso, que sea un *tour* de grafiti, un *tour* de arte urbano, porque es algo novedoso, algo distinto, otro dialecto que no hablábamos hace diez, quince años. Y es algo muy nuevo, moderno, que puede ser muy joven también. Eso es importante, porque el país está tomando una dirección hacia nuevas ideas, nuevos puntos de vista. Entonces, creo que eso aporta, como que todos están haciendo ciertas cosas y están permitiendo que esto surja un poquito más. Y obviamente, hace que más gente se interese en venir acá, pasear acá y ver qué hay.[298]

En 2021, el Instituto Distrital de Turismo también empezó a realizar recorridos gratuitos en el denominado *Distrito Grafiti,* en Puente Aranda. Tenían una duración de entre 45 y 90 minutos, y tuvieron gran acogida entre la comunidad del sector, pero también de otros barrios y localidades. Esta iniciativa institucional tenía como finalidad que la gente se apropiara de los espacios públicos en donde se habían realizado intervenciones de grafiti. Esto abrió espacios para el reconocimiento de esta práctica en la ciudad, y dio como resultado el reconocimiento de Bogotá como una de las capitales mundiales del grafiti y el arte urbano; de hecho, en el 2017 se situó como la séptima ciudad[299] en el mundo con más espacios gestionados —por las instituciones o por los mismos artistas— para la práctica responsable del grafiti, un fenómeno cultural que ha conseguido que se superen los estigmas que siempre ha tenido esta práctica artística, para pasar a ser visto como un aporte beneficioso para la comunidad, ya que resignifica y recupera ciertos espacios, al tiempo que motiva a la población a que se los apropie. Así lo expone May Rojas, de *Bogotá Colors Tour:*

> El turismo cultural es la puerta para que se logre mostrar el talento, para que se genere más aprecio y valor por el arte urbano. Estas actividades turísticas también expanden las oportunidades para los artistas, que pueden lograr vivir del arte.

Esta manera de entender las tendencias del arte urbano, siempre enmarcadas en la idea de una transformación urbana cuyo propósito es la recuperación de los espacios urbanos, como un recurso para fomentar el turismo, logró generar la unión entre los artistas, pero también un cambio en la percepción pública de la práctica del grafiti y las escrituras callejeras. Y es que esta manifestación cultural se convirtió en un método para comunicar los sentires de los bogotanos, de recuperar su memoria, de mostrar un estilo de vida y generar

297 Emilia Villalobos (s. f.).*Graffiti tour Bogotá: Conoce la ruta del arte urbano de la capital colombiana.* Blog de Redbus. https://blog.redbus.co/cultura/*graffiti*-tour-bogota/

298 Entrevista exclusiva hecha por Camilo Bastidas al director de Capital Grafiti Tours, 29 de agosto de 2023, en la ciudad de Bogotá. Registro sonoro que forma parte del archivo de investigación recolectado para el *Diagnóstico de arte urbano y grafiti 2013-2023*.

299 Andrés J. López (2017, 20 de octubre). *Bogotá es la séptima ciudad más importante del mundo del grafiti según 'Bombing Science'*. Página de *Cartel Urbano*. https://acortar.link/f9Adqk

conciencia sobre ciertos hechos de nuestra historia reciente, un método de denuncia,[300] de recuperación de voces, y los protagonistas eran aquellos sectores sociales que siempre habían sido minimizados.[301] Así pues, se generó un nuevo espacio para hablar de la realidad, como Camilo, un artista urbano de Bogotá comentaba en una entrevista concedida a la Voz de América:

> … el grafiti sirve como excusa para hablar de otras realidades, y muchas cosas, como migración y movimientos sociales. Así, con el grafiti tenemos la oportunidad de contar una realidad [de un modo] mucho más abierto, mucho más completa. A través del grafiti lo estamos haciendo.[302]

Los recorridos acompañados por guías[303] conocedores de las dinámicas y prácticas del arte urbano empezaron a dar a conocer la escena del arte urbano bogotano con historias y anécdotas que reivindicaban la historia oral. Para algunos, como la página de arte latinoamericano Artrade, son una forma única de conocer las ciudades. A lo largo de esos recorridos se puede conocer, por medio del arte, su historia, y reconocer sus comunidades de una forma más personal, cosa que no siempre ocurre con las dinámicas del turismo tradicional.[304]

Entre los proyectos de turismo mediado por el arte urbano más conocidos de Bogotá están el *Capital Grafiti Tours y Bogotá Colors Tours*, que recorren espacios tan conocidos como el centro histórico, la calle 26, o menos famosos, como Ciudad Bolívar y Bosa, así como otros emergentes, como el circuito cultural de San Felipe, la localidad de Teusaquillo o el barrio Santa Fe. Todos estos espacios intervenidos por artistas nacionales y extranjeros hacen parte de planes de turismo de múltiples agencias de viaje.[305]

En este panorama, el Instituto Distrital de las Artes,[306] por medio del programa Museo Abierto de Bogotá y la intervención de seis corredores viales priorizados por la Administración distrital —carrera séptima, carrera décima, carrera 13,

---

300 *Graffiti tour en Bogotá* (s. f.).Página de Colombia Travels. https://colombia.travel/es/bogota/*graffiti*-tour-en-bogota

301 *Tour del graffiti en Bogotá* (s. f.).Página de El Parche Cachaco Tours. https://toursbogota.com.co/tour-del-*graffiti*-en-bogota/

302 Liz Castrillón y Camilo Álvarez (2023, 2 de marzo). *Bogotá a través del graffiti, la capital colombiana habla de la realidad social en sus paredes.* Portal de Voz de América. https://www.vozdeamerica.com/a/bogot-*graffiti*-capital-colombia-/6986167.html

303 En los *recorridos turísticos* que se realizan en los corredores de la ciudad también se tiene en cuenta el idioma de las personas que contratan el *tour*. La mayor parte son personas que hablan inglés y vienen con un motivo particular: visitar los escenarios de grafiti de una metrópolis Sudamericana. Algunos guías de *tours* se especializan en hacer estos recorridos, y están certificados por el Ministerio de Comercio de Industria y Turismo, e incluso tienen la tarjeta profesional expedida por el Estado.

304 *Graffiti-tour: conociendo ciudades a través del arte* (s. f.).Portal de Artrade. https://artradelatam.com/post/*graffiti*-tour-conociendo-ciudades-a-traves-del-arte-2#:~:text=Estos%20tours%20generalmente%20se%20realizan,del%20lugar%20que%20se%20visita

305 Investigando sobre los *graffiti tours,* en 2023 podía encontrarse una buena cantidad de agencias que ofrecían este servicio, como Colombia Travel, Bogotá Graffiti Tour, Tripadvisor, Civitatis, Gran Colombia Tours, Freetour, Hansa Tours, Beyond Colombia Free Tours, Capital Graffiti Tours, Viator, Bogotravels Tours, Culture Trip, Destinationless Travel, Uber, Turismoi, TransporterBogota y varios más.

306 Constituye un desafío para el Gobierno, los gestores del turismo y la comunidad bogotana en general diversificar la oferta del turismo con énfasis en el turismo de ciudad y cultural creativo para generar nuevas cadenas de valor y potenciar el efecto multiplicador que se genera a partir del turismo.

Tour de grafiti. Registro fotográfico de Capital Graffiti Tours. 2021.

Tour de grafiti. Registro fotográfico de Capital Grafiti Tours. 2020.

Tour de grafiti. Registro fotográfico extraído de la página web de Gran Colombia Tours. 2019.

Bicitour de grafiti. Registro fotográfico extraído de la página web de Transporter Bogotá. 2013.

Turistas posando delante de un mural durante un *tour* de grafiti. Registro fotográfico extraído de la página web de Tripadvisor. 2023.

Tour de grafiti. Registro fotográfico extraído de la página web de Bogotá Graffiti. 2023.

Tour de grafiti. Registro fotográfico de Capital Graffiti Tours. 2021.

avenida Caracas y las calles 26 y 80—, en donde participaron más de setecientos artistas urbanos, tanto nacionales como extranjeros, generó aún más espacios en la ciudad para el desarrollo de recorridos que fomentan el reconocimiento del grafiti como un fenómeno artístico que tiene gran importancia para Bogotá.[307] Estos fueron algunos de los recorridos planeados en el 2023 por el Museo Abierto de Bogotá:

- Carrera 10 n.° 13-49 sur, estación de TransMilenio Ciudad Jardín
- Bodega de la Secretaría de Educación, avenida Caracas con calle 22 sur
- Liceo Femenino Mercedes Nariño, avenida Caracas n.° 23-24 sur
- Avenida Ciudad de Cali con calle 80
- Calle 18 con carrera 7C
- Carrera 7 n.° 56A-54
- Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses
- Local de Educación Rafael Uribe Uribe, avenida Caracas n.° 29-13 sur
- Colegio Agustín Fernández, carrera 7 n.° 155-20
- Torre Colpatria, calle 26 con carrera 7
- IPS Compensar, avenida Caracas n.° 31 sur-19

Gracias a estos recorridos, la comunidad se ha beneficiado no solo con la recuperación de espacios en deterioro, sino también con la llegada de personas a visitar los murales que han abierto un espacio especial para el arte urbano en una gran cantidad de barrios. Gracias a ello pueden generar estrategias de acción y gestionar recursos para el cuidado de los murales y el sostenimiento de las familias que habitan en las inmediaciones. Tal es el caso de una de las propuestas más significativas, Bogotá Colors Tours,[308] que hace su recorrido por los barrios de Ciudad Bolívar y el Mirador de Paraíso: en ella, la mayoría de los murales se encuentran en una de las comunidades más afectadas por la pobreza y la desigualdad.[309] Este proyecto fue encabezado por May Rojas y fue apoyado por varias instituciones distritales con la intención de favorecer con un corredor turístico esta zona de la ciudad.[310] Así lo cuenta Laura: "Se puede cambiar el estigma que se puede salir adelante, no porque estemos acostumbrados a que nos marginan, nos podemos quedar en eso, sino que, por el contrario, podemos mostrar que el grafiti puede ser transformador para una comunidad".[311]

307 El grafiti y el arte urbano son medios para conocer la ciudad, su historia, su significado en el espacio, pero también el estilo de los artistas, la función comercial de las obras y su capacidad para embellecer el paisaje. Estas condiciones despiertan el deseo de conocimiento directo en los turistas y los motivan a elegir su destino. Bogotá reúne los requisitos que debe cumplir una ciudad para constituir una oferta atrayente. Más aún: aquí el grafiti y el *street art* tienen un marco de desarrollo interesante, pues han pasado de la ilegalidad a una proyección libre, democrática y participativa.

308 May Rojas, el artista que puso en el mapa el Graffiti Tour de Ciudad Bolívar (2022, 21 de julio). *El Espectador*. https://www.elespectador.com/bogota/may-rojas-el-artista-que-puso-en-el-mapa-el-*graffiti*-tour-de-la-localidad-de-ciudad-bolivar-en-bogota/

309 En Bogotá, el grafiti y *street art* tienen potencialidades para crecer a mayor escala. Su concepción de proyectos sociales y culturales vinculados a la comunidad favorece la conformación de un producto turístico creativo capaz de brindar experiencias únicas a los turistas y de involucrar a la comunidad donde se desarrolle.

310 Julián Torres Ulloa (2022, 20 de agosto). Así es el 'Graffiti Tour', la apuesta cultural que se toma los cerros de Ciudad Bolívar. Caracol TV. https://noticias.caracoltv.com/ahora/asi-es-el-*graffiti*-tour-la-apuesta-cultural-que-se-toma-los-cerros-de-ciudad-bolivar-ah45

311 Liz Castrillón y Camilo Álvarez, *Bogotá a través del graffiti*, *op. cit*.

De allí que estos recorridos y proyectos ligados al turismo cultural no solo pretenden mostrar el arte urbano como si se tratara de una galería, sino más bien evidenciar que estas intervenciones artísticas han logrado hacer cambios, no solo estéticos, sino sociales, transformar realidades, formar parte del patrimonio cultural de Bogotá, mejorar los espacios públicos y abrir nuevos espacios para mostrar este tipo de artes plásticas y visuales en la capital. Los artistas, al apoderarse de los espacios, sin saberlo a veces, han logrado obtener un sentido de pertenencia, que además ha sido percibido en otros lugares del mundo, lo cual demuestra que Bogotá es muy fuerte en el ámbito del arte urbano, como lo dijo Rodez en una entrevista: "Al viajar por América Latina he comprobado que Bogotá es una de las grandes mecas del grafiti. El nivel técnico es muy alto, y las propuestas varían de acuerdo a la localidad en la que se trabaja".[312]

El arte urbano bogotano ha logrado convocar a miles de personas que vienen de visita a la ciudad, algunas queriendo hacer estos recorridos de grafiti, caminar nuestras calles como si fueran una galería urbana al aire libre. Estos recorridos, además, pueden hacerse en bicicleta, caminando o en automóvil. Aunque también existen servicios que cuentan con guías, y que por un determinado precio realizan visitas a distintos lugares intervenidos, hablan de sus contextos, e incluso ofrecen talleres prácticos y acompañamiento hasta donde se encuentran los artistas que trabajan en esos espacios, donde se pueden comprar obras de ellos. Estos recorridos, a los extranjeros les permiten conocer la realidad del país[313] que muchas veces en el exterior no se ve, ya que las múltiples intervenciones tratan temas políticos. Así lo reconoció la ciudadana francesa Marie Grasset cuando hacía un recorrido de Grafiti Tour: "Es sorprendente ver las dos caras de la moneda: la creatividad de los colombianos y las injusticias que han vivido en su historia. Este tipo de propuestas superan el turismo superficial, te dejan enamorado y a la vez con una perspectiva más real del lugar".[314]

Sobre el grafiti como factor turístico de importancia para Bogotá, hay distintas apreciaciones, que lo valoran por su relación con la historia reciente de la ciudad, como medio de expresión social, por su importancia para la recuperación de espacios y por la posibilidad de usarlo como atractivo turístico. Estas apreciaciones conforman un ideario común que alude a una misma realidad relacionada con el espacio urbano bogotano, y que debe seguirse fortaleciendo para generar una sintonía entre el paisaje artístico urbano de la ciudad y las prácticas que en él se realizan. Con la explotación del turismo urbano, diversas situaciones del entorno citadino cobran un sentido turístico, lo que da lugar a nuevas tendencias en los destinos. El grafiti y el *street art* han entendido el espacio urbano de Bogotá como un soporte de comunicación colectiva y medio de expresión social, y lo han hecho por medio de un modelo de gestión de espacios legales para las diversas intervenciones artísticas. De este modo surgen nuevas visibilizaciones del espacio que son valoradas por quienes visitan la ciudad.

312 El tour que manda la parada: Bogotá Graffiti Tour (2018, 8 de marzo). *Revista DC*. https://revistadc.com/archivo-dc/el-tour-que-manda-la-parada-bogota-*graffiti*-tour/

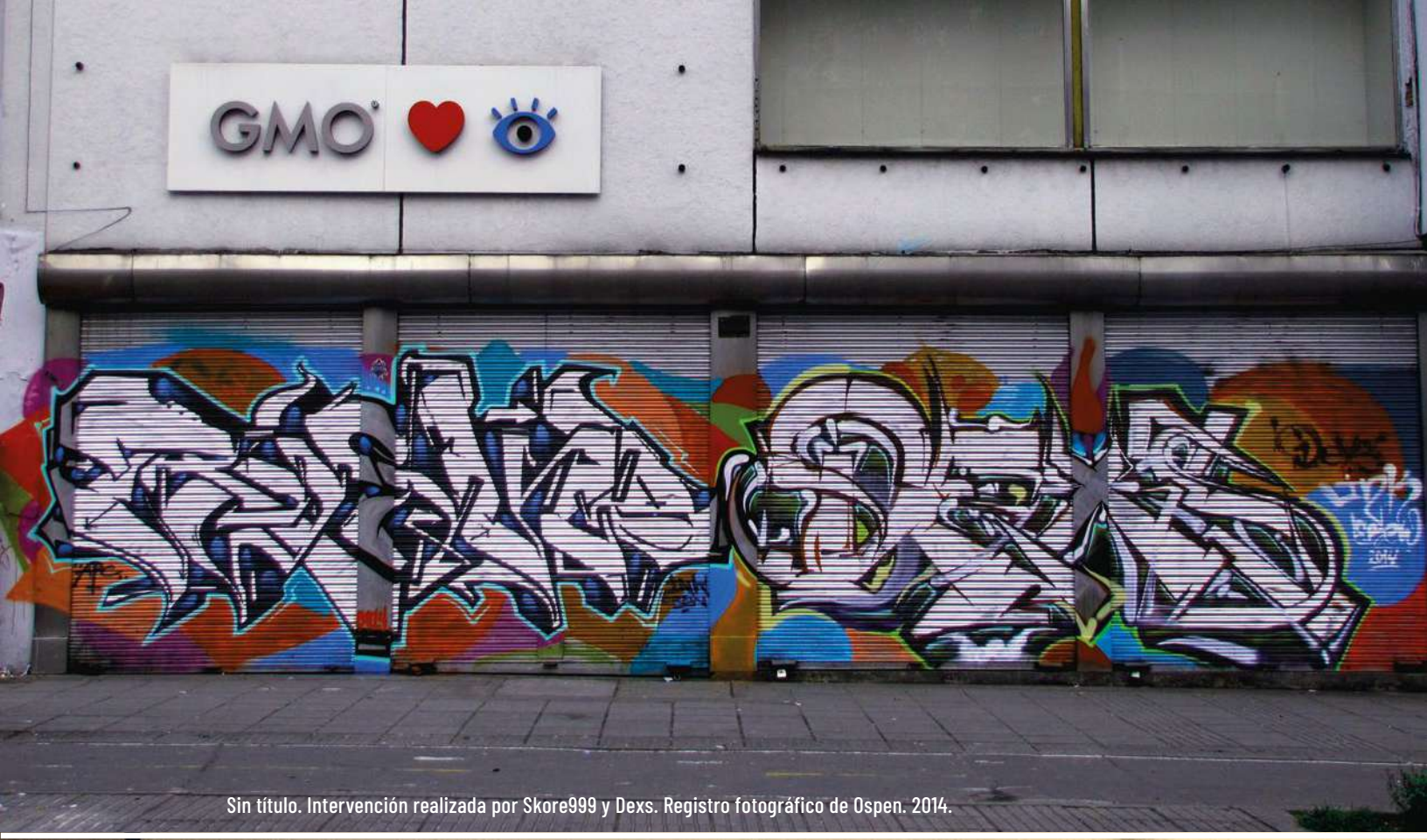
313 Una de las mejores caras de Colombia, aparte del vistoso follaje de la naturaleza, es la inspiración con que estos talentosos artistas demuestran sin miedo en las calles de Bogotá, y por medio de los *tours* de grafiti, que hay una forma distinta de asumir y comunicar la historia actual de Colombia y de su capital. De esta manera demuestran que el grafiti es una expresión poderosa y contundente de la humanidad, y que el arte urbano puede expresar todo tipo de sentimientos y mensajes.

314 El tour que manda la parada…, *op. cit.*

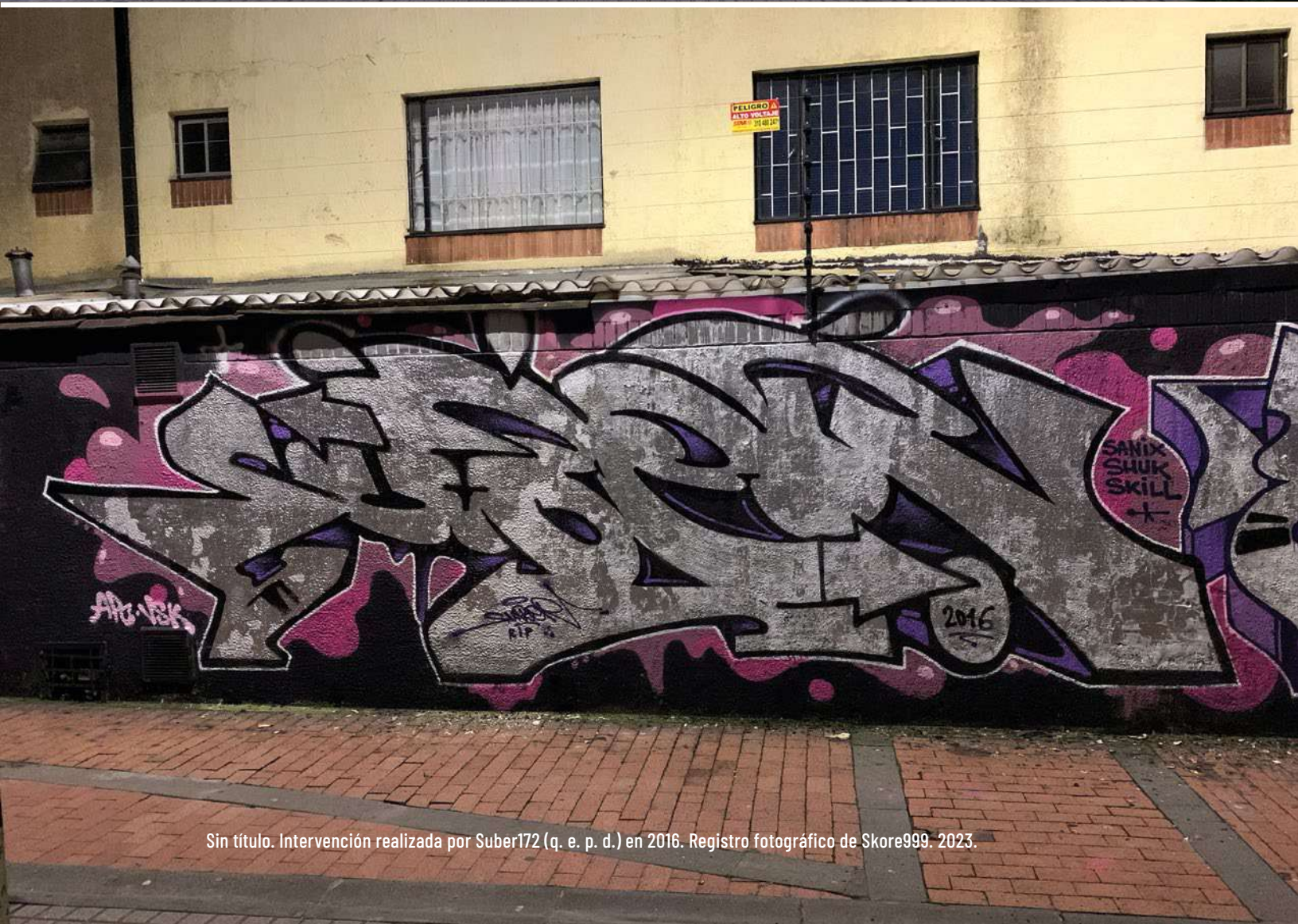
Capítulo

12

Hablan los practicantes y las localidades



Sin título. Intervención realizada por Skore999 y Dexs. Registro fotográfico de Ospen. 2014.



Sin título. Intervención realizada por Suber172 (q. e. p. d.) en 2016. Registro fotográfico de Skore999. 2023.

Reflexiones personales de los artistas con base en diez años de evolución

Evolución alterada

Por Skore999
@skore999

El *graffiti* siempre ha sido un movimiento controvertido, en constante transformación y evolución. Hablo personalmente como parte de la generación a la que pertenezco (2005 aprox.), pues creo que gran parte de esta adoptó unas reglas tradicionales para ejecutar el *graffiti* a la manera norteamericana y europea, quienes son nuestra influencia directa, pilar y mandamiento del "cómo hacer *graffiti writing*", y también contagiados por su música, *videoclips* y baile. Esto generó una estética y un modo de vida para muchos de nosotros, para quienes el objetivo siempre fue ser bueno en *todas* las ramas del *graffiti*, desde la importancia de un buen *tag* y todo lo que el *bombing* abarca, hasta lograr técnicamente buenas producciones, ilustraciones y contenido de fondo que acompañen o den contexto a esas letras salvajes.

Pieza de Skill (q. e. p. d.) y Fedek en el marco del Surfest. Registro fotográfico de Kno Delix. 2017.

Bogotá ha tenido un proceso evolutivo sólido y en constante transformación para mejor, siempre pensado en la búsqueda de un estilo o identidad. Y si bien es evidente la influencia que ha tenido internet en la escena, hay estilos que se destacan con propiedad, como el de Inger, Shuk, Badser o Suber172, siendo este último uno de mis favoritos en Bogotá, por su versatilidad y presencia, todos ellos que en pintura descansen. Ospen es otro ícono en la historia colombiana. Por la constancia y la exploración de la herramienta en un perfecto balance entre lo legal e ilegal. Este tipo de escritores son los que más influyen en los estilos de las nuevas generaciones, pues son los que generan mayor retentiva en la calle por la perseverancia en ella.

Entre los años 2009 y 2012 ya se podía hablar de Bogotá como una ciudad con altos exponentes en *graffiti writing* a nivel latinoamericano, e incluso mundial, pero, a medida que la escena fue creciendo en todos los sentidos, desde el político, el económico y social, también creció en número de practicantes, por todo el *boom* mediático que se le dio en ese entonces debido al lamentable asesinato de Trípido a manos de la Policía Nacional. A partir de ese momento la palabra *graffiti* pasó, de ser algo clandestino, a ser una palabra de uso masivo, al igual que los mal nombrados "murales", pero ese es otro tema. El punto es que a raíz de todo ese protagonismo que abrazó al *graffiti* se perdieron códigos de respeto y enseñanzas con las que muchos de nosotros nos forjamos. Esto quizá por afán, por figurar o por tomárselo como un *hobbie*. El hecho es que derivó en que gran parte de los practicantes han pasado por encima de una escena construida con base en unas reglas que hasta el día de hoy tratamos de respetar y transmitir a las generaciones entrantes.

Desde mis primeros años de escritor de *graffiti writing* me dediqué a observar el constante movimiento y evolución de las letras, de los

Sin título. Intervención realizada por Skoda, Ospen y Skore999. Registro fotográfico de Ospen. 2013.

Sin título. Intervención realizada por Skore999 y Shuk. Registro fotográfico de Ospen. 2015.

estilos, del crecimiento de la cultura y los eventos en pro del *graffiti*. Y he sido testigo de cómo los estilos salvajes cada vez ponen la vara más alta, de cómo los *crews* hacen misiones ilegales nunca antes vistas en Colombia, y también de los *crews* que hacen producciones en las que se ve el interés por avanzar estéticamente y darle más profesionalismo a este oficio.

Mi reacción a la época pasada ha sido y será muy romántica, pues pensaba que a ese ritmo, el *graffiti* colombiano, y principalmente el de Bogotá, iba tener una evolución brutal en cuanto a calidad, originalidad y estilo rolo. Socializaba con mi parche y pensábamos "Parce, el *graffiti* de acá en unos veinte años va a ser una locura". Pasaron varios años, y lo es: hay muchísimo talento, muchos estilos, pero no precisamente como lo imaginábamos, pues siento que tomó el rumbo de la cantidad y de no la calidad, cayendo en una malacrianza por la aceptación social y el apoyo económico que se le dio y se le da, desaprovechando espacios y recursos para pintar por negocio y no por pasión.

Es una chimba encontrar la ciudad de Bogotá llena de *graffiti*, pero sería más chimba que se viera el máximo nivel de cada quien, sin excusarse en los medios, los materiales o los modos de vida, ya que esto es un juego egocéntrico, y es inevitable compararse para darse cuenta de que nos falta mucho por aprender, parar, mirar y escuchar. Hablar de los logros y fallas que ha tenido el *graffiti* estos últimos diez años se torna nostálgico mezclado con un sentimiento de impotencia, porque he entregado mi vida entera a este oficio. He tenido problemas judiciales, problemas de salud, urgencias en la madrugada, y hemos perdido escritores que dejaron un legado, escritores que nos influyeron y que ya no pueden pintar más, pero de cada uno de ellos tenemos algo que se transmite al común por el amor a las letras, a jugar con ellas, a ponerlas a bailar como pasos de *break dance* y seguir empujando esta bola de energía y conocimiento para no dejarla estancar, verla crecer y transformarse al molde que la va forjando, casi como un hijo del que solo esperas que prospere y vaya por el camino correcto en pro de toda la cultura, y no de unos cuantos oportunistas que aprovecharon la tendencia como negocio.

Desde mi punto de vista, el *graffiti* bogotano ya marcó un hito en la historia mundial del *graffiti writing*. Es por ello que siento que muchos de nosotros nos tomamos muy en serio el papel de transmitir el mensaje y la adicción romántica con la que empezamos a pintar, porque esto es como un florero muy fuerte y sólido, pero con el tiempo frágil en manos torpes.

Cuando se entra en esto es fundamental aprender y entender la historia, conocer sobre los pioneros, los códigos, y dibujar mucho, porque con la práctica constante se verán los frutos. Nada de esto es funcional si no se piensa desde el respeto, así que, si hay interés en iniciarse en este oficio, deberían replantearse antes de empezar si el deseo va por ejecutarlo, documentarlo o simplemente apreciar, pues el papel de espectador también es muy válido y menos contaminante.

6 de octubre de 2023

Al rodillo y a la brocha, a la calle y a la antorcha

Por Colectiva de Mujeres Muralistas
@colectivamujeresmuralistas

Cualquier práctica artística agenciada y construida para los espacios públicos y privados puede ser y es vehículo de reivindicación de las poblaciones diversas, si tiene en cuenta las interseccionalidades y voces de las mismas, no solo haciéndolas parte bajo la escucha de sus vivencias, necesidades, prácticas y reivindicaciones, sino también empoderándolas en las prácticas artísticas que hacen presencia y ocupan el espacio público y privado, para que sean ellxs mismxs quienes expresen sus enunciados. Las mujeres y personas disidentes de sexo-género vivimos y ejercemos nuestro derecho a la libre expresión en general, y en el arte, de maneras muy diferentes a las de los hombres cis y los estereotipos que impone el sistema patriarcal sobre nuestras cuerpas. Cuando nuestras voces se plasman en las paredes, bajo nuestras maneras se materializan nuevas miradas y nuevas metodologías para accionar el arte urbano y el grafiti; nacen nuevos discursos y estéticas que permiten que entremos en discusión con la colectividad a partir de lugares de aceptación social y reconocimiento.

Así como cualquier práctica artística que interpela a la sociedad y la lleva a conflictuarse y repensar sus estructuras sociales y culturales, el arte urbano y el grafiti expresan (casi que gritan) las apremiantes necesidades que muchas personas tenemos por las múltiples segregaciones de las que somos objeto diaria e históricamente. Los muros en el espacio público son uno de los pocos medios para el diálogo social, plática que no necesariamente es tranquila y armoniosa, sino precisamente suele ser disruptiva y sumamente incómoda; el arte urbano y el grafiti posibilitan la despersonalización de quien emite el mensaje, en algunos casos su codificación, lo que logra que la integridad personal del artista sea menos vulnerable, teniendo en cuenta que en nuestro país somos objeto de muerte por pintar muros y más si estos hablan en contra de lo dictaminado por el "establecimiento".

En el caso particular de nuestra experiencia como colectiva, esa conversa ha evidenciado nuevamente las prácticas violentas que padecemos las mujeres y diversidades sexuales en este país, como lo son la violación, el silenciamiento, la burla, el acoso, el hostigamiento, privación al acceso a la información, el sexismo, etc. Desde el 2021 comenzamos a ser violentadas gráfica, individual y colectivamente en la Galería Feminista Siempre Vivas (GFSV), ubicada en Bogotá en la calle 26 con carrera 30, lugar que decidimos crear en el 2019 como escenario y *spot* para mujeres y personas disidentes de sexo-género artistas, donde se expresan política y artísticamente, a partir del cuerpo, las sonoridades, la pintura, la plástica; dan a conocer sus voces, cuestionamientos, proyectos artísticos y económicos, para así generar espacios de paz y cuidado que nos

Abortemos el patriarcado. **Intervención realizada por Julex Vanegas en la Galería Feminista Siempre Vivas (puente vehicular de la av. 26 con carrera 30, costado suroriental). Registro fotográfico de Valeria Medellín. 2023.**

acerquen a una vida libre de violencias, ya que este lugar es catalogado como uno de los más inseguros para las mujeres en Bogotá, según estudios del OMEG de la Secretaría de la Mujer. Una parte machista de la sociedad ha buscado silenciarnos de manera violenta; se siente incómoda y agredida por nuestra existencia y nuestras reivindicaciones,[315] y han realizado acciones que han igualmente sorprendido y conflictuado a la comunidad que circunda la GFSV, la ha llevado a tomar posturas frente a las violencias de las que también se sienten víctimas por empatía, cercanía con los mensajes y gráficas que expresamos en el espacio público y por la seguridad que genera la habitabilidad que hemos agenciado en ese lugar; esto invariablemente propicia el reconocimiento, diálogo y discusión sobre las violencias en sus diferentes expresiones, un primer paso para poder sanar como cultura, para que logremos gestionar los conflictos de maneras no violentas.

Cuando se da vía libre a las expresiones diversas, se permite el cuestionamiento y la transformación de los estereotipos violentos y discriminatorios incrustados en las culturas, el espacio público es el lugar de enunciación de

315 Desde mayo del 2021 hemos sido víctimas de constantes ataques a los murales de empoderamiento y memoria que realizamos, ataques con mensajes alusivos a la violación, en los cuales nos señalan de asesinas y feminazis, nos ordenan callar y ser sumisas, tapan los ojos, bocas y nombres de víctimas de feminicidio, se burlan de las luchas de mujeres como Bartolina Sisa (por quien se conmemora el Día Internacional de la Mujer Indígena), nos amenazan con la frase "Ningún crimen contra la Iglesia quedará impune" e impiden el acceso a la información para la prevención de las violencias y el feminicidio, como son las rutas de atención para mujeres víctimas, las herramientas de empoderamiento, la identificación de los tipos de acoso y las entidades a las cuales acudir. A estas agresiones se suman las recibidas por redes sociales, el seguimiento, acoso y hostigamiento en nuestros eventos públicos.

la sociedad. Si allí no están los mensajes que pretenden cambiarla, entonces no se está haciendo completo el proceso de transformación.

Al accionar artísticamente en el espacio público buscamos acercar y empoderar a mujeres y disidencias de sexo-género en el ejercicio de ocupar la calle con arte, que vean que es posible tener espacios de encuentro que nos permitan afianzar nuestro amor propio por medio de la creación, el tejido de redes de cuidado y encuentro y la expresión libre y segura. Estos ejercicios también nos permiten sensibilizar a quienes desconocen nuestras vivencias, e incluso conduce al reconocimiento de las violencias que experimentan y han naturalizado. Por medio de la construcción colectiva de las apuestas y los mensajes que quedarán plasmados en la calle y la memoria, las diferentes comunidades que habitan los territorios se acercan para dialogar, discutir y resolver la concretización del arte.

En una cultura tan estructuralmente violenta como la nuestra es casi imposible encontrar lugares seguros en los cuales manifestar nuestras necesidades y problemáticas. Las instancias de participación son inseguras, y la justicia es inoperante, porque la misma estructura social patriarcal la hace ciega a las violencias que nosotrxs enunciamos y denunciamos, aunque pongan en riesgo nuestra vida. Como personas que hemos sido histórica y permanentemente violentadas y vulneradas, tanto en el espacio público como en el privado, hemos encontrado en el arte urbano y el grafiti la posibilidad de anonimizarnos para expresarnos sin que nuestra integridad física esté en alto riesgo. El arte urbano es uno de los caminos de conversa territorial que nos permitirá avanzar en el reconocimiento de las violencias, los desacuerdos y las diferencias que construimos como sociedad, para poder cambiarla (incluso con las mismas acciones y metodologías del arte) sin entrar en ejercicios de segregación, verticalización y escalamiento de los conflictos, ya que por ser uno de los lenguajes del arte, este se conecta con el inconsciente colectivo y personal, a veces sutilmente, otras estruendosamente, al alertar sobre los comportamientos autodestructivos que deben modificarse en la humanidad.

En los países que han vivido la dictadura, el espacio público se vuelve el lugar del silencio, el lugar de paso, el de las desapariciones, de la incertidumbre y del peligro. En nuestro caso, la dictadura ha sido velada, pero siempre ha estado allí. En algunos gobiernos es más evidente y represora, en otros, menos; en unos se siente en las acciones institucionales, en otros, en las parainstitucionales. La calle nunca ha sido un lugar seguro para las mujeres y disidencias: allí nos acosan, nos sexualizan, nos violan, nos matan o desaparecen por razón de nuestro sexo y género.

Como muralistas, grafiteras y artistas urbanas vivimos la censura de varias maneras. Vemos cómo los murales que hacemos o que representan a mujeres y diversidades, que hacen memoria o divulgan mensajes antisistema, son más atacados y vetados que los demás; grupos misóginos y retardatarios tapan y rayan nuestra gráfica y mensajes, pues les incomoda, y grafiteros (principalmente hombres sic heteroxexuales) que consideran que nuestro arte "no cumple sus estándares"; también vulneran nuestra libertad de expresión; y todo esto nos lleva en ocasiones a la autocensura por miedo a las violencias de las cuales somos víctimas.

Impulsamos la calle como escenario de diálogo y confrontación social para la transformación. Como dice una de nuestras compañeras: "Si una quiere que la sociedad cambie, pues una tiene que ir a decirle eso a la sociedad misma". O como diría Cristina Bautista, lideresa indígena asesinada en 2019 en el departamento del Cauca: "Si nos quedamos callados, nos matan, y si hablamos, también; entonces hablemos". Hablamos a través de los muros, cuestionamos los asesinatos de mujeres por razón de su género, orientamos sobre acciones para reducir las violencias contra nosotras, luchamos a través del arte yendo y la creación en una guerra que no elegimos, a la cual nos somete el patriarcado día a día.

Como lugares de enunciación, las redes sociales hacen parte de nuestros escenarios de divulgación, y aunque también recibimos agresiones misóginas, sexistas y racistas, han sido micrófono de nuestras voces. Nos permiten cierto nivel de anonimato y, por lo tanto, de protección personal. Pero la calle sigue siendo nuestro lugar de acción, pues su alcance supera en diversidad de personas, edades, género y condiciones económicas el alcance de las redes sociales, por su algoritmo "endogámico".

Vemos que cada día más mujeres y disidencias de sexo-género se han apoderado de la calle y de las expresiones artísticas. A punta de aguante y resistencia, las organizaciones y personas de este "mundo" del arte urbano y el grafiti hemos hecho mella en la estructura social y administrativa del país. Con los años, algunas de estas personas han ingresado a laborar en instituciones del Estado, mientras otras han hecho incidencia política desde varios frentes, y en la calle siguen las rebeldías reivindicándose. Ese constante movimiento ha posibilitado el diálogo y la apertura de puertas, o más bien, ha hecho que con cada acción se amplíe la grieta que debilita las estructuras violentas para que nuestras existencias puedan SER y EXISTIR. Nada ha sido gratuito: la sociedad se construye a partir de las luchas de sus bases.

Realizamos nuestro aporte desde perspectivas feministas, nos empoderamos para mostrar nuestro lugar en el mundo, plantear nuestras necesidades y apuestas dentro de la sociedad, para cambiarla por una sin violencia y odio contra nosotras y lxs otrxs; generamos nuevas maneras de hacer arte urbano, ponemos todo por hacerlo real y sobrevivir en el proceso; incidimos en las políticas públicas y en los cambios estructurales para que tengamos cabida y reconocimiento como artistas urbanxs; por medio de las dinámicas del cuidado creamos formas diferentes de accionar y dialogar en la calle. Seguiremos construyendo mundo desde el arte colectivo y disruptivo, desde la memoria y la diferencia, desde el movimiento y el cuestionamiento, desde la libertad de decir y decidir sobre nuestras vidas y nuestras cuerpas.

Octubre de 2023

Impresiones del arte callejero: Diez años a modo de inventario

Por Chirrete Golden
@chirretegolden

Hacer una recapitulación de la historia reciente del grafiti y del arte urbano en Bogotá supone un ejercicio que involucra a diversos actores y escenarios en los que las prácticas de apropiación y uso del espacio público se han ido expandiendo a otros campos, lo cual ha generado nuevos encuentros que posibilitan procesos diversos con la ciudadanía, pero que a la vez abren camino a la crítica, la reflexión y las posibilidades discursivas. No hay que olvidar que se trata de una práctica artística que se ha ido construyendo constantemente, a la par que avanza y se posiciona como una de las más activas y diversas de la región.

El oficio de pintar en las calles es una disciplina que está en constante cambio, pero es también

***El puerquito mentiroso*. Registro fotográfico de Chirrete Golden. 2018.**

una postura que se asume mediante la acción, y es justo desde ahí que logra mantenerse vigente.

No es extraño, entonces, notar el crecimiento exponencial de practicantes, de la diversidad de estilos y formas de hacerlo, del espíritu de mantenerse como espacio de resistencia, una industria creciente al servicio de la posibilidad técnica y un mercado que se alimenta en gran parte del espectáculo del grafiti.

Todos estos elementos han permeado el desarrollo de las prácticas del arte en la calle durante los últimos diez años, mientras que, a la vez, se sigue intentado definir la práctica mediante diversos ejercicios institucionales y en aparatos críticos que promueven una discusión amplia y profunda sobre la apropiación del espacio público y los componentes artísticos que la enmarcan.

Este constante desarrollo se ha venido dando principalmente por la motivación, sin tregua, de cientos de escritores, ilustradores y artistas que siguen usando la calle como principal vehículo de intervención, y que de este modo mantienen activo el panorama de la narrativa gráfica de la ciudad y apuestan por procesos creativos legítimos del uso del espacio público.

De esta manera ha sido posible la creación de diversos proyectos relacionados con las prácticas del grafiti, liderados en su mayoría por los propios actores, y que han impulsado el crecimiento de una escena que se diversifica: espacios de discusión, *crews* activos, mesas de grafiti, emprendimientos, encuentros pedagógicos, enfoques institucionales, disidencia y autogestión.

Estos últimos años he tratado de mantener viva la práctica de intervenir la calle, de poblar con mis imágenes los rincones y esquinas que habito y que me habitan —porque la presencia es una calle de doble vía—, ya sea por medio de un *sticker* que encuentra un *spot* a la espera de una mirada desprevenida, o siguiendo la dinámica elocuente de salir a pintar, con amigos, sobre el ahora y siempre, sin relojes, así no esperen las jornadas extenuantes que implican la elaboración de un muro desde el piso hacia el cielo.

Este último período en la historia del grafiti local ha condensado grandes cambios. Ha sido una década marcada por el lamentable asesinato de Diego Felipe Becerra "Trípido" a manos de la policía, el posterior decreto que regula la práctica "responsable" del grafiti, la incursión de la institucionalidad en el desarrollo de las prácticas artísticas en el espacio público, las pérdidas irreparables que conllevan el ejercicio de la actividad ilegal y, entre otras cosas, una pandemia que, si bien sofocó por un tiempo el

***Animales nocturnos*. Registro fotográfico de Chirrete Golden. 2017.**

inalienable derecho al uso de la ciudad, terminó alentando las ganas de revelarse ante un Estado irresponsable y opresor en el que el grafiti y el muralismo jugaron un rol importante en esa lucha por el mañana.

Y es que hacer grafiti en Bogotá es, más que nada, un ejercicio político que aboga por el uso de la ciudad y a jugar ser parte de su impermanencia, inscribirse en un discurso o en un accionar espontáneo, algo que abarca desde una firma hasta una estrategia de sabotaje. En esa tarea que se sustenta en la creación de un espacio autónomo, así sea por un par de minutos, el grafiti encuentra su sentido.

Paralelamente a esto se han desarrollan festivales autogestionados que pueden o no contar con estímulos del Estado, pero que, en cualquier caso, promueven las prácticas artísticas y el uso de la calle como escenario. En ese deambular, y sobre la marcha, se añaden componentes, se abre la discusión a nuevos actores, se incentiva el trabajo de nuevas generaciones y se construyen, a veces incluso de manera accidentada, las directrices que enmarcan esta labor y sus alcances, al tiempo que se le concede a la ciudadanía el papel de observadora y juez de esta puesta en escena.

La ciudad recorrida una y otra vez se renueva casi a diario, y la posibilidad de reconocernos en esa constante búsqueda es un ejercicio que exige una apuesta por la sensibilidad y la memoria, una memoria que apele a la labor honesta que ejercemos como artistas urbanos, pero que a la vez responda a las problemáticas que nos enmarcan como comunidad, desde el ayer y el ahora, y en contra de la indolencia que a veces se filtra por las grietas de los muros.

Seguiremos reivindicando, entonces, nuestro accionar oculto, la insistencia en escribir nuestros nombres y la terquedad por hacerlo de repente y sin permiso, aunque a veces solo queda el vestigio y la prueba. Las nuevas relaciones que se edifican con la ciudad parten de ese hecho, pero mutan en ocasiones para involucrar al otro en una suerte de invitación muda, que, sin buscarlo, lo hace parte de estos procesos, sin afanes, pero urgentes como el azul del cielo.

Bogotá, otoño del 2023

Dialogar por medio del papel

Por Rapiña
La Maleta Fanzinera
*@rapinass_*
@maletafanzinera

El fanzine es la forma más fácil de transformar, crear y distribuir ideas sin depender de una editorial, o, como dice el fanzinero Luto, "Donde muchas ideas se fotocopian, pliegan y se grapan". Ante todo, el fanzine es una herramienta de comunicación que parte del ejercicio de la autoedición y los procesos colectivos que siempre han hecho parte de la contracultura.

Con esta base, y el cariño por el papel y los fanzines, se inició a finales del 2016 La Maleta Fanzinera. Este año vamos a cumplir siete años de ir rotando fanzines por Latinoamérica. El azar del destino y las ganas de generar procesos colectivos llevó a juntar dos colecciones. En su inicio, el proyecto no nació como una fanzinoteca, ni pretendía serlo. Era la unión de dos colecciones privadas: una de unos amigos peruanos, Sara y Gonzalo, de Lima Enferma, y algunos ejemplares que venía guardando desde el 2005 en mi archivo personal, más el archivo donado por amigos para llevar a la primera muestra de zines de la maleta. De esta juntanza nació Zinebiosis, en Perú, y Maleta Fanzinera, en Colombia.

La Maleta empezó siendo una caja de cartón con pocos fanzines, y después de siete años es un archivo con unos cuatro mil fanzines, aproximadamente, de varias partes de Latinoamérica. Lo componen zines rurales, zines educativos, foto-zines, zines dedicados a la poesía, y muchos zines dibujados. Ahora, después de muchas

Público leyendo fanzines en "Nuestra maleta fanzinera", taller Punto Focal en Lima, Perú. Registro fotográfico de la Maleta Fanzinera, Catalina Salazar. 2020.

vueltas, contamos con un espacio físico en el barrio San Felipe y estamos junto al archivo de Andrés Frix, llamado la Zineteca. Hemos sido, desde la Maleta, testigos, no mudos, pero sí activos de los procesos en cuanto a fanzines y publicaciones independientes se refiere: hemos realizado y acompañado talleres, hemos hecho muestras, creado ferias y encuentros de diálogo, desarrollado fanzines en los que informamos sobre esta pequeña red que se hace cada vez más sólida, y servido de puente para que las publicaciones lleguen a muchas más personas.

En estos siete años, la Maleta Fanzinera ha visto crecer procesos como Taller Colmillo, Casa Barullo, Casa Fuego y Red Collage. Hemos visto el trabajo de resistencia que ha hecho Rojinegro Distribuidora, La Valija de Fuego y La Redada, entre muchas otras. Hemos visto cómo se consolidan colectivos que generan nuevos procesos, como es el caso de Las Histéricas Colectivo, que van de la gráfica a las calles con sus trabajo de cartel, mural y serigrafía, o como Miércoles de Chicas, que partió de la juntanza de mujeres, y en muchas ocasiones abrazó el fanzine como forma de llegar a más personas, y ahora son un movimiento dedicado a valorar todo el trabajo artístico y laborioso que hacen las mujeres de diferentes sectores, que crea lazos y genera redes de apoyo para las nuevas creadoras.

Como lo vemos, el fanzine ha dado voz a escritores, autores y dibujantes; ha sido formador, en muchos casos, de editoriales independientes, sin importar el papel, el formato o el contenido; ha albergado todas las ideas que se quieran plasmar en él. Y ¿para qué sirve un fanzine? El fanzine siempre ha estado cerca de la comunidad, genera nueva información, sirve de semilla para la creación editorial, acompaña los procesos culturales y sirve de puente entre el creador y el lector.

Siete años parecen mucho, pero para nosotros se han pasado volando. El fanzine, como el grafiti en las calles de Bogotá, ha sido marcado por el trabajo horizontal y la colaboración: unos aportan por medio de la escritura, otros se encargan de la gráfica, y entre todos se imprime y se distribuye. La Maleta Fanzinera creció bastante rápido gracias a donaciones, al archivo privado que se tenía y al comprar nuevas publicaciones para la fanzinoteca. Seguimos dando talleres, asistiendo a ferias, intercambiando y haciendo fanzines. De esta forma llegamos a nuevos públicos. Nuestras puertas están abiertas para todos los que quieran descubrir el mundo del fanzine. Es un lugar donde caben todas las ideas, todos los formatos y todo lo que está por inventarse.

Por último, dejo esta pequeña lista de lo que para nosotros es un zine:

1. El fanzine se comunica por medio de la diversidad
2. El fanzine permite publicar de forma libre, sin depender de una editorial, y aunque el proceso es más largo, se aprende mucho en el camino
3. El fanzine, históricamente partió de las imprentas y las fotocopias en blanco y negro, pero nuevas estéticas son posibles y totalmente válidas

4. Cualquier temática se puede volver un fanzine, y si es comunitario, mucho mejor
5. Con solo tener una hoja y un marcador se puede crear una publicación y poner a circular las ideas
6. Para realizar un fanzine no se necesita un gran presupuesto ni programas de diseño: todo se puede hacer de forma manual
7. El fanzine es colectividad y horizontalidad: todxs podemos decidir, todxs podemos aportar
8. Un fanzine circula las ideas y genera cambios en la comunidad
9. La rentabilidad económica es algo secundario, pero siempre es bueno hacer un ahorro colectivo para nuevas publicaciones
10. Crear, armar, grapar difundir

Septiembre de 2023

Logo de la Maleta Fanzinera, creado por Rapiña.

Grafiti político según M9S

Por Colectivo M9S
@m9s_2020

Hay características particulares que en esencia han pertenecido al hecho de escribir o rayar las superficies en las que se recrea la vida de lo común. En las ciudades de la actualidad, piedras, paredes, postes, cortinas metálicas y aceras, entre otras superficies, son el contexto cotidiano en el que se desenvuelve la noción de lo público en la calle. Esta característica de "lo público" no se restringe únicamente a la propiedad, aunque algunos sectores dominantes de sociedades capitalistas actuales han considerado a lo largo del tiempo este privilegio de adueñarse del espacio como un legítimo derecho, como algo supuestamente inherente a la condición humana. La propiedad pública, y sobre todo la propiedad privada, como derecho, ha sido la excusa perfecta para acondicionar estructuras sociales basadas en la represión y la imposición de la ley por la fuerza. Esta característica determina quiénes pueden acceder al uso del espacio. De esta misma forma, se marca un claro límite que restringe el acceso de este derecho a sectores sociales concretos, sobre todo a los que de manera disidente se formaron en culturas que difieren de lógicas que enarbolan el hecho de poseer y conquistar como el mayor de sus fetiches.

Escribir sin autorización en la propiedad pública y en la propiedad privada es entonces un daño y atentado penalizado históricamente por quienes ostentan el derecho a ser dueños, los poderosos, los conquistadores, los que se han declarado amos y señores en virtud de la herencia o de las votaciones (por dar un par de ejemplos). Coinciden entonces la propiedad, el despojo, la ley y el control como escenarios que atañen al grafiti en torno a la práctica histórica de escribir sin permiso en el espacio de "todos"; confluye también la desobediencia, el recuerdo, la memoria y la cultura como mecanismos de resistencia que

se sintetizan en rótulos o grabados que denotan inconformidad con el estado de las cosas.

Las instituciones públicas y privadas han pretendido domesticar en la actualidad la escritura callejera; sin embargo, este fin no se ha materializado en su totalidad. Francamente, esto es imposible, entendiendo la naturaleza de los diferentes actores que emplean los lenguajes de la calle. Aunque la "domesticación artística" busca generar una "buena práctica" o "práctica responsable", esto, de facto, sitúa al grafiti, al arte urbano y al cartelismo bajo imperativos morales y códigos dominantes en torno a la propiedad. Cabe preguntarnos: ¿quiénes se recogen en estos códigos morales? Al emanar de la institución, ¿estas ideas logran romper las ideas hegemónicas?

Si rayar una propiedad significa, en palabras de la legislación colombiana, "un acto contrario a la convivencia", y el procedimiento implica acudir a las autoridades policivas de inmediato, ¿puede imaginar alguien lo que significa para el Estado que los pueblos indígenas y campesinos quieran "recuperar la tierra para recuperarlo todo", que personas explotadas reclamen su derecho a "la propiedad de los medios de producción" o que cualquier persona sin casa reclame "el derecho a la ciudad"?

En el planeta de las ciudades miseria,[316] los reclamos evidentes en la escritura sobre las paredes son un vestigio que amenaza el *statu quo* ya normalizado entre la mayoría de la población. Lejos de la publicidad visual neoliberal, del grafiti comercial y las imágenes decorativas complacientes disfrazadas de "prácticas responsables", el verdadero problema radica en que el grafiti, al ser una manifestación política, amplifica las resonancias del mensaje apelando a cualidades de carácter estético. El caso del "grafiti político" (como algunos lo conocen) es en sí mismo un gesto que concreta múltiples objetivos, entre ellos, el impacto mediático de mayor alcance asociado a la denuncia. Basta con ver los escritos monumentales que aparecieron en asfaltos y paredes de las diferentes ciudades de Colombia en el contexto del estallido social más reciente para ratificar este elemento.

Masacre policial. **Registro fotográfico del archivo de M9S. 2021.**

El "grafiti político" se enuncia como parte y a favor de sectores sociales estructuralmente relegados, interpela a los poderes mediáticos que han pertenecido y operado en función de quienes ostentan los poderes electorales y los monopolios económicos que han sido protegidos literalmente a capa y espada, por no decir a bala. Esta escritura en los espacios de tránsito cotidiano controvierte imaginarios sociales que estigmatizan y criminalizan a quienes elevan la voz por la defensa de justas causas, como atañe, por ejemplo, a la lucha contra la brutalidad policial, la desaparición forzada por agentes del Estado y la formación de grupos paraestatales que hacen el trabajo sucio. En ese mismo sentido, resulta fundamental retomar la frase "Las paredes son la imprenta de los pueblos", dicha por el periodista y escritor argentino Rodolfo Walsh. Y es que, al no contar con los dispositivos y el alcance de los medios de comunicación hegemónicos, las calles se configuran como una locación para disputar narrativas en torno a la realidad, en las que se destacan las posturas de víctimas de crímenes de Estado y sectores populares marginados.

316 Mike Davis (2014). *Planeta de ciudades miseria*. Akal.

En la actualidad, los grafitis asociados a la denuncia que están respaldados por un amplio cúmulo de personas, que guardan amplias dimensiones espaciales y demuestran cierta agudeza técnica en términos de ejecución, son una perspicacia que aporta en la construcción de argumentos sólidos y al tejido social de experiencias en términos de movilización de recursos. Contribuyen a generar contextos asociativos y organizativos basados en la recuperación de la memoria histórica que, en definitiva, abre la puerta a múltiples y públicos debates en torno a temas paradójicamente menospreciados en la actualidad, como la injusticia, la desigualdad, el uso desproporcionado de la violencia por el Estado, el pensamiento crítico y, por ende, discusiones en torno a otros mundos posibles.

Septiembre de 2023

Sombra y testigo. Arte terapia desde el grafiti para la salud mental[317]

Por Era de Rayo
@eraderayo

El Decreto 529 de 2015, en su capítulo 1 nos habla del grafiti como "Toda forma de expresión artística y cultural temporal urbana". El autor es descrito como "una persona natural, colectivo o agrupación que realiza dicha acción". Teniendo en cuenta estos planteamientos, considero estas definiciones muy cortas, simples y generalizantes para definir una práctica tan amplia, diversa y con tantas miradas. El grafiti resulta ser una actividad poco investigada. Inquieta la necesidad de explorarla de una manera más profunda, ya que

***To be*, de la artista Era. Registro fotográfico de Feel. 2022.**

***Admirando*, de la artista Era. Registro fotográfico de Fernando Puerta. 2022.**

oculta un potencial terapéutico y de construcción social significativo en nuestros tiempos.

La importancia de la salud mental empezó a revelarse para mí una mañana en la ciudad de Cartagena, durante una cumbre iberoamericana de proyectos sociales, cuando junto con mi amigo Slim fuimos a compartir la experiencia de Casa Sha[318].

317 Para citar este artículo en APA: Rayo, L. (2023) "Sombra y testigo. Arte terapia desde el grafiti para la salud mental" *Diagnóstico de arte urbano y grafiti 2013-2023*. [Era de Rayo].

318 Casa Sha: Escuela Hip Hop en Soacha fundada por la Horda Esea 2016.

Era una época en la que yo presentaba repetidamente episodios fuertes de ansiedad. Mis pensamientos se manifestaban a manera de juicio y negatividad, lo que me generaba incertidumbre y temor. Aquel día toqué fondo: se aceleraba mi corazón y la respiración se iba sin razón. Sentía morir. Entré por urgencias a un hospital cercano donde me informaron sobre un trastorno de ansiedad y pánico que empecé a tratar con más consciencia.

Entonces comencé a sumarle a mi cotidianidad entrenamiento físico, meditación y yoga, como una búsqueda interna de bienestar, que me llevó también a iniciar psicoterapia. Entendí que todo lo que me sucedía hacía parte de mi proceso de individuación, y que las prácticas artísticas que frecuentaba no solo eran un vehículo para mi expresión o mi sostenibilidad económica, sino que también guardaban un potencial terapéutico invaluable para la consolidación de mi proyecto de vida.

Desde una mirada junguiana, "el ego estaría gravitando en el umbral entre la consciencia y el inconsciente personal. Todos estos contenidos son sistemas dinámicos que participan en un proceso continuo de interacción y transformación"[319]. Así pues, nuestro inconsciente busca dialogar con la consciencia mediante diversos procesamientos con el objetivo de equilibrar ambas partes de nuestra psique humana y aliviar tensiones internas. Nuestro ser es una entidad que va más allá de la cotidianidad aceptada socialmente, donde la mirada personal necesita dejar de fijarse en el exterior para emprender aquel viaje interno hacia el autoconocimiento, y así darnos cuenta de nuestro verdadero *self*, qué queremos y cómo podríamos lograrlo.

Ese viaje interno hacia el equilibrio puede tornarse desconocido, agobiante o perturbador: podemos encontrarnos inmersos en estados mentales y emocionales incómodos que transitamos en silencio la mayoría de veces, sumidos en una posición de frustración y rechazo hacia dicha realidad interior displacentera, si no contamos con herramientas efectivas para enfrentarla.

Innegablemente, este tránsito por las dificultades *mentales y emocionales* resulta aún más difícil si se tienen en cuenta las adversidades, limitaciones culturales y económicas, inequidades y rigideces que se viven diariamente en el territorio colombiano, donde se complica acceder a oportunidades académicas y laborales, crear y sobrevivir saludablemente. Aceptar dichos factores que determinan esta realidad hostil es todo un reto. Resulta necesario, entonces, reconocernos como creadores; podemos refugiarnos en prácticas artísticas para crearnos, para crear nuestro entorno, para materializar nuevas tramas de sentido que fortalezcan nuestro ser, nuestra salud mental y calidad de vida.

Los seres humanos somos sujetos creativos por naturaleza. Ahora puedo reconocerme como creadora y ejercitar esta capacidad por medio del grafiti y la cultura urbana, compartiendo con otras/os y teniendo el arteterapia como estrategia de apoyo en procesos internos de cambio, empoderamiento, dignidad, resiliencia y salud.

Tomando como referencia los planteamientos de Viktor Lowenfeld & W. Lambert Brittain, *Desarrollo de la capacidad intelectual y creativa* (2008), este sujeto creativo es reconocido en la cotidianidad como "alguien flexible, hábil para pasar rápidamente de un tipo de razonamiento a otro, o de ser flexible en las propias pautas mentales".

Para González (2003)[320], el sujeto creativo es aquel capaz de modificarse cuando las circunstancias cambian, aquel capaz de abandonar hábitos, quien desafía la indecisión y las oscilaciones de las situaciones ágilmente, ya que no se siente amenazado,

319 Juan Carlos Alonso G. (2018) La individuación desde el enfoque de Carl G. Jung. *Revista de Psicología Universidad de Antioquia*, 10(1), 325-343.

320 Luis González (2003). *La cara humana de la psicologia. Fundamentos históricos, ontológicos, epistemológicos y teóricos de la psicología humanista*. Universidad de Manizales.

por ejemplo, por lo imprevisto, como lo pueden estar aquellos sujetos de estados mentales rígidos e inflexibles; se podría incluso identificar a alguien recursivo, transformador, actualizador como un sujeto creativo.

Salir a pintar a las calles es un acto liberador, así como expresarse de formas diversas, explorar técnicas y poder crear también en ambientes seguros y agradables. Experimentar actividades como el baile, la escritura, el dibujo, el tatuaje, la pintura, el teatro, la música, nos ayuda a observarnos a nosotros mismos y a dejar salir partes personales que aún no conocíamos. El arte es ese puente para que emerjan simbólicamente nuestras sombras y luces, nuestros deseos más profundos, así como muchos otros elementos que integran nuestro ser. Incluso podemos experimentar una sensación de logro que nos reconcilia con la vida, sin importar si nuestros actos son señalados de forma legal o ilegal, bajo juicios estéticos o no.

Lograr incidir en la realidad compartida y participar en su creación de maneras transgresoras, alternativas o no convencionales son experiencias terapéuticas que pueden generar bienestar individual, y también pueden ser herramientas de construcción colectiva y transformación social.

Según Dalley (1987)[321], el arte funciona como medio de comunicación,

> Como medio de decir algo de manera no verbal a través de símbolos. Las imágenes pueden crear claridad de expresión, en especial con respecto a ciertas cosas que son difíciles de decir. Simbolizar sentimientos y experiencias a través de imágenes puede constituir un medio de expresión y de comunicación más poderoso que la descripción verbal, al mismo tiempo que permite hacer que tales sentimientos y experiencias se vuelvan menos amenazadoras.

La salud mental está relacionada con nuestra capacidad para dar forma y verbalizar nuestra experiencia interna e incide en nuestra capacidad para la autorregulación y la creación del bienestar humano. También es un constructo: se aprende a crearla, requiere de elementos variados y múltiples para ser sostenida, para experimentarla, para beneficiarse de ella cotidianamente, y toda esta información no suele ser enseñada o visibilizada lo suficiente en nuestra realidad bogotana.

Ahora bien, para estimular el alcance de la salud mental en creadores/as resulta fundamental que las instituciones no solo reconozcan y valoren la masificación de prácticas como el arte urbano y el grafiti, sino que también promuevan intervenciones pedagógicas y psicoterapéuticas idóneas y significativas, complementarias al reconocimiento económico, para que el acercamiento a estas prácticas artísticas no tenga solamente objetivos comerciales o de beneficio momentáneo. La institucionalidad también debe aproximarse con procesos integrales fundamentales para facilitar herramientas que se reflejarán en el fortalecimiento de la salud mental y la calidad de vida de dichos creadores y sus comunidades, quienes podrán, en el momento de llevar a cabo una práctica responsable y digna, protegerse a sí mismos de manera genuina, autónoma y consciente, más allá de recibir un pago, un castigo o una criminalización estatal.

Resulta evidente la relación existente entre salud mental, el grafiti y el arte urbano. Vale la pena continuar indagando de maneras más formales, eficientes e integrales que apoyen el proceso de regulación de dichas prácticas en la ciudad de Bogotá y promuevan la importancia de revisar estas temáticas para garantizar la vida y la dignidad de creadores/as urbanos/as que hacen de estas prácticas sus proyectos de vida, momentos de disfrute, sus oficios de resistencia y sobrevivencia diaria.

Octubre de 2023

321 Tessa Dalley (1987). *El arte como terapia*. Herder.

Textos ganadores de la invitación pública Actualización de Diagnóstico de Arte Urbano en Bogotá, Relatos Locales 2023

Diagnóstico del Grafiti en Bogotá. Localidad de Bosa, 2013-2022

Por Francisco Rafael Núñez[322]
@antraxstreetart

Sin duda alguna, hablar del grafiti en la localidad séptima, de Bosa, al suroccidente de Bogotá, significa hablar de sus calles, de sus barrios y sus historias. En efecto, las piezas de grafiti, los *throw ups,* los murales, los esténciles, los *tags,* los *stickers*, los carteles y las diversas manifestaciones visuales sobre las paredes son, a la manera de un espejo, el reflejo de las diferentes épocas, de los cambios, de los imaginarios y de las inquietudes de sus habitantes.

Así pues, ¿cómo esta localidad logró posicionarse como un lugar donde se desarrolló parte del grafiti bogotano en la última década? ¿Qué hace particular o especial su historia? Para poder comprender este desarrollo es preciso esbozar algunos antecedentes previos.

En los archivos particulares, internet o en notas de prensa de las últimas décadas, los grafitis han estado presentes en la localidad: en primer lugar, el grafiti político de denuncia social, que reivindicaba la lucha de clases o el conflicto armado, realizado por organizaciones como los colectivos Uriel Gutiérrez, Contravía Bosa o Congreso de los Pueblos, entre otros; en segundo lugar, el grafiti de las barras futboleras, con nombres de agrupaciones como Los Ramones, La Banda del Enano, La Cueva Bosa, y muchos más; y, en tercer lugar, los grafitis de dedicatoria amorosa, la publicidad de negocios, colegios o jardines infantiles, por citar unos pocos. En otras palabras, el grafiti se ha ido transformando y diversificando a medida que la localidad ha crecido en materia demográfica y urbanística.

Empero, entrada la segunda década del nuevo mileno (2010 en adelante) ya existían colectivos y artistas que habían empezado hacía varios años a intervenir sus calles. Uno de los detalles geográficos que caracterizan a Bosa es que se encuentra dividida en dos partes por el río Tunjuelo. Por ende, durante muchos años, las únicas vías de conexión limitada entre estos dos sectores eran unos escasos puentes. Esto implicó que las dinámicas del desarrollo del grafiti fueran diferentes, pero no por ello aisladas.

Por un lado, ya en 2013, hacia las UPZ Bosa Occidental, Tintal Sur y Porvenir se consolidaron agrupaciones como BMR (Bosa Muros Rotos), MSTR, BBC (Bosa Boys Crew), con escritores tales como Pear, Ceos, Monte, Showe, Bhoks, y artistas como Greñas y Couz, quienes ya llevaban casi una década pintando estilos afines al *graffiti hip hop*. Surgieron también colectivos como DTP con Scoff o Ches. Fue así como se empezaron a ver intervenciones de fachadas de mediano y gran formato con lenguajes afines al territorio o a la historia ancestral muisca de Bosa, con proyectos financiados o autogestionados, como el corredor turístico del Porvenir o los muros de la tercera versión del Festival Golpe Barrio, en el sector de Bosa Chicalá, en 2014.

Por otro lado, hacia las UPZ Bosa Central y Apogeo se desarrollaron tendencias tanto de grafiti como de *street art*. Entre los años 2005 y 2008 había pintadas de artistas de esténcil

322 Rafael Núñez "A.K.A Ántrax" es profesional en filosofía, artista visual autodidacta y trabajador comunitario. Sus inicios en el área del grafiti y el muralismo se remontan a alrededor del año 2008 en la localidad de Bosa. Su trabajo se enfoca en la exploración transdisciplinar en los campos del arte urbano, muralismo, grafiti, ilustración, pintura y la investigación.

Mural de Franco de Colombia. Registro fotográfico de Franco de Colombia. 2023.

como el Colectivo Antrax, Aksion Eskrita, Colectivo Intifada, Crimental 1984, Anatema Crew, Obsceno Stencil, Red Ata o Core en la Juega, quienes fueron plasmando en los barrios desde pequeñas pintadas hasta muros de gran formato y calidad compositiva. También se veía ya un gran desarrollo y presencia de *taggers* y escritores como Panfle, McJRO o Daco.

Ahora bien, en el año 2015, y como resultado de los acuerdos de la creación de la Mesa Distrital de Grafiti, se fundaron las mesas locales, entre ellas, la Mesa Local de Grafiti de Bosa, instancia amplia de participación que fue en un primer momento apoyada por Idartes. Como resultado, se llevó a cabo ese mismo año la primera versión del Festival de Grafiti y Street Art Bosuno, el cual contó con la participación de artistas locales y distritales. En años posteriores se desarrollarían otras tres versiones (2018, 2021 y 2022), que, con eslóganes como "Los colores de la paz y la reconciliación", buscaron visibilizar la práctica del grafiti con un enfoque turístico que involucraba a la comunidad a través de bicirrecorridos para mostrar los murales más icónicos del sector.

En la actualidad, las calles de Bosa se encuentran intervenidas por muchas personas, artistas, escritores y agrupaciones que han surgido para resignificar, embellecer o reclamar los espacios "públicos". Son muchas las historias, nombres o personajes quizás anónimos que han recorrido y vivido sus calles, que se nos escapan. Pero lo que sí es posible decir es que la dinámica del grafiti en Bosa no se detendrá por muchos años.

El arte del recuerdo: Murales de memoria en las veredas del Sumapaz

Por Jorge Andrés Tapia[323]
@sagaz_uno

En el corazón del Sumapaz, un lugar lleno de historia y diversidad, un grupo de artistas urbanos se reúne con un propósito en común:

323 Jorge Andrés Tapia, conocido como Sagaz, es rapero y escritor de literatura. La música es el punto de partida y de llegada de sus reflexiones más íntimas, de sus expectativas dentro del *hip hop* y de su forma de ver la vida, permeada por la cultura *pop*, el diseño, la lectura, las películas de culto y el *rap* como cultura que lleva en el corazón desde hace casi veinte años.

prevenir el conflicto a través del arte. Con sus latas de aerosol y pinceles en mano, se disponen a transformar las grises paredes en lienzos vibrantes y llenos de vida. El Sumapaz ha sido testigo de años de violencia y sufrimiento, pero estas almas creativas han decidido que es hora de cambiar esa narrativa. Con sus trazos, colores y mensajes poderosos buscan despertar conciencia en la comunidad y transmitir un mensaje de paz, resiliencia y transformación. Cada mural es cuidadosamente planeado y diseñado, teniendo en cuenta la historia y las vivencias de las personas que habitan estas tierras. Los artistas se sumergen en diálogos profundos con los líderes comunitarios, escuchando sus historias y experiencias para plasmarlas en estas obras de arte callejero. El arte urbano se convierte en un canal de expresión donde las voces de la comunidad pueden ser escuchadas y valoradas. Cada mural cuenta una historia, desde los momentos oscuros y dolorosos hasta los rayos de esperanza que brillan en medio de la adversidad. Pero estos murales no solo son una forma de expresión artística: también cumplen un propósito más profundo: prevenir el conflicto. Por medio del arte se promueven valores de respeto, tolerancia y diálogo, se crean espacios de encuentro donde las diferencias se disuelven y se construye un sentido de comunidad y pertenencia. Los murales se convierten en puntos de encuentro, en lugares de reflexión y en símbolos de unión. La comunidad se reúne alrededor de ellos para compartir historias, emociones y sueños de un futuro mejor. El arte se convierte en una poderosa herramienta de transformación social, capaz de romper barreras y construir puentes entre personas. En San Juan de Sumapaz, localidad 20 de Bogotá, se encuentran murales que rinden homenaje a las víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Estos murales también integran en su nombre la consigna que las mujeres de Sumapaz han proclamado durante varios años. La región del Sumapaz ha sido testigo de trágicos casos de ejecuciones extrajudiciales, conocidos como "falsos positivos". Entre las víctimas se encuentran Wilder y Javier Cubillos Torres, Víctor Hilarión Palacios, Chucho Delgado Morales, Helvir Torres y Duver Celeita, quienes fueron asesinados por el Ejército y presentados como bajas en combate.

En la vereda Santa Rosa, otro mural rinde homenaje a Fanny Torres, Fernando Morales y Guillermo Leal, ediles del Partido Liberal que fueron asesinados entre 2008 y 2009 por las antiguas FARC-EP. Este trágico suceso dejó una profunda marca en la comunidad de la cuenca del río Blanco. Estos murales son un testimonio vivo de la memoria colectiva y la lucha por la justicia en estas comunidades. A través del arte callejero se busca preservar la memoria de las víctimas, honrar su legado y recordar la importancia de construir una sociedad más pacífica y justa. Son un llamado a la reflexión y a la solidaridad con aquellos que han sufrido la violencia y la injusticia. Estos murales representan la resistencia y la esperanza de un futuro mejor, donde nunca más se repitan estos hechos lamentables. Sowen, Criterios Soull, Shaday Gómez y JHC son algunos de los talentosos artistas que han aportado su talento, color a los murales de memoria en el Sumapaz. Su trabajo es fundamental para preservar la memoria colectiva y transmitir mensajes de esperanza y justicia.

Es importante destacar el valioso apoyo y colaboración de las organizaciones de base en el territorio, como la comunidad Mhuyska Uquisuanapa en las veredas Las Ánimas y Nazareth con la Escuela de Artes y Oficios. Estas organizaciones desempeñan un papel clave en la promoción del arte y la cultura en la comunidad, brindando espacios para la expresión creativa y la participación ciudadana. Estos murales son una manifestación artística que trasciende las paredes y se convierte en un símbolo de resistencia y memoria. Son una invitación a la reflexión y a la solidaridad con las víctimas de la violencia, así como un recordatorio de la importancia de construir una sociedad inclusiva y pacífica. Mediante la unión

entre artistas y organizaciones comunitarias se fortalece el tejido social y se crea un ambiente propicio para la transformación y el cambio. Estos murales son una muestra del poder del arte como herramienta de comunicación y transformación social, y de la importancia de reconocer y valorar el trabajo de quienes luchan por la memoria y la justicia en el Sumapaz.

Súbase a la revolución del color: La evolución del grafiti y el arte urbano en Suba

Por Laura Rodríguez[324]
@lau.rodriguezac

En los últimos diez años, una colorida evolución ha acontecido en Suba, una de las localidades más pobladas y diversas de Bogotá. Allí, entre sus grises muros y estrechas calles, un fenómeno artístico ha cobrado vida: el arte urbano y el grafiti. Estas formas de expresión han tejido una historia vibrante y han dejado una profunda huella en la comunidad gracias al esfuerzo y persistencia de sus habitantes y artistas practicantes.

Los inicios del arte urbano en Suba fueron tímidos, pero como en toda revolución, un pequeño paso puede marcar la diferencia. Los primeros murales y grafitis surgieron en rincones poco explorados de la localidad y despertaron la curiosidad y el asombro de sus habitantes. Los artistas, en su afán de plasmar su estilo, sus sueños y emociones, dieron vida a una localidad adormecida en grises. Entre aquellos grafiteros estaban Gris, Deen, Tone y Cups, quienes encontraron en el grafiti una pasión y una forma de comunicarse con el mundo. Posteriormente se convertirían en referentes para todos los jóvenes artistas y grafiteros que veían sus trazos.

Gris, quien alguna vez encontró en el grafiti su pasión y voz, hoy es reconocido como un referente del grafiti y el arte urbano en Colombia y más allá. Su arte ha dejado una huella profunda en la comunidad y ha inspirando a una nueva generación de artistas que siguen pintando sueños y revolución en los muros de Suba.

Con cada nueva intervención, el arte urbano fue ganando adeptos y elogios. Los habitantes de Suba encontraron en estas obras una ventana a un mundo desconocido pero cercano, pues reflejaban sus propias vivencias y anhelos.

"Cada trazo se convirtió en un símbolo de pertenencia, una forma de decir 'este es nuestro espacio, nuestro barrio y también nuestra historia'", comenta Creok, un artista urbano de la localidad de Suba que tuvo sus inicios hace trece años.

La evolución del arte urbano y el grafiti en Suba es palpable. Los artistas emergentes han encontrado en sus muros el lienzo perfecto para plasmar su estilo, sus mensajes y reflexiones sobre la sociedad y el entorno. Estilos diversos adornan las paredes de Suba. Cada obra cuenta una historia única, que algunas veces se entrelazan con las vivencias de quienes la observaban, y así se crea una profunda conexión entre el arte urbano y la comunidad.

La evolución del arte urbano y el grafiti en esta localidad ha sido una odisea llena de colores y emociones, pues Suba también ha sido testigo de injusticias y pérdida de artistas. Cada trazo, cada obra, hoy en día es un testimonio de la resistencia y la esperanza que habita en el corazón de Suba.

Así es como Suba se sumergió en una revolución artística, alrededor del grafiti.

---

324 Laura Rodríguez es pintora y artista urbana. Durante los últimos cinco años ha explorado el mundo del arte urbano con aerosol y vinilo. La suya ha sido una travesía apasionante que le ha permitido llevar sus sentimientos y pensamientos a la comunidad por medio de murales y piezas callejeras. A menudo encuentra inspiración en los seres naturales que tanto ama: las aves y las flores se han convertido en protagonistas recurrentes de sus obras, donde reflejan la admiración que la artista siente por su gracia y belleza.

Pero la revolución artística no se limitó al grafiti: las artes plásticas y visuales también encontraron su lugar en la localidad. Los grafiteros, ávidos de explorar nuevas formas de expresión, incursionaron en escultura, fotografía y otros medios, enriqueciendo de esta forma la escena cultural de Suba. Las galerías y espacios culturales también empezaron a brindar un escenario para que los artistas urbanos y grafiteros locales expusieran sus obras.

La mirada hacia el grafiti también ha cambiado significativamente durante estos años. Lo que antes se consideraba vandalismo, ahora es admirado como una forma legítima de arte. Los artistas urbanos y grafiteros demostraron que cada trazo en el muro era una expresión auténtica de identidad que hablaba de sus sueños, luchas y esperanzas.

El estallido social de 2019 fue un punto de inflexión en esta evolución artística: los grafitis se erigieron como monumentos de la lucha y la esperanza, encapsulando la voz colectiva que clamaba por justicia y cambio. Los muros de Suba se convirtieron en lienzos de expresión donde cada trazo resonaba en el corazón de la comunidad.

Para 2022, Suba se había convertido en un referente del arte urbano en Bogotá. Avenidas como la Cali y la Suba, entre otras, se convirtieron en galerías a cielo abierto donde los artistas perfeccionaron su estilo y los habitantes se dejaron llevar por las historias que los murales contaban.

El arte urbano de Suba demostró que cuando las calles se llenan de arte, la comunidad se llena de vida y esperanza. Ha sido una revolución cultural que ha unido a los habitantes, y que ha llevado consigo la esencia de la identidad de Suba en cada trazo, en cada muro, en cada expresión.

Hoy en día, el arte urbano y el grafiti siguen floreciendo en Suba, manteniendo su relevancia y su conexión con la comunidad.

Memorias de arte urbano en la localidad de Antonio Nariño

Por Paula Andrea Maldonado Ramírez[325]
@seucymaldonado

Fuche Nariño es un caracol que desde hace dos años habita el río Fucha, en la localidad de Antonio Nariño. Él disfruta recorrer el río, además de comer la vegetación que brota de tan importante e histórica fuente hídrica, que nace en el páramo Cruz Verde y desemboca en el río Bogotá.

Una tarde húmeda, fría y nublada, de aquellas en las que se conservan los paisajes más poéticos de la localidad, Fuche se desplazó buscando algo de comer y movió sus tentáculos de abajo a arriba para mejorar su visión. De pronto se interesó por unas manchas pictóricas presentes en los muros de su alrededor.

Fuche Nariño se asombró y comenzó a desplazarse hacia los muros, no sin antes comerse una plantita que estaba sobre el andén.

Al estar frente a los muros observó que había diferentes colores que componían una sola masa. Esa masa estaba bordeada por una línea de un tono oscuro, y de esas líneas se desprendían diferentes imágenes de personas, paisajes y letras.

Fuche Nariño Se dijo así mismo: "¡Oh, así que mi rebisabuelo Fuche Antonio —quien fue un caracol que se crio con un artista urbano de Antonio Nariño— tenía razón! ¿cómo le llamaba a este fenómeno mi rebisabuelo Fuche Antonio en el 2013?… Ammm, ¡lo tengo! ¡*grafiti*, claro!".

325 Paula Andrea Maldonado Ramírez, conocida como Seucy Maldonado, es una artista gráfica y urbana, además de gestora cultural y comunitaria egresada recientemente de la Facultad de Artes ASAB de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. También es miembro fundador del colectivo Sinapsis Visual, dedicado a difundir el conocimiento en el área de las artes plásticas, específicamente en el área de grabado y muralismo comunitario.

Fuche Nariño pensó en su interior: "Mi rebisabuelo narraba en sus historias que fuera del río también hay belleza y arte. Además contaba que el ser humano no solo nos violenta, sino que, al contrario, también nos representa en la pintura. También contaba que nos llamamos fuches porque las mujeres indígenas de antaño venían al río Fucha a llevarnos con ellas. Que todas las imágenes que están en estos muros alrededor del Fucha intentan comunicar a los y las transeúntes un mensaje de conservación. Mi rebisabuelo Fuche Antonio decía que los artistas urbanos de la localidad Antonio Nariño, en alianza con otros y otras artistas distritales, intentan establecer con su pintura a gran escala un canal entre la comunidad que la habita y las propuestas visuales que pintan, además de generar un mensaje que los haga conscientes de su responsabilidad respecto al tejido social y natural".

Fuche Nariño continuó un recorrido hacia la zona pavimentada de la localidad e ingresó al barrio La Campiña. Allí se dio cuenta de varias intervenciones que había realizado la Mesa de Grafiti de Antonio Nariño en alianza con otros y otras artistas de la localidad de San Cristóbal en el año 2019 (es la información que estaba pintada junto a la firma de las y los autores de dichas columnas).

Fuche Nariño pensó: "¡Wow, veo estas representaciones y recuerdo cada momento en que mi rebisabuelo Fuche Antonio contaba a los y las demás fuches antecesores sobre la representación del grafiti en esta localidad!",

Acto seguido, Fuche Nariño se acercó a varias de las columnas del conjunto residencial de La Campiña y se dio cuenta de que allí estaba representada la flora y la fauna del lugar, como parte de un ejercicio plástico que enaltece al sector y que con el tiempo ha devenido un bien cultural muy cuidado por sus habitantes, debido a que la consideran una intervención en la que se tuvieron en cuenta las ideas de la comunidad, lo que con el tiempo ha contribuido a dar seguridad al sector.

Luego de ver esa intervención en La Campiña, Fuche Nariño continuó con su tumbao caracolero y llegó al colegio Atanasio Girardot, sede B, en donde vio otra intervención de la Mesa Local de Grafiti, y agudizó sus tentáculos para ver qué había representado, y se dio cuenta de que había unos niños y niñas sobre unos dulces y globos, junto a la palabra "La Fraguita", y justo al lado, un mensaje que decía "Volvamos al parque", junto a la imagen de Gabriel García Márquez, que es un referente de la literatura colombiana, pertinente para la educación del colegio. Esto hizo pensar a Fuche Nariño que para los y las artistas de la localidad ha sido muy importante llevar a cabo un ejercicio pictórico que contribuya a la sana convivencia, la tolerancia y el respeto a través de la pintura mural.

Finalmente, Fuche Nariño, cansado decidió quedarse en el parque, como lo formula el mensaje del muro, y se regocijó muy feliz descansando sobre una flor.

La historia del grafiti en Usaquén: Empoderamiento comunitario y arte urbano

Por Yuri Corredor[326]

La localidad de Usaquén se destaca por su sólida estructura organizativa y su influencia en la escena del grafiti. Es importante reconocer a los protagonistas clave que han contribuido a

326 Yuri Corredor es una líder comunitaria destacada en la localidad de Usaquén. Durante más de veinte años ha estado comprometida con la promoción de los derechos humanos y ambientales en su comunidad. Su enfoque en la recuperación ambiental mediante el suprarreciclaje y la construcción de huertas comunitarias la ha impulsado a fundar el colectivo socio-eco-cultural Reciclando Paz. Además de su labor social, Yuri está actualmente estudiando la licenciatura de Educación Comunitaria, con énfasis en Derechos Humanos.

esta historia desde mucho antes de 2013. Entre ellos encontramos las primeras firmas y bloques de artistas, como Quione, Omega, Jcos, Greiza, Skea y Rome.

El colectivo MKS, conformado por Oma, Smok y Puro Hueso, fue fundamental en el desarrollo de la escena del grafiti en Usaquén. Propusieron el primer proceso formativo a través de la Gran Escuela Hip Hop en Servitá. Este colectivo estaba compuesto por dos grupos: Gueto'Stylo, dedicado a la danza urbana, y MKS, escritores de grafiti del barrio El Codito y Buenavista, quienes lideraban el movimiento de *hip hop* en ese entonces. Es relevante mencionar este tejido artístico que comenzó a marcar cada una de las zonas de los barrios de la UPZ San Cristóbal y Verbenal con el paso del tiempo y la creciente demanda de artistas que protagonizaban la guerra de firmas y bloques en las calles.

Fue así como se dio origen al primer festival que reunió a los artistas, el Festival Grafiti Tributo por la Mujer, liderado por la organización Mujeres Fresia, del proceso "Hip hop libre de sexismos". En este evento se reconocieron las amplias habilidades en el estilo del grafiti y se dio inicio al recorrido de grandes artistas que hoy en día marcan la historia en los ámbitos nacional e internacional. Además, se creó el proceso de participación a través de la Mesa Local de Grafiti, que se inició en julio de 2013 gracias al trabajo conjunto con la Red de Hip Hop Usaquén y la alcaldía de la Bogotá Humana.

La primera gala de *hip hop,* que reunió a escuelas y procesos de las localidades de Suba y Usaquén, fue un evento que buscaba abrir las puertas a una reflexión de carácter distrital, y tuvo como anfitrionas a estas dos localidades. En ese evento logramos mostrar el talento de los artistas de grafiti, que se denominó como un proceso autónomo, "Un solo territorio y mil colores por el cambio". Los artistas que abrieron el diálogo y conformaron la mesa por la localidad de Usaquén fueron Power Line, Oma, Smoke, Klos y Rome, con el apoyo de Fernanda Blanco, quien se hizo cargo de la organización "Base hip hop libre de sexismos". Gracias a la gestión de procesos se pudieron realizar las primeras producciones colectivas en gran formato y espacios de formación, con intercambios con artistas nacionales como Ospen, Gris y Yurika.

Gracias a estos procesos de intercambio formativo y las diferentes formas de interactuar en la localidad, se unieron al proceso artistas como Caverna, Ratsplat, Drips, Kosmo, Sywek, Hard y SRK. En el marco de los ejercicios de la mesa se llevaron a cabo dos intervenciones de gran formato con el nombre del proyecto "Homenaje Fat Cap", con el objetivo de rescatar los orígenes del grafiti a través de murales que rindieran memoria a los artistas urbanos que han sido víctimas del miedo y el abuso de poder en la noche. Estas intervenciones se realizaron en un espacio de convivencia e integración con la ciudadanía y contaron con el apoyo de las mesas de diálogo construidas por la maestra y líder Donka Atanasova, en ese entonces secretaria de Seguridad y Gobierno.

Gracias a esta gran unión, la mesa local de grafiti continuó gestionando procesos importantes y organizativos con varias acciones e intervenciones de gran formato, como la *Mariposa* con barrios creativos; el festival propio de la mesa de grafiti, el "Pachamama", en sus cuatro versiones, liderado por las y los artistas que conforman actualmente la mesa: Greiza, Sac, Kouleur, Esuno, Rome Arte, Aimon, Dom, SRK, Kolera, Tas, Ropek; el ejercicio organizativo del colectivo Akash con el proyecto "Reniva", que busca reclamar el espacio público a punta de intervenciones artísticas y eventos culturales, quienes desde el 2014 intervienen puentes vehiculares y calles en gran formato; la organización de víctimas del 9 de septiembre y la mesa de diálogo 9 11 con las obras murales de las víctimas del estallido social articulada con el colectivo M9S.

Considero importante mencionar las organizaciones sociales que han sumado fuerzas a la memoria del grafiti local, como Mujeres Fresia, la organización Reciclando Paz, y la organización

Donde Barato, entre otras. Estas organizaciones no solo han contribuido a la promoción del grafiti como expresión artística, sino que también han trabajado en la construcción de una cultura de paz.

El grafiti en la localidad 3, de Santa Fe: Una explosión de color y cultura en nuestro barrio

Por Brigge Lorena Argüello[327]

Nuestra localidad ha desempeñado un papel importante en la expresión artística y cultural de la comunidad. Todo comenzó con el surgimiento de la movida del *hip hop* en el barrio Las Cruces, donde los cantantes de *rap* introdujeron esta cultura, que incluía el grafiti como una forma de expresión adicional. A mi barrio con su estética característica: ropa ancha, aerosoles y rimas callejeras.

En nuestra localidad, el grafiti se ha convertido en una forma de marcar cada barrio con su nombre y proporcionarles más vida a los callejones, escaleras y huertas comunales pintadas. A pesar de las dificultades que enfrenta la comunidad, como la invasión de terrenos y las viviendas construidas con materiales precarios, ha logrado llenar el barrio de color y vitalidad.

Un elemento distintivo del grafiti en nuestra localidad es la representación de perros en muchas de las obras. Esto se debe a la realidad en el barrio: hay muchos perros abandonados. Algunos artistas han encontrado en él una forma de crear conciencia sobre esta problemática, y al mismo tiempo, embellecer los espacios públicos.

El interés de los jóvenes por este arte ha ido en aumento y se han concentrado en su práctica, lo cual ha tenido un impacto positivo en la comunidad. También ha proporcionado a los jóvenes una alternativa creativa y los ha alejado de malos caminos. Muchos de ellos han encontrado en esta forma de expresión una manera de canalizar sus emociones y energías de una manera productiva.

Es alentador ver cómo los vecinos han comenzado a aceptar y valorar el grafiti en nuestra localidad. Los jóvenes han logrado incorporar el arte urbano a los vecindarios, lo que ha posibilitado crear un sentido de pertenencia y comunidad. Gracias a ello, la práctica ha dejado de ser vista como un acto vandálico para convertirse en una forma legítima de expresión artística que enriquece y embellece nuestro entorno.

La transformación que ha experimentado nuestra localidad es evidente: los callejones oscuros y monótonos ahora están llenos de color y vida. Las escaleras, antes descuidadas, se han convertido en lienzos que cuentan historias. Todo, en conjunto, ha encontrado un nuevo significado urbano, al fusionar la naturaleza con el arte. El grafiti en nuestra localidad es mucho más que simples pinturas en las paredes: es una manifestación de la identidad y la creatividad de nuestra comunidad.

A medida que el arte urbano continúa evolucionando, es importante reconocer su impacto positivo: no solo embellece los espacios urbanos, sino que también fomenta la inclusión social, promueve la cultura y ofrece a los jóvenes una plataforma para expresarse y ser escuchados.

En la actualidad, nuestra comunidad se encuentra decidida a impulsar aún más la movida del grafiti en nuestros barrios. Queremos convertirnos en un referente artístico y cultural, pues buscamos que nuestras calles y murales sean reconocidos como sitios turísticos en el futuro cercano.

327 Brigge Lorena Argüello es una ciudadana de 33 años que ha sido una influencia positiva en su comunidad desde una edad temprana. Criada en un entorno lleno de comparsas, su tía, Seira, la introdujo en la Casa Llamadores del Sol cuando tenía tan solo trece años. En ese espacio dedicado al arte, Brigge participó en diversas actividades, como danza, teatro, comparsas y pintura, además de desfiles. Cuando creció, Brigge se convirtió en una gestora de varios proyectos comunitarios para poder brindar un espacio inclusivo a personas de todas las edades, donde pudieran expresarse libremente.

Una de las razones que nos motiva es el proyecto del Transmicable, que se está planeando. Con estas alturas, visualizamos una vista majestuosa que combina la belleza natural de nuestro entorno con el arte urbano. Imaginamos el Transmicable serpenteando por encima de nuestros barrios, ofreciendo a los visitantes una experiencia única al admirar los coloridos murales que adornan nuestras calles.

Este arte se ha convertido en una parte integral de nuestra identidad, y nos enorgullece mostrar al mundo nuestra creatividad y talento. Queremos que nuestros barrios sean reconocidos como galerías al aire libre. Nuestros artistas locales están dispuestos a continuar trabajando arduamente para embellecer nuestros espacios públicos y llevarlos a un nivel aún más alto.

Además de su valor estético, los murales también tienen el potencial de generar un impacto económico positivo para nuestra comunidad. Lograríamos convertirnos en un destino turístico conocido por su arte urbano, podríamos atraer a visitantes de diferentes lugares, quienes estarían dispuestos a explorar y apreciar el talento presente en nuestra localidad. Esto generaría oportunidades de crecimiento y desarrollo para los emprendedores locales, como tiendas de arte, cafeterías temáticas y recorridos guiados.

Para lograr nuestro objetivo estamos trabajando en estrecha colaboración con organizaciones locales, artistas y autoridades. Estamos promoviendo talleres y eventos relacionados con el grafiti, brindando oportunidades de aprendizaje y crecimiento a los jóvenes interesados en esta forma de expresión artística. También estamos fomentando la participación comunitaria en la creación de murales, involucrando a vecinos de todas las edades en la transformación de nuestro entorno.

Queremos que cada rincón de la localidad de Santa Fe sea una sorpresa artística, donde los colores excitantes y las imágenes impactantes transmitan emociones y cuenten historias.

Barrios Unidos: Un mosaico artístico en evolución (2013-2022)

Por Fabián Isidro Becerra Rodríguez[328]

En la entusiasta localidad de Barrios Unidos, en la bulliciosa ciudad de Bogotá, Colombia, el arte urbano y el grafiti han tejido un mosaico artístico que cuenta la historia de una comunidad en constante evolución. Desde el año 2013, las calles de este barrio se han convertido en lienzos vivos donde la creatividad y las memorias colectivas se funden para dar forma a una identidad única.

"La rebelión del color" (2013) fue una iniciativa liderada por un grupo de jóvenes artistas que se unieron para llevar a cabo una audaz intervención artística en las calles de Barrios Unidos. Con latas de aerosol en mano y una visión de transformación, pintaron murales que irradiaban color y esperanza. "La rebelión del color" encarnó la negativa a que las paredes grises fueran la narrativa de la comunidad. Los grafitis, inspirados en la naturaleza y la cultura local, marcaron el inicio de una revolución artística en el barrio.

En 2014, la Ruta del Arte trajo consigo una iniciativa comunitaria que invitaba a los habitantes de Barrios Unidos a descubrir los murales y expresiones artísticas que se escondían en cada uno de sus rincones. Guiados por mapas creados por los propios artistas, los vecinos recorrieron las calles y se encontraron con mensajes de inclusión, memoria histórica y respeto por la

328 Fabián Isidro Becerra Rodríguez es muralista y gestor de proyectos artísticos y de educación ambiental. Representante del colectivo ATR A Todo Ritmo durante más de cinco años, ha trabajado para impulsar proyectos comunitarios colaborativos e inclusivos, con un enfoque principal en el empoderamiento de la comunidad por medio del arte y la educación. También imparte talleres enfocados en las artes sobre temas como dibujo y bocetos, exploraciones sensoriales, literatura y arte. Se dedica a estimular la creatividad y la expresión artística en personas de todas las edades.

diversidad. Así, la relación entre el arte urbano y las memorias colectivas se fortaleció, consolidando una identidad barrial única.

Los *Murales del silencio* (2016) se convirtieron en un homenaje a las víctimas del conflicto armado que habían vivido en carne propia el dolor y la pérdida. Estos murales, creados por un colectivo de artistas y familias afectadas, se erigieron en testimonio de que las memorias colectivas no debían relegarse al olvido. Cada trazo narraba una historia de resiliencia y resistencia, un grito que clamaba justicia y reconciliación.

En el marco de "Arte efímero" (2018), artistas urbanos de diferentes partes del mundo llegaron a Barrios Unidos para participar en un festival de arte urbano. Sus obras, en su mayoría efímeras, mostraban la temporalidad de la vida y la impermanencia del arte. Muros completos se pintaban para ser borrados al día siguiente; pero el impacto en la comunidad era eterno. Los vecinos se acercaron a departir con los artistas; así comprendieron que el arte urbano es un lenguaje global que conecta corazones y almas.

"Los hijos del asfalto" (2020) somos una generación de jóvenes artistas así autodenominados. Hemos emergido para llevar el arte urbano a otro nivel. Con creaciones desafiamos los límites de la imaginación y desvanecemos la frontera entre el grafiti y el arte contemporáneo. Instalaciones interactivas, esculturas callejeras y proyecciones de luz han cobrado vida en Barrios Unidos. Nuestras intervenciones se han convertido en un espejo de las inquietudes y anhelos de la juventud, y han dejado un legado artístico y social.

El arte y la cultura como resignificadores de estereotipos de género, inclusión y ética ambiental (2022). El arte y la cultura han transformado la localidad, pues han redefinido la percepción de género, han fomentado la inclusión social y sensibilizado a la población sobre la importancia de la ética ambiental. Por medio de la expresión creativa, hemos construido una sociedad más equitativa, diversa y respetuosa con el medio ambiente, lo que contribuye al desarrollo de un mundo más justo y sostenible para las generaciones presentes y futuras.

La evolución del arte urbano y el grafiti en la localidad de Barrios Unidos, desde el año 2013, es una sinfonía de creatividad y memorias colectivas que ha forjado una identidad única, un impacto visual e inclusión. Desde la audacia de "La rebelión del color" hasta el impacto social de "Los hijos del asfalto", cada dinámica y actor que ha participado en esta práctica artística ha dejado su huella en las calles y en el corazón de la comunidad. Barrios Unidos se ha convertido en un espacio donde el arte urbano es una herramienta para tejer historias, forjar lazos y explorar la esencia de una comunidad en constante evolución.

No es la impermanencia lo que nos hace sufrir, sino querer que las cosas sean permanentes.

Grafitis en la Puerta del Sol

Por Alejandro Flórez[329]
@Rollin_n_paint

Desde la época de los indígenas, Engativá ha sido considerado un territorio de gran importancia en la sabana bogotana, que ha contribuido a la construcción identitaria de los habitantes de este amplio territorio.

La evolución de esta construcción identitaria ha logrado mutar en diferentes expresiones del ser humano, desde la creación de entornos que posibilitan la interacción entre núcleos familiares hasta el desarrollo de los mismos para el crecimiento

329 Alejandro Flórez, conocido en el mundo urbano como Cloper, es un diseñador gráfico egresado de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, con enfoque en ilustración y manejo de marca. Se siente muy cercano al arte urbano de su localidad, Engativá, ya que practica *graffiti*. En el desarrollo del mismo ha llegado a conocer de primera mano la situación actual de estas dinámicas y las diferentes respuestas que ha encontrado en la población.

industrial, con la aparición de fábricas, empresas y demás. En esta conjunción heterogénea de entornos, el grafiti se fue abriendo paso y dejando su marca. De ser considerado vandalismo en sus inicios, ha pasado a convertirse en una manifestación cultural valiosa para la localidad, y como tal ha dejado una marca indeleble en la sociedad, pues por medio de la creatividad ha sido capaz de plasmar la signos de la identidad de la localidad y de denunciar los problemas sociales que afectan a la comunidad.

Durante la última década, el arte urbano en Engativá ha sido literalmente una explosión de color que no cesa de evolucionar. Eso posibilitó que dejara de ser percibido como una práctica marginal para ser reconocido como una herramienta de expresión artística social. Al inicio de la década ya existían algunos artistas locales emergentes que practicaban la disciplina del grafiti y habían logrado reconocimiento en el mundillo del grafiti distrital, como Shaday, Fode y Cam, entre otros, que con el paso del tiempo empezaron a llenar los muros con trabajos artísticos que reflejaban la diversidad cultural de la localidad. Sus obras fueron bien recibidas por la comunidad y atrajeron la atención de turistas, curiosos y medios de comunicación, lo que contribuyó a la popularización del buen nombre de la localidad de Engativá.

El desarrollo de estas dinámicas también se vio impulsado por el apoyo distrital y privado, ya que ambos sectores empezaron a financiar proyectos artísticos, tomas culturales y otras prácticas que acercaron la práctica del arte urbano a la comunidad. Como resultado de ello, la representación de la identidad de los sectores intervenidos hizo que los residentes desarrollaran un mayor sentido de pertenencia, al tiempo que convertía la localidad en un destino para los amantes del arte urbano. Para la apropiación de los espacios de gran formato se consolidaron varios colectivos de artistas que, de la mano de la comunidad, se abocaron a ejecutar murales representativos de la localidad que trataban temas sociales, como los derechos humanos, la protección del medio ambiente, la lucha contra la violencia y la igualdad de género. Todo esto terminó por convertir a Engativá en un escenario de reflexión y diálogo, y también en un ejemplo estético particular, pues las obras pintadas en sus calles demostraban un estilo que se empezaba a diferenciar del de las demás localidades.

Esta diferenciación se debió a la evolución no solo del contenido y el mensaje, sino de las decisiones estéticas de los artistas y colectivos que abanderaban estas dinámicas. Desde el realismo de artistas como Rizo, pasando por las caricaturas icónicas de Fode que evolucionaron mucho durante esta década, y por las letras intrincadas de los *wildstylers* de la localidad, hasta el grafiti ilegal de los más representativos, como Suber de VSK y toda la banda de DLT, terminarían siendo fuente de inspiración para las siguientes generaciones que han adoptado el grafiti como estilo de vida y la práctica del arte urbano como expresión artística.

Por tener la localidad diferentes enfoques de desarrollo económico territorial, presenta varios entornos que posibilitan la práctica del grafiti. En otras palabras, Engativá está llena de "lienzos" que han sido utilizados para el crecimiento de una cultura, para el desarrollo artístico de unos individuos, y también para el avance de la localidad como tal, porque la apropiación de los espacios por los artistas urbanos ha dejado consecuencias positivas. No obstante, no ha dejado de haber disensos, ya que el debate sobre la delgada línea que separa el vandalismo del arte sigue estando presente en sectores más conservadores. Esto implica un reto, y es un tema que se está tratando en las mesas distritales de grafiti, en colectivos territoriales y por medio de diferentes iniciativas que buscan transformar los estigmas en oportunidades de unión entre los habitantes y los artistas, pues se procura eliminar la marginalidad y clandestinidad que podrían generar futuros inconvenientes.

En conclusión, el grafiti en Engativá ha pasado por un proceso de evolución que, de simples

grafitis, ha desembocado en mulares de gran formato. Sus mejores obras han servido de inspiración a otros sectores de la ciudad y del país. Esta manifestación cultural ha logrado convertir la localidad en un gran lienzo en el que se evidencia la apropiación cultural, la creatividad de sus habitantes, así como sus ideales como comunidad. De esta manera se ha convertido en un gran terreno arado para las generaciones que hoy en día deben tomar las brochas y los aerosoles para dejar su marca en la Puerta del Sol.

Desde que pintamos

Por Juan Guayambuco "Eka Fenso"[330]
@ekafenso

No inventamos el Grafiti, pero es nuestro, nuestra esencia y lenguaje. Examinando y haciendo memoria sobre la escena del grafiti en nuestra localidad de ciudad Bolívar, hemos crecido en el arte, la cultura y las circunstancias de la vida.

Si de evolución se trata, el grafiti en la localidad 19 ha crecido y desarrollado exponencialmente con madurez y ha evidenciado que nuestra labor es más que una afición, puesto que hemos entregado a nuestras obras nuestro mayor compromiso, no solo en lo que respecta a la composición técnica, sino al propósito de que reflejen nuestra particular forma de ser y nuestra identidad.

Cuando empecé a pintar, hacia el 2009, no contábamos con recursos para pintar. Por entonces ya existía mucho grafiti en Ciudad Bolívar, pero autónomo, realizado con recursos propios y en solitario, con poca compañía de instituciones, porque parche de nosotros mismos no faltaba.

Nuestro territorio es extenso, y desde Madelena hasta Mochuelo Alto, o de Potosí a Meissen, podíamos encontrar mucho *spot* o lugar para pintar, y lo más común era que hiciéramos un grafiti vandálico rápido, porque nuestro arte no era aceptado, y el escepticismo que había —y aún existe— en algunas personas no nos permitía plasmar más que unas letras en un lenguaje extraño para muchos, pero que daba pie a un estilo propio en cada pintada.

La entrada de entidades y organizaciones externas y propias a la escena del grafiti mural amplió nuestras oportunidades para crecer, puesto que nosotros mismos empezamos a organizarnos más para empoderarnos y activarnos formalmente para pintar con más libertad. Los parches crecían gradualmente, y las personas de la escena empezábamos a idear mejores formas de entregar nuestro lenguaje, como festivales autónomos, y con las entidades, las temáticas y formas de trabajo empezaron a hacer más comunitarios nuestros trabajos. Desde entonces, la gente es el ingrediente principal de nuestras entregas.

Con el tiempo, nuestra informalidad ha estado mejor constituida, porque nuestra unión ha ejercido una fuerza especial, que es una de nuestras características. Un ejemplo de esto es el Festival de Hip Hop que se celebra en la localidad, que, entre otros elementos, incorpora el grafiti, y esta es una buena forma de mostrar nuestro contenido. Para el 2012 ya había organizaciones propias, como Sur Vamos, un grupo de jóvenes que montaron Museo Libre, un festival cien por ciento independiente, con recursos propios y autogestionados, para invitar a artistas a los que apoyarían con arte y materiales; más que

330 Desde que tiene uso de razón, Eka Fenso ha dibujado y se ha expresado mediante la pintura. Desde el año 2014 viene documentándose sobre el proceso evolutivo y artístico. Buscando aprovechar todos los materiales a su alcance, como aerosoles, vinilos, óleos, acrílicos y aerografía, se dedica a pintar en técnicas mixtas. Técnico en diseño de imagen, actualmente hace parte de la Mesa Local de Grafiti de Ciudad Bolívar. Su principal interés en la práctica artística es expresar, comunicar y desahogar una necesidad impulsada por la creatividad. Desempeñando un papel crítico en la posición de artista urbano, su trabajo va dirigido a toda la población posible con el fin de que su mensaje sea duradero y tenga un gran significado.

una acción individual, era una unión de artistas y un evento muy apreciado por la comunidad. Pero hay más festivales, como el Surfest, impulsado por Kno Delix, un artista de gran impacto en la localidad y que se ha convertido en un referente; es un festival que se lleva a cabo hasta la actualidad. Con estímulos económicos y reconocimiento artístico de organizaciones gubernamentales se llevan a cabo encuentros de grafiti mural en puntos claves de la localidad, como, por ejemplo, un encuentro que tuvo lugar en 2014, una intervención en el CADE de Candelaria con temática de democracia y paz en la que participaron diversos artistas de la localidad. Esto abrió la oportunidad para que por la misma época se intervinieran artísticamente otros lugares de Bogotá, también con apoyo de la Alcaldía Mayor.

Los festivales y encuentros artísticos se han multiplicado gracias a la eficaz intervención de entes gubernamentales, aunque falta mucho apoyo a otros sectores de la pintura y el grafiti independientes. Pero en general, todo es viable en el campo artístico, porque hace diez años no era tan posible pensar en vivir del arte.

Para concluir, puedo mencionar una variedad de encuentros artísticos promovidos por la Mesa Local de Grafiti, como otros encuentros independientes y de grafiti mural que se han expandido a otras zonas de la localidad, y que se caracterizan por su mayor alcance e inclusión, pue están acompañados de talleres en los que se imparten e intercambian conocimientos, para que así nuevos talentos se fundamenten con apoyo.

El grafiti en pandemia descansó un poco, ya que las medidas de contingencia no permitían los encuentros, y ese fue el momento en el que muchos se dedicaron a mejorar en el dibujo y las técnicas propias, pues llevaban un impulso de pintar aún más grande, y cuando por fin llegó el momento, muchos artistas salieron de sus casas a pintar, así fuera con las medidas de restricción. Para todos fue un cambio, o personalmente así lo percibo, puesto que ahora hay más educación visual, y la gente acepta cada vez más nuestro lenguaje. Así pues, se dio la oportunidad de que se abriera un diálogo sobre y en el espacio público.

La pintura de grafiti mural nos invita a observar y conocer diálogos que los jóvenes expresan sin palabras.

Una historia de color

Por Luis Fernando Hurtado Rivera[331]

@arteskrlata

El arte urbano y el grafiti han desempeñado un papel significativo en la configuración de las memorias colectivas y la transformación del paisaje urbano de mi localidad, Puente Aranda. A medida que han pasado los años, los murales y las expresiones artísticas callejeras se han convertido en una forma de comunicación y resistencia que refleja la identidad y las preocupaciones de la comunidad.

Durante este período, mi localidad fue testigo de una explosión creativa en el arte urbano. Los muros de los edificios, las fachadas de las casas y los espacios públicos se convirtieron en lienzos para que los artistas locales y extranjeros plasmaran su visión artística y social. Estas intervenciones artísticas no solo han embellecido el entorno urbano, sino que también han transmitido mensajes políticos, sociales y culturales.

Gracias a esto se creó el primer Distrito Grafiti en la localidad, lo que ha atraído a personajes muy reconocidos de la ciudad, y también a artistas extranjeros de alta talla.

331 Luis Fernando Hurtado Rivera es un apasionado artista gráfico con más de quince años de experiencia en la creación de muestras gráficas y artísticas impactantes e innovadoras. Cuando no está pintando o diseñando, es barbero, puesto que es técnico en peluquería enfocado en la barbería. Se considera un amante de la creatividad en todas sus formas. Sea con la pintura o con la escritura, siempre ha buscado formas de expresarse y explorar nuevas ideas.

Los artistas han utilizado el grafiti como medio para transmitir mensajes, denunciar injusticias y poner de relieve temas de interés local. Un tema recurrente en sus obras ha sido la representación de la identidad cultural y la diversidad de la comunidad local.

No obstante, el arte urbano también enfrentó desafíos y controversias durante este período. En ocasiones, las intervenciones artísticas fueron consideradas actos de vandalismo, lo que llevó a conflictos entre los artistas y las autoridades. Recuerdo que un policía le quitó la vida a un artista, Trípido se llamaba. A raíz de esto, la policía dejó de verlos como criminales, porque desde la Presidencia se les llama la atención y les dieron a entender que somos personas y no animales. Gracias a Trípido dejaron de perseguirnos. Y no solo eso: a medida que el arte urbano ganaba reconocimiento y valoración, se crearon espacios legales para su práctica, como el establecimiento de murales autorizados y la realización de festivales de arte urbano en la localidad.

En Puente Aranda, desde 2013, diversos artistas locales han dejado su huella en el arte urbano y el grafiti con una amplia gama de estilos y enfoques. Algunos de los artistas destacados durante la última década incluyen a Load, SkrLata, Deo y Falcon, quienes han dejado una marca significativa en el paisaje artístico de la comunidad.

Load, conocido por su estilo audaz y vehemente, ha creado numerosas intervenciones en Puente Aranda y toda la ciudad. Sus obras se caracterizan por el uso de colores llamativos y composiciones dinámicas. Load se ha centrado en la representación de la creatividad, y ha logrado transmitir un legado a través de sus obras.

SkrLata, por otro lado, es reconocido por su enfoque multifacético y su habilidad para adaptarse a diferentes estilos. Desde el realismo hasta el arte abstracto y el 3D, SkrLata ha explorado una amplia variedad de técnicas y temas en sus intervenciones urbanas. Su versatilidad artística ha capturado la atención de la comunidad local y ha dejado una impresión duradera en el paisaje de la ciudad.

Deo es otro artista local destacado en la escena del grafiti de Puente Aranda. Su estilo se caracterizaba por la representación del grafiti callejero en sus obras. A través de su arte, Deo nos dejó un legado que ya pocos conocemos. Lástima que dejo de pintar.

Falkon, por su parte, se destaca por su habilidad en el arte del muralismo y las letras. Sus obras monumentales no solo han adornado las fachadas y calles de Puente Aranda, sino que se han convertido en elementos icónicos del paisaje urbano. Falkon utiliza su arte para decir *Estoy acá, y mi grupo, igual: Los Sucios sin Corona*. Sus grafitis han contribuido a la creación de una identidad visual distintiva para la localidad.

Además de estos artistas, en Puente Aranda hay muchos otros talentos locales que han dejado su marca en el arte urbano y el grafiti durante este período. Estos artistas han utilizado diferentes estilos y enfoques para expresar su creatividad y transmitir mensajes a la comunidad. Desde el arte callejero más transgresor hasta el muralismo reflexivo, la diversidad artística en mi localidad ha enriquecido el entorno urbano y ha contribuido a la construcción de memorias colectivas en la localidad.

En conclusión, artistas locales como Load y muchos otros han dejado un legado significativo en el arte urbano y el grafiti de Puente Aranda entre los años 2013 y 2023. Con sus obras han transmitido mensajes, representado la identidad cultural y generado sentido de pertenencia en la comunidad. Su creatividad y talento han dejado una marca indeleble en la memoria colectiva de la localidad. Ya solo queda decir gracias a todos aquellos que han llevado el grafiti a otro nivel.

Capítulo

13

Una mirada hacia el futuro para fortalecer la inclusión

Load Street. Intervención gran formato realizada por Load (2022). Registro fotográfico de Carolina Sanz. 2023.

A once años del *Diagnóstico graffiti Bogotá 2012*: Logros, carencias y nuevas necesidades

Por Santiago Castro Pulido
@wordbta

Procesos y logros

Hace once años se me encomendó el reto de escribir el *Diagnóstico graffiti Bogotá 2012*, una investigación que pretendía dar cuenta de manera concreta y técnica de la situación del grafiti en Bogotá, en la que se identificó a algunos de sus agentes productores, sus formas de representación, así como la información de organizaciones e instituciones que hacen parte de un ecosistema creativo que abre diálogos constantemente en el espacio público de Bogotá.

El documento y sus lineamientos fueron concertados en 2012 en diferentes ejercicios de participación ciudadana entre representantes del sector, reunidos en la Mesa Distrital de Grafiti, y representantes de la Secretaría de Cultura y el Instituto Distrital de las Artes. La finalidad de estas reuniones fue la consolidación de un material de estudio que recogiera insumos clave para la elaboración de políticas públicas, acuerdos, la modificación de decretos reglamentarios redactados en gobiernos anteriores y recomendaciones para la creación de programas de fortalecimiento, socialización y circulación de la práctica del grafiti. Es importante señalar que el *Diagnóstico graffiti Bogotá 2012* fue un documento que pretendía principalmente ser una presentación de una práctica artística inestable y casi imposible de definir, ante unas instituciones públicas cuyos ejes de acción y presupuestos discrepaban de las intervenciones artísticas en el espacio público. El *Diagnóstico graffiti Bogotá 2012* fue, entonces, un documento de presentación y reconocimiento de una práctica y una población grande y en crecimiento, de agentes culturales cuyo quehacer es intervenir y crear diálogos por medio de imágenes

Al ritmo del caminante. **Intervención gran formato realizada por Roy Ritmo en la carrera Séptima, en el marco del Festival #Salsaalparque2023. Registro fotográfico de Jhon Achiardi (Idartes), 2023.**

en las calles bogotanas. El público objetivo de este documento sería principalmente una serie de instituciones y oficinas gubernamentales locales que desconocían la práctica del grafiti: sus organizaciones, su economía, sus representantes, así como los movimientos artísticos y sociales que la sustentan.

El *Diagnóstico graffiti Bogotá 2012* respondió a una necesidad imperiosa de consolidar una serie de procesos creativos en el espacio urbano, cuya historia más reciente se registra formalmente desde finales de la década de 1960, y que desde entonces ha crecido en medio de las dificultades urbanísticas de Bogotá. Es claro que muchas de las formas y acciones que han llevado a la popularización del grafiti en Bogotá están ligadas a la autogestión y la independencia; sin embargo, a través de esta investigación, muchos de sus practicantes reclamaron más constancia en las gestiones e inversiones de programas del sector público, con el fin de promover, apoyar, acompañar, fortalecer y reconocer una práctica cultural con mucha capacidad constructiva en la ciudad.

Por supuesto, al ser el primer trabajo de este tipo acerca del grafiti y el arte urbano en Bogotá, presentó falencias e imprecisiones que reclamaban una reevaluación y una expansión del documento. Pese a esto, el documento traspasó ese nicho técnico local y ha sido guía e insumo de investigaciones académicas y particulares sobre el grafiti en Bogotá. Por esta razón, tanto por ser un documento técnico de uso institucional como por ser materia de investigaciones particulares, es muy importante realizar actualizaciones periódicas como la presente, que se apoya en una década de distancia repleta de hechos urbanos que han intervenido en el desarrollo de la práctica del grafiti y el arte urbano en la ciudad, con el fin de seguir contribuyendo a la discusión y al entendimiento de la práctica desde otros puntos de vista.

Durante los once años que distan entre el *Diagnóstico graffiti Bogotá 2012* y la actualización presente, el paisaje bogotano ha sufrido cambios contundentes que se deben en gran parte

Recuerda y construye. **Intervención gran formato realizada por Erre, Lesivo y DJ Lu. Registro fotográfico de Kamilo Ara extraído de la web de la revista *Cartel Urbano*. 2015.**

al desarrollo y fomento de la *práctica artística y responsable del grafiti*, definida así por el Decreto 75 de 2013. Los gobiernos distritales de Gustavo Petro (2012-2015), Enrique Peñalosa (2016-2019) y Claudia López (2020-2023) han promovido gradualmente inversiones en el desarrollo del grafiti y el arte urbano por medio de diferentes proyectos y estímulos culturales ejecutados por las secretarías distritales de Hábitat, Gobierno, Mujer, Movilidad, Integración Social y, sobre todo, por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, representada por el Instituto Distrital de las Artes y la Fundación Gilberto Alzate Avendaño. Mientras que en 2013 el rubro para pintar los murales de la calle 26, en conmemoración del cumpleaños de la ciudad, no superó los 120 millones de pesos, y la inversión anual de fomento para la práctica no superó los 500 millones de pesos.[332] En 2018, el proyecto "Habitarte", de la

332 Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte (2013, 25 de junio). *Resolución ganadores intervención calle 26*. https://ant.culturarecreacionydeporte.gov.co/sites/default/files/convocatorias_resoluciones/

Intervención realizada por Ospen. Fotografía tomada de la revista *Cartel Urbano*. 2014.

Secretaría del Hábitat, invirtió 18.649 millones de pesos en la intervención de más de 45.000 fachadas en diferentes sectores de Bogotá,[333] y para 2023 se estima que se superen los 20.000 millones de pesos de inversión anual en la práctica en programas como el Museo Abierto de Bogotá, en la transformación de más de 72 km de espacio público en la ciudad.[334]

El desarrollo de la práctica también se ha visto reflejado en procesos sociales de participación en las localidades, en donde se han consolidado instancias como las mesas de grafiti locales, como, por ejemplo, en Usaquén y Teusaquillo, o algunos consejos de grafiti locales, como, por ejemplo, en Barrios Unidos y Puente Aranda. Pero, sobre todo, las inversiones de fomento de la práctica han logrado ser el soporte económico para el crecimiento y desarrollo artístico de una amplia población joven que desea expresar ideas en el espacio público de Bogotá. Los diferentes proyectos de fomento y la inclusión del arte urbano en el Portafolio de Estímulos del Idartes han producido una economía emergente en la ciudad alrededor del grafiti, y con esto, se han creado diferentes competencias que han servido como plataformas de aprendizaje, trabajo, difusión y otros aspectos que consolidan la profesionalización de una carrera en las artes plásticas y visuales.

Los diferentes programas de fomento y desarrollo de la *práctica artística y responsable del graffiti*, además de los diversos concursos, han situado a Bogotá como una ciudad internacionalmente reconocida por ser un centro de creación, apreciación y desarrollo económico en torno al graffiti, al muralismo y al arte urbano. Es difícil encontrar una ciudad en el mundo que les apueste con tantos recursos económicos a estas prácticas. Esto no solamente ha conformado un ecosistema creativo importante a escala local, sino que es un sistema vanguardista que ha servido como ejemplo para desarrollar programas públicos artísticos, culturales y comunitarios con grafiti y arte urbano en otras ciudades de Colombia y del mundo.

Carencias y nuevas necesidades

Hay que reconocer que se ha avanzado considerablemente; sin embargo, aún queda mucho por hacer y trabajar en el sector público, en colaboración con los artistas y el sector privado. Sobre todo, en términos de planificación, socialización y educación, con el fin de generar proyectos que tengan mayor incidencia en la ciudadanía y cuya proyección sea más estable en el tiempo.

---

resolucion_ganadores_intervencion_calle_26_0162.pdf

333 Secretaría de Hábitat (2018, 13 de agosto). Así *pinta Habitarte para 2018*. https://www.habitatbogota.gov.co/prensa/noticias/asi-pinta-habitarte-2018

334 Instituto Distrital de las Artes (2023, 4 de octubre). *Más de 30 recorridos gratuitos por obras de arte urbano y grafiti*. https://www.idartes.gov.co/es/noticias/mas-de-30-recorridos-gratuitos-por-obras-de-arte-urbano-y-grafiti

Por ejemplo, las intervenciones de las zonas bajo puentes vehiculares realizadas a principios del año 2023, enmarcadas en el programa Museo Abierto de Bogotá, del Instituto Distrital de las Artes en alianza con el Instituto de Desarrollo Urbano, en el que se entregaron $1.084.619.250 a 99 artistas, actualmente (ocho meses después de su ejecución) se encuentran notoriamente deterioradas. Situaciones esta han sido el insumo constante de múltiples opiniones públicas y artículos críticos sobre este programa, que evidencian una falta de planificación general del proyecto, tanto en la selección de las zonas de intervención como en la redacción formal de las convocatorias que presentaban inconsistencias y datos confusos para los participantes, y posteriormente problemas técnicos de producción y la escasa exposición de dichas intervenciones.

Otra de las grandes carencias que se perciben entre los artistas de grafiti y arte urbano es la falta de socialización de los proyectos realizados en la ciudad. En términos de prensa, hace mucha falta el periodismo cultural que difunda y enaltezca los proyectos, a los artistas y, sobre todo, que abra diálogos a partir de las imágenes desarrolladas. En esta misma línea sigue habiendo un déficit enorme en la publicación de ensayos, monografías, investigaciones y textos de investigación y crítica que expongan y conversen con todo el trabajo que sucede en la calle. Es fundamental fomentar la creación de publicaciones que reúnan e impulsen los estudios del graffiti y el arte urbano en la ciudad, con el fin de ampliar el entendimiento sobre las imágenes puestas en el espacio público.

En cuanto a la educación, hay tres escenarios que son recurrentes entre los escritores y artistas de graffiti y arte urbano: los empíricos, aquellos con educación técnica o superior en disciplinas creativas, y quienes tienen educación técnica o superior en disciplinas no creativas. Esto muchas veces se ve reflejado en la calidad conceptual y plástica de las obras ejecutadas, tanto en los diferentes escenarios apoyados por el gobierno como en las obras hechas de manera independiente en la calle. Es importante crear una línea de estudios, estímulos y becas de formación en disciplinas como las artes plásticas, el diseño y la arquitectura, con el fin de enriquecer la educación empírica o profundizar los estudios superiores en términos de profesionalización por medio de estudios de pregrado y de posgrado.

Finalmente, es importante señalar que en 2012, la Mesa Distrital de Grafiti era un espacio en el que participaban los escritores de grafiti y los artistas urbanos más reconocidos de la ciudad. Se debe destacar y reiterar que, de forma independiente o como consecuencia de muchos procesos distritales de fomento, gran parte de estos artistas han podido consolidar sus carreras, lo que les ha permitido vivir de actividades relacionadas con las artes. Muchos de estos artistas dejaron de participar en las mesas de diálogo, así como en los estímulos o proyectos gestionados por las oficinas públicas, debido a que muchos espacios propuestos por el sector público no incentivan la participación de artistas con gran recorrido o experiencia. En este sentido, es necesario estructurar unos espacios de reconocimiento que premien las carreras, como los intercambios o la participación en festivales, exposiciones y congresos internacionales, o propiciar las condiciones necesarias para la producción de obras y proyectos importantes que destaquen y contribuyan al avance cultural del país.

Capítulo

14

Recomendaciones y conclusiones

Festival Gráficas del Sur. Registro fotográfico de Cristhian Pérez (MAB). 2023.

Recomendaciones generales

Por Carolina Sanz, Camilo Bastidas, y César Rubio Jiménez "Cheché"

Con la intención de que las recomendaciones que hemos ido recogiendo a lo largo del *Diagnóstico de arte urbano y grafiti 2013-2023* sean un insumo manejable para los lectores, hemos querido detallarlas por áreas, para facilitar su comprensión:

Normativa

- Para el proceso de reglamentación del Acuerdo 907 de 2023 del Concejo de Bogotá es importante la participación de la población practicante de grafiti y arte urbano, para que la agenda pública tenga colaboración ciudadana temprana. Esto permitirá garantizar una territorialización más eficaz y efectiva de las políticas y la oferta pública destinada a las estrategias de fomento y difusión de ambas prácticas. También es importante convocar a otros sectores poblacionales, académicos y económicos que puedan hacer crecer la práctica en Bogotá de forma corresponsable.
- Respecto a la regulación de la práctica, se deben crear canales más efectivos, dinámicos y amplios que permitan llegar a las nuevas generaciones, para que conozcan sus derechos y deberes como ciudadanas y ciudadanos respecto a ambas prácticas, para que tengan plena consciencia de lo planteado en torno a estas en el Código Nacional de Policía y las estrategias de regulación, fomento y fortalecimiento distritales.
- Es necesario dar a conocer a la ciudadanía, por diferentes medios, los alcances de los decretos distritales relacionados con la práctica del grafiti y el arte urbano, y los puntos del Código Nacional de Policía relacionados con ella.

Festival Gráficas del Sur. Registro fotográfico de Cristhian Pérez (MAB). 2023.

- Es recomendable que el Comité para la Práctica Responsable del Grafiti revise de forma permanente, la efectividad de las estrategias de corresponsabilidad de estas prácticas, para que la ciudadanía general cuente, de igual manera, con una garantía a sus derechos.
- Conviene que se visibilicen aún más los efectos positivos que han tenido ambas prácticas sobre el patrimonio de Bogotá, pues la labor del IDPC al coordinar labores de intervención sobre bienes de interés cultural o sectores de interés urbanístico ha contribuido al cambio de percepción que se ha dado en la sociedad bogotana.

Fomento del arte urbano gráfico y las escrituras callejeras en el espacio público

- Es indispensable reconocer y proteger la libertad de creación y expresión como motor

del arte urbano y las escrituras callejeras de Bogotá, para que esa premisa esté aliada a las estrategias de fortalecimiento y se respete como prioridad dentro del acompañamiento y fomento de las prácticas.

- Es preciso y oportuno que se generen espacios de capacitación de funcionarios, contratistas y autoridades en cuanto a la normativa vigente relacionada con el tema, sus enfoques, implicaciones, intenciones y alcances. Se sugiere hacer una inducción al respecto cada vez que se renueven los equipos de trabajo en los nuevos cargos, para consolidar el fortalecimiento de la memoria institucional sobre la gestión de la práctica.
- Para la planeación y la ciudadanía es necesario y significativo que se generen este tipo de diagnósticos con una periodicidad que permita una actualización no tan distante en el tiempo. Se sugiere que se desarrollen actualizaciones cada cuatro años para que se pueda identificar la realidad de cada periodo de gestión gubernamental, y así ofrecer soluciones oportunas.
- Las entidades públicas y privadas deberían generar estrategias, encabezadas por las administraciones públicas locales, dirigidas a fortalecer y fomentar la práctica responsable del arte urbano y el grafiti. Dichas estrategias deberían contemplar la participación de las comunidades y las mesas locales o distritales de grafiti para producir espacios de diálogo, debate y concertación en el ámbito local.
- Hay que planear las estrategias de fomento de la práctica del arte urbano y el grafiti en articulación con las dinámicas y los conocimientos de las y los artistas, teniendo en cuenta sus expectativas y experiencias, a partir de sus estilos y técnicas.
- Es indispensable que se siga vinculando a artistas de trayectoria o personas conocedoras de ambas prácticas en los procesos de selección de propuestas para los estímulos públicos institucionales y los procesos relacionados con la creación de contenidos.
- Se debe reforzar la difusión y el fomento de la creación de propuestas para la producción de exposiciones colectivas e individuales, como se hace mediante la Beca Red Galería Santa Fe creada en el año 2015, y abrir más espacios para la circulación de obras relacionadas con las diferentes artes urbanas gráficas y los estilos de las escrituras callejeras.
- Es importante que las instituciones públicas piensen cómo descentralizar las agendas públicas del fomento y fortalecimiento de las prácticas, y generar, junto con las administraciones locales, posibilidades de intervenciones de gran impacto cultural, artístico y comunitario, para enriquecer el espacio público en todas las localidades.
- Se debe trabajar en consolidar articulaciones locales —interinstitucionales y comunitarias— para divulgar y aumentar el inventario

Festival Gráficas del Sur. Registro fotográfico de Cristhian Pérez (MAB). 2023.

de superficies autorizadas para la práctica responsable del grafiti y el arte urbano.

- Es necesario continuar el trabajo articulado con las comunidades locales cercanas a las intervenciones para que se puedan generar estrategias de apropiación ciudadana del espacio público y para prolongar la revitalización de espacios mediante el arte urbano gráfico.
- Es oportuno revisar la redacción de las convocatorias del Programa Distrital de Estímulos e invitaciones públicas por medio de las cuales se eligen las propuestas de arte urbano y grafiti que se subvencionarán, para que los recursos se inviertan en fortalecer la producción artística de la población que desarrolla estas prácticas en el espacio público y que realmente los necesita para el fomento de su carrera.
- Sobre la revisión y selección de las y los participantes beneficiarixs del fomento público, es indispensable que las personas seleccionadas como jurados demuestren pleno conocimiento de la escena del grafiti y el arte urbano, de las y los practicantes y sus procesos de trabajo, para que no ocurran inconsistencias o casos de suplantación de identidad en los trabajos presentados para comprobar trayectoria, y así las obras seleccionadas sean realmente de la persona que presenta los papeles administrativos requeridos para optar a las becas y estímulos.
- Es necesario crear convocatorias cuyo propósito sea beneficiar a grupos de practicantes por años de experiencia, para administrar la capacidad real de cada uno de ellxs en el momento de realizar la intervención mural que pide la convocatoria. También hay que saber determinar las cuantías que se invertirán dependiendo de la exigencia que plantea el espacio y de los conocimientos requeridos para afrontar el proyecto.

Festival Gráficas del Sur. Registro fotográfico de Cristhian Pérez (MAB). 2023

Participación ciudadana

- Es urgente y necesario promover un verdadero cambio cultural, que permita que las personas interesadas en participar en el fomento público dejen de pensar en formas de defraudar la escena y a las entidades. Las malversaciones, suplantaciones de identidad y el falso reclamo de autoría de los trabajos presentados en portafolios son el resultado de las decisiones éticas de cada persona, y la única forma de erradicar esas prácticas dolosas de la escena artística local es fortalecer los valores y activar un cambio de pensamiento en las y los practicantes, gestores culturales y agrupaciones que incurren en estas acciones.
- Es necesario crear más estrategias para motivar, fomentar y fortalecer la organización ciudadana como base de la participación en las decisiones públicas inherentes a ambas prácticas, con miras a que sus posiciones tengan una real incidencia en dichas decisiones. Dichas estrategias deben partir de la dirección estratégica de las capacidades técnicas, asociativas, organizativas, operativas e incidentes de las organizaciones culturales o artísticas, y de las instancias de participación locales y distritales, como las mesas de grafiti.

Festival Gráficas del Sur. Registro fotográfico de Cristhian Pérez (MAB). 2023.

- Es indispensable crear instrumentos didácticos que permitan fortalecer las capacidades de liderazgo y de organización de las y los practicantes, así como potenciar los mecanismos de incidencia democrática participativa de la ciudadanía sobre las decisiones públicas, y mejorar la divulgación de dichos mecanismo. El propósito es que el diálogo local y distrital, y las concertaciones respecto a las decisiones públicas que tienen que ver con estas prácticas, permitan mejores y mayores alcances respecto a la territorialización de las agendas públicas y la difusión de la corresponsabilidad del grafiti y el arte urbano con la ciudad y las comunidades.
- Hay que tener presente que las mesas locales y distritales de grafiti, como instancias de participación, deben ser fortalecidas por medio de capacitaciones técnicas en publicidad y *marketing*, en gestión de recursos y proyectos, en administración financiera, resolución de conflictos, trabajo social y comunitario, entre otros aspectos, para garantizar su capacitación con miras a que de ellas surjan nuevos liderazgos.
- Se deben fortalecer los espacios de inclusión y encuentro entre la ciudadanía y las instancias locales de participación para incentivar el diálogo, los acuerdos y la empatía entre ambos actores, y acciones de corresponsabilidad de los artistas con las comunidades. Para ello hay que partir de estrategias de articulación con la comunidad y de la organización de actividades remuneradas dirigidas a las y los artistas, como el desarrollo de talleres, foros, intervenciones, exposiciones y formación de los jóvenes. Esos procesos pueden ser articulados con las juntas de acción comunal, las casas de la juventud, las casas de la cultura y demás espacios locales que puedan contribuir al crecimiento de la práctica y al conocimiento que sobre estas busque adquirir la ciudadanía de cada localidad.

Publicaciones, festivales y archivos

- En Bogotá, las instituciones públicas deben priorizar la producción de publicaciones sobre arte urbano y grafiti, así como difundir las estrategias institucionales editoriales que existen, en las que estas prácticas se puedan vincular, para que la población conozca ampliamente la oferta y los requisitos para optar a los estímulos que el Distrito brinda al sector.
- Es oportuno capacitar a la población de practicantes en las técnicas y los procesos que propicien la producción editorial independiente, autoproducida y autogestionada, dado que la cantidad de publicaciones provenientes de artistas, colectivos o que estén vinculadas a las prácticas aún es baja. Hay

El *tour* que muestra la Bogotá urbana. Fotografía tomada de la página web de *El Tiempo*. 2017.

que tener presente que estas publicaciones se convierten en la memoria de un arte que es efímero.

- Es pertinente gestionar un intercambio internacional de archivos, exposiciones, publicaciones y experiencias con otros institutos de artes y cultura, o con organizaciones y fundaciones, para ampliar el conocimiento sobre lo que se ha hecho, y también sobre las técnicas y las experiencias de quienes se dedican al arte urbano. Se sugiere iniciar un diálogo estratégico con el Archiv der Jugendkulturen (Archivo de Culturas Juveniles), de Berlín, Alemania.[335]
- Es importante que se creen los mecanismos para llevar a otras ciudades y países obras o productos creados por las y los practicantes, así como exposiciones y a los mismos artistas.
- Es necesario fortalecer y difundir el archivo del Centro de Documentación de la Galería Santa Fe, que preserva documentos, investigaciones, audiovisuales y publicaciones en papel y digitales sobre el arte urbano y el grafiti de Bogotá, con el fin de que la población conozca que está disponible para su consulta.
- Es oportuno propiciar una articulación con los museos distritales para que en sus colecciones se incluyan obras y productos del arte urbano y el grafiti de Bogotá, como fotografías, carteles, calcomanías, objetos intervenidos, escultura y pintura, para que el público pueda contemplarlos. Esos mismos materiales pueden constituirse en una base de datos histórica que podrían analizar curadores, especialistas, estudiantes e historiadores en futuras investigaciones.
- Se debe mantener el fomento a la creación de nuevos festivales independientes que hagan hincapié en las diferentes técnicas y estilos del arte urbano y el grafiti.
- Es preciso fortalecer las capacidades de gestión y producción de los festivales independientes de arte urbano y grafiti que tengan tradición en la ciudad, mediante mecanismos de fomento especialmente diseñados para ellos.
- Es necesario crear mecanismos y estrategias que permitan fomentar y fortalecer la producción audiovisual y la fotografía como medios de investigación y memoria de la práctica del grafiti y el arte urbano.

Circulación y comercialización

- Se deben generar y ampliar las estrategias de consecución de recursos para que las y los practicantes puedan desarrollar cooperaciones o intercambios de experiencias y conocimientos a nivel internacional, pues ambas prácticas han alcanzado reconocimiento a nivel mundial.
- Es necesario aumentar los estímulos institucionales específicos para la circulación nacional e internacional de artistas de grafiti y arte urbano, con la intención de fortalecer el crecimiento profesional y el intercambio de saberes entre artistas, exposiciones y experiencias relacionadas con ambas prácticas.

335 *Archivo de Culturas Juveniles/Archiv der Jugendkulturen*. https://jugendkulturen.de/espanol.html

- Es preciso crear estrategias de formación en mercadeo para fortalecer los canales y redes de circulación y comercialización independientes de las intervenciones, obras artísticas y mercaderías de autor —camisetas, calcomanías, carteles, entre otros productos— con el fin de garantizar la sostenibilidad de los artistas y la rentabilidad de sus productos.
- Es importante capacitar a las y los artistas para mejorar sus medios de autopromoción y la difusión de sus producciones, trabajos y obras.
- Es necesario generar una red de galerías independientes que estén vinculadas con el arte urbano y el grafiti para constituir circuitos de exposiciones, encuentros e intercambios.
- Sería oportuno que se generen estrategias interinstitucionales de formación de la ciudadanía y el público en el conocimiento y apreciación del arte urbano y el grafiti, para velar por el fortalecimiento de las dinámicas de circulación de estas corrientes artísticas y lograr su consolidación entre las ofertas culturales de Bogotá.

Formación y capacitación

- Se hace necesaria la cualificación y formación de artistas, escritoras/es en cuanto a sus derechos como creadores y artistas, pues es notorio que en el medio se desconocen aspectos sobre derechos de autor relativos a las obras y los procesos de creación de marca.
- Es indispensable crear procesos de formación integral estables que permitan a las y los practicantes acceder a cursos de especialización para que completen o amplíen su formación en artes, la gestión de recursos, la creación de empresas culturales, el *marketing* cultural, la distribución y comercialización de productos culturales mediante canales directos (sin intermediarios) e indirectos (con intermediarios internos o externos), que posibiliten materializar proyectos de

Festival Gráficas del Sur. Registro fotográfico de Cristhian Pérez (MAB). 2023.

arte urbano gráfico y escrito sostenibles en el tiempo, y asegurar los medios para cubrir sus costos y gastos de operación.

- Se deben ampliar las gestiones institucionales para crear estrategias de formación en diferentes niveles, como diplomados, técnicos, tecnólogos, profesionales, maestrías y postgrados para las y los artistas urbanos y escritoras/es de grafiti.

Economía cultural y turismo comunitario

- Se deben fortalecer las dinámicas económicas que puedan surgir de ambas prácticas o relacionadas con el trabajo de artistas independientes, así como la asociación, para generar proyectos y gestionar recursos, conformar o crear empresas y emprendimientos basados en el arte urbano y el grafiti.
- Debe ser una prioridad consolidar estrategias que vinculen las intervenciones de arte urbano y grafiti con las ofertas de turismo cultural y comunitario de Bogotá, teniendo en cuenta que es importante descentralizar esta oferta y fortalecerla en todos los territorios de la ciudad. Esto contribuiría a valorar las intervenciones y el trabajo realizado en cada comunidad.
- Se deben crear estrategias de formación comunitaria en competencias, conocimientos y saberes relacionados con el turismo creativo y cultural, para consolidar una oferta turística comunitaria que incluya las intervenciones del MAB, de Distrito Grafiti y demás estrategias llevadas a cabo por las entidades.
- Es preciso generar un espacio permanente de exposición en un punto central de la ciudad donde haya un archivo de registros de experiencias, festivales y exposiciones de las y los artistas urbanos y escritoras/es de grafiti, donde los visitantes puedan realizar investigación u obtener conocimiento relacionado con el tema.

Festival Gráficas del Sur. Registro fotográfico de Cristhian Pérez (MAB). 2023.

Conclusiones generales

Por Carolina Sanz, Camilo Bastidas, y César Rubio Jiménez "Cheché"

Es oportuno recalcar que los capítulos que preceden no tratan de encasillar, explicar o ajustar el arte urbano y el grafiti de Bogotá a la perspectiva que proponen los criterios presentados, pues son mucho más numerosos los que coexisten en el anonimato, al margen de cualquier estudio o sondeo de percepción.

Se ha intentado dar voz a la mayor cantidad posible de actores que quisieron colaborar con sus opiniones o conocimientos. Por ello, la investigación ha dado prioridad a las distintas percepciones de las y los practicantes y de la ciudadanía. Aun así cabe aclarar que no había manera de recopilar las opiniones de todas y todos los involucrados en las dinámicas del arte urbano y el grafiti de Bogotá, pero se logró hacer tangible la intención de que el presente Diagnóstico de arte urbano y grafiti 2013-2023 era la oportunidad de crear un documento colectivo que evidenciara una amplitud de criterios.

No nos atrevemos a dar una cifra exacta y actualizada de practicantes, puesto que es una población muy amplia y difícil de censar, pero si se miran los resultados de la participación en convocatorias de la estrategia de fomento Museo Abierto de Bogotá sobre arte urbano y grafiti del año 2023, se puede presentar una primera cifra, que corresponde a las 919 personas inscritas e interesadas en participar en las convocatorias ofrecidas mediante invitaciones públicas, y una segunda cifra corresponde a las 466 personas inscritas e interesadas en concursar en las convocatorias del Programa Distrital de Estímulos (teniendo en cuenta una sola inscripción por participante). Pero no se puede afirmar que estas cifras reúnen a toda la población de practicantes en Bogotá, porque es evidente que hay una cifra alterna y desconocida de practicantes a quienes, por la naturaleza de sus dinámicas culturales y modos de acción, no les interesa hacer parte de estos sistemas de participación. Y es posible que ese grupo anónimo que prefiere mantenerse al margen de este tipo de ofertas de fomento público sea igual de numeroso que las y los que reúnen los requisitos para participar en las mencionadas estrategias.

En cambio, es posible afirmar que la integración de la escena del arte urbano y el grafiti bogotano con las comunidades e instituciones deja en evidencia un trabajo en equipo que arroja resultados tangibles en estrategias como el Museo Abierto de Bogotá, el Festival de las Artes Valientes y URAI. Estos constituyen modelos de gestión cultural eficaces que permiten apreciar el abanico de posibilidades que abarca el arte callejero como lenguaje comunicador, unificador y transformador de realidades. Asimismo, es claro que a lo largo de estos últimos once años, las escrituras callejeras y el arte urbano en general han creado una vitrina pública sólida que relata los hechos e hitos de la sociedad bogotana. Además, hemos sido testigos de cómo se han materializado estrategias que han permitido que las y los artistas urbanos y escritoras/res de grafiti en Bogotá alcancen una estabilidad económica y puedan vivir de ambas prácticas, lo que da cuenta del trabajo inquebrantable que han llevado a cabo de manera independiente. También es evidente el valioso aporte que han realizado gracias al fomento institucional, lo que demuestra que la normativa, los reglamentos y los estímulos que han secundado y apoyado el trabajo autónomo de los artistas ha aportado su grano de arena al crecimiento y consolidación económica de ambas prácticas y al desarrollo profesional de sus practicantes.

La realización de este tipo de investigaciones confirma que en Bogotá las principales fuentes de estudio para entender el arte urbano y el grafiti provienen de testimonios orales y escritos de las y los practicantes, y de los actores que se involucran en las dinámicas que dan vida a estas prácticas. Ese conocimiento que no pasa por filtros o censuras nos ha dado acceso a información privilegiada

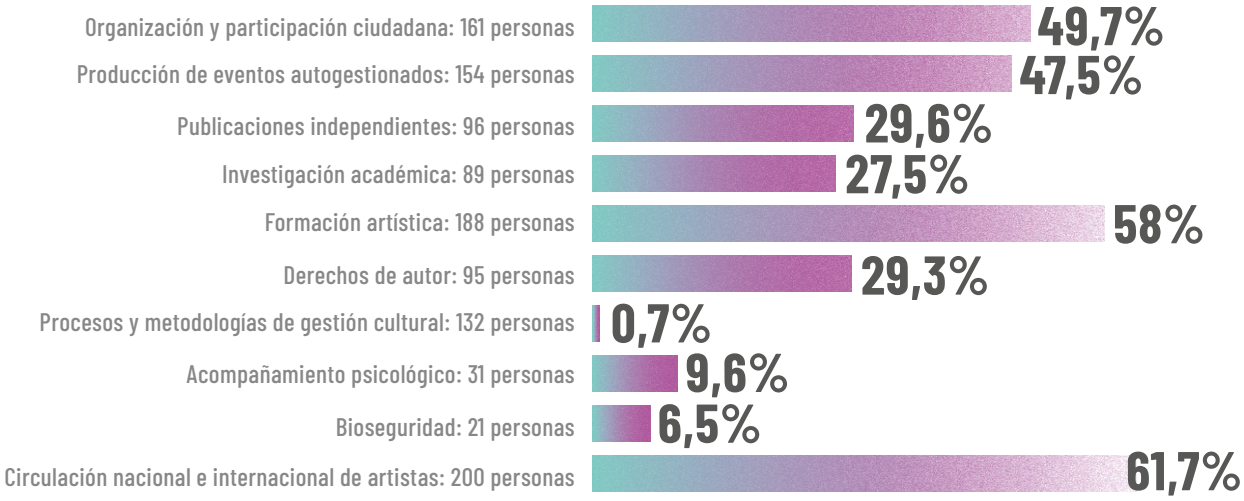
con base en la cual ha sido posible elaborar un documento que habla de las necesidades del sector y da a conocer los factores que, según los practicantes, se deben fortalecer. En efecto, cuando se les planteó la pregunta *¿Para usted, en la actualidad cuáles aspectos deben fortalecerse en el sector del grafiti y el arte urbano?*, de lo que respondieron las 324 personas encuestadas, queda en evidencia que estiman que es necesario fortalecer estos aspectos: *la circulación nacional e internacional de artistas* (fue la opción más seleccionada, con el 61,7%), y le siguieron *la formación artística (58%), el fortalecimiento y fomento de la organización y participación ciudadana* (49,7%), *el fortalecimiento de la producción de eventos autogestionados* (47,5%), *la capacitación y el fortalecimiento de procesos y metodologías de gestión cultural* (40,7%), *el fomento de publicaciones independientes* (29,6%), *la formación en derechos de autor* (29,3%), *el fomento de la investigación académica* (27,5%), *recibir acompañamiento psicológico* (9,6%), y los temas de *bioseguridad en las prácticas* (6,5%) (véase el gráfico 19).

De esta manera podemos comprobar que para una parte de las y los practicantes, la circulación nacional e internacional es vital, pues les permite evolucionar y crecer como artistas. Además, podemos intuir que este factor sería relevante para afianzar ambas prácticas en los próximos años. Por tanto, resulta indispensable que se garanticen los recursos económicos necesarios para fomentar los viajes a festivales nacionales e internacionales, para enviar obras al exterior y crear exposiciones en otros municipios o ciudades del país, y también en el exterior, y realizar residencias artísticas, prácticas o teóricas, tanto en el ámbito nacional como en el internacional.

Para satisfacer la necesidad de formación, un aporte sustancial sería que se genere una línea de convocatorias basada en la trayectoria y el intercambio de saberes, para que se produzca una sana competencia y se generen espacios de formación entre creadoras y creadores que cuenten con los mismos conocimientos. También conviene aprovechar la experiencia de las y los artistas de mayor trayectoria para que transmitan sus conocimientos, ya que pueden nutrir los métodos de aprendizaje

Gráfico 19 Pregunta: ¿Para usted, en la actualidad, cuáles aspectos deben fortalecerse del sector del grafiti y el arte urbano? (seleccione máximo tres)

324 respuestas



Fuente: Sondeo de percepción para artistas realizado para el *Diagnóstico de arte urbano y grafiti 2013-2023.*

de las nuevas generaciones. Naturalmente, no hay que dejar de lado los mecanismos de formación académicos que imparten cursos sobre arte, gestión cultural y derechos de autor, capaces de potenciar el conocimiento en varios ámbitos. También, para impulsar la formación académica, es de suma importancia crear espacios permanentes para que las y los artistas puedan dedicarse a la creación; esto puede hacerse mediante un programa que fomente la realización de obra plástica habilitando casas o espacios abandonados para convertirlos en talleres de creación.

Por otro lado, al evaluar los resultados del sondeo y las entrevistas realizadas a las y los artistas a lo largo de esta investigación, se observa un alto interés en profesionalizar las prácticas y obtener herramientas para la administración de recursos económicos. Se hace énfasis en estos propósitos porque se percibe que no se están aprovechando adecuadamente los recursos económicos que han brindado las instituciones. Esto debe tomarse muy en cuenta para encontrar alternativas de inversión que realmente contribuyan a la profesionalización de los artistas.

En cuanto a la participación ciudadana, existe poca socialización de la normativa y las regulaciones, de modo que llegue de forma directa, clara y resumida a la población, para que conozca sus derechos y pueda actuar y defenderse aprovechando los beneficios que proporcionan las normas. La afectación a la convivencia a partir de las escrituras urbanas y algunas prácticas del arte urbano aún está presente, y muchas comunidades así lo perciben. Por tanto, es importante garantizar los derechos de toda la población, al tiempo que se fomenta y fortalece la libertad de creación y expresión por medio de las escrituras callejeras y el arte urbano. La regulación de la práctica del grafiti y el arte urbano no ha tenido el éxito que muchas personas esperaban en lo que respecta al control de las prácticas en el espacio público. Pero han sido exitosas las estrategias que fomentan y fortalecen estas prácticas en su corresponsabilidad con la ciudad y sus comunidades, pues han logrado vincular el grafiti y el arte urbano a la oferta cultural y turística de la ciudad.

Sobre los procesos para consolidar eventos y festivales autogestionados, es conveniente mantener los mecanismos de fomento dirigidos específicamente a esta área, e incrementar el número de festivales de grafiti y arte urbano centrados en las mujeres, donde se sientan seguras y valoradas como artistas, y no como una opción obligada para llenar un requisito de equidad de género.

Es indispensable garantizar que en los espacios culturales y eventos en general se dé oportunidad de participación a la misma cantidad de hombres y de mujeres, para que la participación sea realmente equitativa. Esto fortalecerá el trabajo de las mujeres y contribuirá a la difusión y entendimiento de los temas relacionados con el género.

Las entidades públicas deben entender que por encima de las temáticas planeadas deben prevalecer las visiones e imaginarios de cada artista; por tanto, conviene no imponer temáticas en las intervenciones. Aunque esto no suele hacerse, las y los artistas perciben que las instituciones públicas y privadas no han expresado abiertamente en sus estrategias comunicacionales que aceptan todos los lenguajes y estilos posibles en sus eventos o convocatorias; esto, a muchos les ha hecho suponer que deben mostrarse complacientes para que sus propuestas sean aceptadas.

Finalmente, debido al crecimiento del arte urbano y el grafiti en Bogotá, es vital que se cree una oficina especializada en arte público. Esa entidad estaría conformada por personas especialistas en el campo, y podría idear estrategias que permitan, no solo el fomento, sino el seguimiento y aprovechamiento de los recursos económicos entregados a las y los artistas. También podría encargarse de crear archivos históricos de todas las intervenciones, planear procesos de formación y especialización en aspectos técnicos de las prácticas, dar cuenta permanente de sus efectos en la ciudad y la sociedad bogotana, acercarse a la realidad de las y los practicantes y generar un registro de colecciones de objetos y obras producto de ambas prácticas.

Pieza de Suber (q. e. p. d.). Registro fotográfico del archivo de Joya. 2017.

Wildstyle. Intervención realizada por Flame y Erho en el marco de la Beca de Arte Urbano en el Festival Hip Hop al Parque 2022, del Idartes. Registro fotográfico del archivo del WFK Crew. 2022.

Metro NY, obra de Chack. Registro fotográfico de Chack. 2021.

Escultura *Santo grafiti*, realizada por Peds. Registro fotográfico de Peds. 2019.

Intervención sobre señal de tránsito realizada por Yex. Archivo de Yex. Imagen tomada de la página de Twitter de la Secretaría de Movilidad. 2019.

Pieza de Shuk (q. e. p. d.). Imagen tomada del Flickr de Shuk. 2015.

Rooftop por Skill (q. e. p. d.). Registro fotográfico del archivo de Media Negra. 2017.

Sin título. Intervención y registro fotográfico de Mugre Diamante. 2023.

Bogotá templo creativo. Intervención realizada por SakoAsko. Registro fotográfico de Dave Abello. 2023.

Brandi Love & Melisa Moore. Intervención y registro fotográfico de Empty Boy. 2018.

Liberarte. Registro fotográfico de Linda Ochoa. 2022.

Fuego. Intervención realizada por Criter. Registro fotográfico de Brian Medina. 2022.

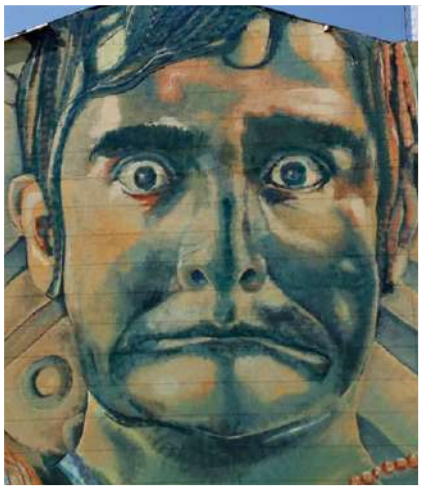
Rooftop por Sacke. Registro fotográfico de Sacke. 2015.

INSISTIR
PERSISTIR
RESISTIR
Y
NUNCA DESISTIR

3.5
Ton

LEER
LO CAMBIA
TODO!
MHC

BONITO



@URIZ_BTA
Bogotá

La ciudad ama a todxs sus niñxs por igual
Ahora depende de que lxs niñxs se traten como

@LA DE LOS MAMARRACHOS

LOAD STREET
42