

Suacha en fuentes urbanas

Juan Pablo Florez Reyes

Universidad Piloto de Colombia
Facultad de Arquitectura & Artes, Diseño Gráfico
Director, Daniel Martínez Molkes

Bogotá D.C.
30 de noviembre de 2023

Suacha en fuentes urbanas

Juan Pablo Florez Reyes

Director, Daniel Martínez Molkes

Proyecto de grado para optar por el título de Diseñador Gráfico

Universidad Piloto de Colombia

Bogotá 2023

Índice

Introducción	1
Delimitación temática.....	2
¿De dónde nace el Graffiti?	2
Graffiti en Soacha.....	2
Actores.....	5
Planteamiento del problema	7
Oportunidad de investigación	10
Pregunta de investigación.....	11
Objetivos.....	11
Marco referencial.....	12
Marco legal	12
Marco conceptual	13
Diseño tipográfico	16
<i>Fuente tipográfica</i>	16
Espacio digital	16
Graffiti.....	17
Estado del arte	18
Concepto transversal.....	21
Transgraffiti.....	21
Proceso de diseño	22
Las 4E.....	22
<i>Exploración</i>	22
<i>Estabilización</i>	22

<i>Experimentación</i>	28
<i>Expansión</i>	31
Propuesta de diseño	33
Decisiones formales	33
Decisiones simbólicas	35
Decisiones Funcionales	36
Conclusiones	54
Bibliografía	55

Introducción

El graffiti es un tipo de manifestación que a lo largo de los años ha sido usado como una manera de expresión o protesta bajo distintos estilos propios, transmitiendo diferentes realidades y pensamientos en el entorno urbano como trenes, fachadas de edificios, vallas publicitarias o cualquier espacio según el objetivo con el que se quiera realizar. En conversación con uno de los pioneros del graffiti en Bogotá, que hizo parte de R.O.S Crew (Represent Our Style), Beek, (Comunicación personal, 2 de febrero de 2023) menciona que el rayar está más ligado al plasmar, a extender parte de la personalidad de uno, en un espacio a manera de una firma, de un símbolo o un gráfico.

La extensión que realiza el grafitero se manifiesta en los espacios urbanos, como se puede ver en el municipio de Soacha, cada grafiti es una manera de abarcar dichos espacios, a través una presencia en muros y puentes. Si bien, los grafiteros buscan mantener su rostro en el anonimato, sus letras se vuelven una forma de expresión e identidad, a partir de la cual se hacen visibles. El graffiti se origina en el espacio urbano, pero los cambios en técnicas y medios de reproducción invitan a pensar en la expansión a otros espacios, lo cual plantea nuevos desafíos capaces de alterar la materialidad, usos y significados del graffiti.

El presente proyecto pretende dar a conocer el graffiti suachuno a través de revisar las posibilidades de su expansión más allá del espacio urbano. Como se comentó, el graffiti nace en el contexto urbano, pero no se limita solamente a las calles, por lo contrario, debido a sus posibilidades de experimentación se encuentra en constante búsqueda de cualquier oportunidad para manifestarse, alterando medios, técnicas y espacios de circulación. El proyecto denominado “Suacha en fuentes urbanas” abordará las posibilidades de expansión del graffiti en el espacio digital, a través de reconocer un tránsito entre la expresión singular propia del graffiti y la regulación de la fuente tipográfica.

Delimitación temática

¿De dónde nace el Graffiti?

El origen del graffiti se relaciona con el Hip Hop, el cual esta principalmente conformado por cuatro pilares, el Mc que era asociado con la música rap; el DJ, que sonaba las mezclas y daba el ambiente musical; Break, relacionado con la danza y por último el Graffiti, la parte visual. En los años 70 se empezaron a hacer famosas las conocidas block parties en Harlem y el Bronx donde se daba a lugar a la música, el baile y había diversos graffiti (Manzanas. 2022). Con ello, “la realización del graffiti empezó a transformarse en otro tipo de actividad: para cientos de jóvenes identificados con el movimiento hip hop comenzaría a convertirse en una forma de vida, con códigos propios del comportamiento, lugares establecidos y reuniones secretas, un lenguaje propio y criterios estéticos particulares” (Gándara. 2020). Principalmente en los espacios urbanos, constaba de pintar los nombres de las pandillas y luego paso a el seudónimo del grafitero.

Graffiti en Soacha

El proyecto se desarrolla en el municipio de Soacha Cundinamarca, uno de los más poblados del departamento, conocido también como la tierra del varón del sol, donde el fenómeno del graffiti también se extendió y tuvo un buen recibimiento, pues hoy en día varios artistas urbanos manifiestan su arte por las calles del municipio, dejando huellas de pintura por donde pasan.

Aunque el graffiti es un medio de expresión, tiende a ser considerado como un acto vandálico, clandestino o en contra de la ley; en consecuencia, lo cual ha generado una mala fama para aquellos que gustan practicarlo de manera artística o expresiva. Aunque lo anterior, no es impedimento para los artistas locales, cada vez son más comunes los lugares de encuentro entre artistas urbanos para compartir e intercambiar estas expresiones artísticas pertenecientes al hip hop generando algunos puntos de concentración en la cual el graffiti es muy evidente, como los puentes vehiculares o vías principales de Soacha. Del mismo modo, su ambición por querer llegar a públicos más amplios en diferentes medios es mayor, pues de eso se basa el graffiti, expandirse y experimentar para que el mensaje o el código llegue lo más lejos posible.

Figura 1

Puntos de concentración de graffiti

Nota: Google. (s.f.-a)

Figura 2

Puntos de concentración de graffiti

Nota: Google. (s.f.-b)

Para comprender aún más cómo se quieren dar a conocer los grafiteros de Soacha, se lleva a cabo una salida de campo que consiste en visitar los lugares donde se encuentran los puntos de concentración anteriormente mencionados y se efectúa un registro fotográfico (Figura 1). Luego de realizar el recorrido y revisar las obras hechas en los muros, se logra apreciar una inmensa variedad de estilos, técnicas, patrones y elementos en los graffitis. Lo anterior, permitió comprender como en cada pieza se plasma una identidad y estilo bajo un diseño de letras propio del artista del graffiti, que si bien no se encuentra regulado como fuente, si permite observar un estilo. Campos (2011) menciona que “ cada graffitero esconde a un tipógrafo en su interior” pues el graffiti a pesar de poseer varios estilos, el más representativo, es aquel que demuestra la habilidad y técnica de los artistas de plasmar las letras en las paredes, cada uno a su estilo.

También se realizó una charla con Blito en representación al Colectivo S.L.C. (Sabor Latino Callejero), un grupo originario de Soacha de artistas callejeros, que buscan por medio de su arte transmitir mensajes, mostrar realidades o simplemente expresarse. A su vez, toman iniciativas para orientar a las nuevas generaciones como: realizar talleres, estímulos, eventos y concursos en relación con los artistas no solo del graffiti si no pertenecientes al movimiento Hip Hop. En la charla se tocaron temas como los inicios del colectivo, cómo han logrado expandirse y de cómo el espacio digital resulta ser un medio en el cual vieron nuevas oportunidades para darse a conocer poco a poco.

“A través de los medios digitales pudimos llegar a públicos que no se llegan con el voz a voz, en el voz a voz es muy local, muy limitado, a través de los medios pues podemos llegar a otros países, a otros lugares escondidos, mostrar el trabajo. Hay algo que tienen los graffitero, siempre van a querer buscar algo mejor de lo que hicieron antes”. (Blito, comunicación personal, 6 de octubre de 2023).

“Al inicio llego todo gracias a los talleres de graffiti, y eso fue lo que nos cambió la vida prácticamente, entonces nosotros estamos en ese punto en el que también reconocemos que en nuestra labor o profesión, nos corresponde ciertas responsabilidades sociales, y es que, así como llego el graffiti a orientarnos un poco, también tenemos esa obligación de orientar a las nuevas generaciones que vienen

con esos intereses y como lo pueden retribuir a la sociedad”. (Blito, comunicación personal, 6 de octubre de 2023).

Actores

Actores principales

Artista urbano: Sera el punto directo, que creara el dialogo con el diseñador para encontrar formas de expandirse y experimentación.

Actores cercanos

Diseñador: El diseñador es el encargado de crear un tránsito entre la caligrafía expresiva de los graffiteros y los aspectos básicos y generales para una fuente tipográfica; desarrollara investigaciones con expertos en tipografia y graffiti como SLC.

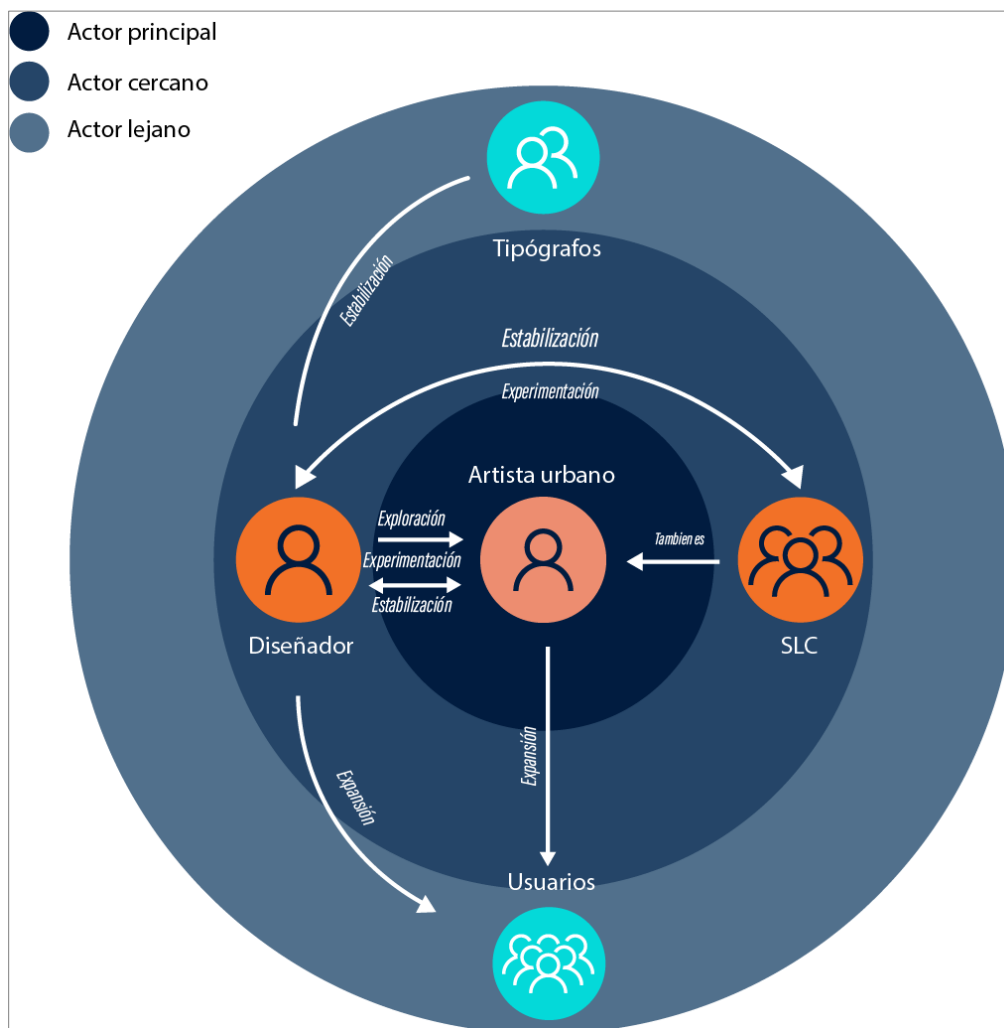
SLC: Se encarga de estar en constante contacto con el diseñador, pero también cumple el rol de artista urbano.

Actores lejanos

No tienen contacto directo con el actor principal

Tipógrafos: Indispensables para el desarrollo de estabilizar el graffiti por medio de un sistema regulador.

Usuarios: Se definen como el publico hacia el que llegara el graffiti en el espacio digital

Figura 3*Mapa de actores**Nota:* Elaboración propia

Planteamiento del problema

En este punto se presentó como primera propuesta que buscaba el tránsito del graffiti al espacio virtual. A partir del registro fotográfico hecho anteriormente y la relación con el diseño de letras, el desarrollo de una fuente tipográfica que lograra reunir los aspectos o estilos más característicos de los graffitis del municipio. Mediante el análisis se hallaron una serie de patrones que estos seguían en sus respectivos estilos como lo eran sus terminaciones, ornamentos, extensiones, trazos, entre otros términos tipográficos. Las letras elaboradas (Figura 4) llevaban consigo elementos repetitivos del graffiti del territorio, con el fin de que esta propuesta permitiera una representación del “estilo suachuno” y pudiera utilizarse por la comunidad de manera libre; esto, teniendo en cuenta la legibilidad de la fuente tipográfica para un uso más amplio.

Figura 4

Ilustración de la primera propuesta

Nota: Elaboración propia

Para la revisión de la tipografía elaborada, se llevó a cabo un acercamiento con algunas personas pertenecientes a la comunidad de arte urbano de Soacha asistentes a talleres y exposiciones organizados por S.L.C., quienes retroalimentaron esta propuesta gráfica. Los resultados, evidenciaron una familiarización con la fuente, mas no un sentimiento de representación, pues aunque expresaron gusto por la misma, no entendían su propósito por sí mismo.

Figura 5

Retroalimentaciones exposición

Figura 6

Retroalimentaciones talleres

Figura 6

Retroalimentaciones graffiteros

Gracias a esta retroalimentación se evidenció un desacierto al desconocer la pluralidad y las múltiples posibilidades de expresión que tienen los grafiteros de Soacha, pues se simplificaron los estilos en una misma pieza, dificultando el reconocimiento de los estilos, la diversidad de cada estilo y la identidad personal que busca transmitir cada artista urbano.

Oportunidad de investigación

A partir de los resultados de la primera propuesta y de los ejercicios hechos anteriormente, se comprende cómo el proceso de convergencia realizado en la primera propuesta afectó las retroalimentaciones haciendo que no se identificaran los artistas urbanos; por otro lado, se logró constatar que la comunidad sí logró un interés por la primera propuesta, por un lado, buscar dar a conocer el graffiti local, por otro lado, expandirlo a diferentes medios como el espacio digital para llegar a más público y así brindar una mejor perspectiva de las expresiones del municipio y de sus artistas.

Si a nosotros el graffiti nos llegó por un flyer, que fue como el impacto primario visual, ya entendemos como esa importancia del pasar todo este sistema de códigos análogos del graffiti a lo digital, entonces teníamos que llevar ese estilo análogo, urbano, netamente de la esencia gráfica, a algo digital y que pueda llegar a muchos lados, que se pueda reproducir fácilmente y en distintos lugares; adaptarse a las demandas de la sociedad y estar evolucionando. (Blito, comunicación personal 6 de octubre 2023)

Pregunta de investigación

Teniendo en cuenta los resultados arrojados se llega a la pregunta de investigación:

¿ Cómo proponer un medio visual que permita expandir el graffiti de Soacha por medio del espacio digital, con el ánimo de dar a conocer los diversos estilos que conservan los artistas urbanos del municipio?

Objetivos

Objetivo general

Proponer un medio visual que permita expandir el graffiti elaborado en Soacha a través de espacios digitales, con el ánimo de dar a conocer la pluralidad de estilos que conservan los artistas urbanos del municipio.

Objetivos específicos

- Identificar elementos formales en el graffiti, susceptibles a ser tenidos en cuenta, para la elaboración de una construcción tipográfica particular
- Explorar formalmente el tránsito entre la expresión caligráfica y la digitalización tipográfica a través de parámetros de visualización y legibilidad que permitan generar una unidad gráfica.
- Distinguir atributos del medio que permita expandir digitalmente el graffiti de Soacha desde su divergencia.

Marco referencial

Marco legal

Con el propósito de reconocer la incidencia del graffiti a nivel local y su abordaje para pasarlo al espacio digital, se propone el desarrollo del siguiente marco que permita esclarecer el ámbito legal en el cual se desarrolla el graffiti.

El periódico El Tiempo, de la mano de algunos de los grafiteros más conocidos, cuenta cómo fueron los inicios para el graffiti en Bogotá a lo largo de los años tras los diferentes sucesos que vivió la capital, López, A. (2021) narra sobre el asesinato de Diego Felipe Becerra Lizarazo, conocido como “Tripido”, un joven de 16 años que por hacer un graffiti bajo un puente fue asesinado por un policía que lo calificó como “vándalo” y le disparó luego de que el joven intentara huir. Desde ahí se incluyeron leyes a favor del graffiti responsable, empezó a hacerse de manera constante en la calles como forma de expresión y de plasmar ideas, poco a poco fue tomando más aceptación por algunas personas, convirtiendo a Bogotá en una inmensa galería a cielo abierto.

El graffiti no solo trata de poder expresarse libremente, la decisión de hacer un graffiti conlleva un desarrollo de identidad, de personalidad y de encontrar un estilo propio “Se trata de un medio por el cual, quienes pintan se expresan, se desestresan y se liberan, ya que es su hobby o incluso, su pasión.” (Salazar. C. 2021). Y es que es considerado por algunos en la sociedad como un acto ilegal o de vandalismo, debido a que su práctica se desenvuelve en pintar lugares como propiedades privadas o sitios públicos que no están hechos para tal fin, así lo dicta la ley en Colombia bajo el Artículo 140. Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público, numeral 9:

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 este se requiera o incumpliendo la normatividad vigente Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana [CNSCC]. Ley 1801 de 2016. Artículo 140. 29 julio de 2016 (Colombia).

Marco conceptual

Tránsito espacio urbano y digital

Para dar respuesta a la pregunta de investigación y sus objetivos, como primera instancia se cuestionó la necesidad de transitar el grafiti del espacio urbano y entender de qué manera este se comporta dentro del espacio digital.

Briceño (2018) hace referencia a los espacios urbanos como “Lugares significativos de dominio colectivo, indispensables para el desarrollo de las ciudades y su integración con los habitantes” (P. 12). El contexto urbano es el lugar donde se da el contacto entre las personas, aquel entorno que es para todos, y para el grafiti es indispensable, es donde este se desenvuelve y se refleja la esencia de los estilos artísticos netamente de la calle, que buscan pasar al espacio digital, ya que este último, resalta la posibilidad infinita de divulgación, al tener miles de recursos, tales como plataformas, redes, aplicaciones, entre otros, que lo convierten en un medio de aprovechamiento. El público al que se dirigen, ya no sólo se limita a aquellas personas que se encuentran frente a un muro o que recorren un determinado espacio urbano, sino que se amplía incluso a comunidades alternas al campo del grafiti, generando una difusión mucho más amplia que permite valorizar, visibilizar y reconocer el arte urbano.

El paso del grafiti al espacio digital propone alteraciones a la propia concepción del grafiti y sus usos, La transición del grafiti a nuevos espacios, dado los cambios técnicos, recuerdan el trabajo de Walter Benjamin “La obra de arte en la era de la reproductibilidad técnica” En el texto Benjamin expone “incluso en la más perfecta de las reproducciones una cosa queda fuera de ella: el aquí y el ahora de la obra de arte”(P.42). Así como se genera una pérdida de aurea en la obra de arte, en el grafiti también hay una perdida, está en el caso del grafiti, su completa autenticidad y autoría, pasa a ser de alguien ajeno a quien originalmente realizó el diseño. A su vez se puede reconocer una ganancia como lo proponen Benjamin en el caso del arte, en el caso del grafiti podría ser el hecho de que su reproductibilidad hace posible que llegue a otros espacios en los cuales la obra abandona el muro de las calle para pasar a ser visto probablemente desde una biblioteca, un ejemplo de ello es el “Atlas de grafiti y arte urbano” que recopila 1000 imágenes de obras de graffiti localizadas en las principales ciudades del mundo.

Lo anterior también se puede reconocer en el trabajo de John Berger (1972) en su obra “Modos de ver” cuando menciona a propósito de la reproducción de la obra de arte que “el arte del pasado ya no existe como existió en otro tiempo. Ha perdido su autoridad. Un lenguaje de imágenes ha ocupado su lugar. Y lo que importa ahora es quién usa ese lenguaje y para qué lo usa” (P. 40- 41). En ese sentido, expone en como podemos ver y percibir las imágenes de diversas maneras posibles, según el contexto en el que se encuentre.

En el caso del grafiti, se podría entender que su cambio a otro espacio también genera un efecto, podría decirse que una pérdida del control de lo que se pueda hacer con ella, dando una perspectiva diferente de aquel que la adquiriera, pero eso es un proceso que se vera mas adelante.

Conforme a lo anterior, fue necesario hacer una relación entre el espacio urbano y el espacio digital. Como se mencionó en párrafos anteriores dentro del espacio digital se obtienen ciertas ventajas como el hecho de que su reproductibilidad es más amplia y rápida, pero a su vez también tocan otros puntos como la originalidad, que no necesariamente van en contra al utilizarlos en el grafiti pero que son importantes, como se muestra continuación:

Figura 7

Mapa de relación Espacio Público-Digital

ESPACIO URBANO		ESPACIO DIGITAL
ORIGINALIDAD	Letras	REPRODUCTIBILIDAD
EFÍMERO	Durabilidad	PERDURABILIDAD
DESPLAZAMIENTO FÍSICO, LUGAR	Corporalidad	INSTANTANEIDAD
LIMITADA Y CON COSTO	Materia prima	ILIMITADOS

Nota: Elaboración propia

“Lo que veíamos dependía del lugar en que estábamos cuando lo veíamos. Lo que veíamos era algo relativo que dependía de nuestra posición en el tiempo y en el espacio” (Berger, 1972). El mundo digital hizo que el graffiti ya no sea, donde se realizó la pieza pueda ser visible solo para los que frecuentan esa zona, anteriormente requería por lo menos un desplazamiento físico, por el hecho de acercarse al muro para observar el graffiti o incluso voltear a verlo al caminar. Ahora simplemente con mover un dedo aparece directamente en la pantalla de un celular, computador, iPad entre otros. De igual manera lo expone Márquez (2017) cuando dice que en cuanto al graffiti “hoy en día implica capturarlo rápidamente con una (o varias) de estas pantallas interactivas, archivarlo y distribuirlo por internet para que llegue a más pantallas” (P.99). Ahora, en ese sentido de instantaneidad, el internet también logra, en cierto modo, tener el concepto de lo efímero, ya que así como llega, se va. Luque & Moral (2017) en la revista “Apropiaciones artísticas del espacio público” lo explican de tal manera que “en cuanto se postea algo nuevo a lo anterior desaparece rápidamente ya que las redes sociales exigen inmediatez, en cuanto se postea algo nuevo, lo anterior desaparece rápidamente. Internet tiene una memoria muy breve” (P. 128).

A partir de esta introducción a conceptos claves como lo son el espacio digital, espacio urbano, se busca seguir ahondando en las nociones de espacio digital y relacionarlo con el diseño tipográfico y el graffiti

Diseño tipográfico

El diseño tipográfico conlleva un proceso muy riguroso y estricto generalmente, ya que su funcionalidad principal es representar en cierto modo la manera en la que nos comunicamos y como se representa ese lenguaje de manera visual. En su libro “Educación tipográfica”, Francisco Gálvez (2004) define el diseño tipográfico como “la disciplina que estudia todos los aspectos relacionados con la letra reproducida, su teoría y sus implicancias de uso y ejecución” (P.10).

Fuente tipográfica

Cuando se haga referencia a la forma de todos los signos que la componen, se llamará “tipografía”, “tipo” o “fuente (tipográfica)”. (Galvez. 2004. P. 10). En el diseño tipográfico, el desarrollo de fuentes se rige bajo una suerte de manual que dicta términos concretos para referirse a la estructura de cada letra y lo que se debe tener en cuenta para su elaboración. En graffiti, es un tema mucho más libre, puesto que en la mayoría de los casos, sus diseños rompen con los términos tipográficos que se conocen. Es así cómo se comienzan a examinar los estilos del graffiti donde se evidencia que los artistas apropian términos tipográficos ya existentes a su lenguaje, y dentro de su propuesta gráfica combinan unos con otros.

Espacio digital

“El mundo digital es una extensión del mundo físico. En aquel se replican, en cierto modo, buena parte de nuestras formas de interacción social”. (López & Gonzales, 2021. P 143) El espacio digital nos ha abierto un millón de posibilidades al poder interactuar de diversas maneras posibles entre la sociedad, en el que tenemos acceso a casi todo de manera instantánea y que a su vez nos ha facilitado en la mayoría de las ocasiones nuestra manera de hacer las cosas en nuestro diario vivir.

Así como en el mundo real, existen leyes que se deben cumplir dentro el espacio digital, leyes que para el graffiti hace que sea mas interesante el estar allí, por ello se puede seguir usando el anonimato jugando de manera similar en la calle, como por ejemplo al postear un video en el que se está graffiteando de una manera organizada los vagones de un tren.

Internet y las redes sociales están repletas de normas, incluso más restrictivas que la calle en cuanto al uso y difusión de imágenes, que hacen que la creación artística pueda ser incluso menos libre, no hay más que recordar los casos en los que Facebook o Instagram han censurado obras de arte clásico por sus desnudos. (Luque & Moral, 2021).

Graffiti

Un código o modalidad discursiva en el que emisor y receptor realizan un particular diálogo desde el mutuo anonimato- en un lugar donde éste no está permitido, construyendo con diferentes instrumentos un espacio escriturario constituido por elementos pictóricos y verbales en osmosis y amalgama recurrente. (Gari, 1995, como se citó en Márquez, 2017).

El graffiti es uno de los conceptos más principales, sobre el que se desenvuelve el proyecto en la manera que los artistas urbanos poseen cada uno su manera de realizar las piezas y plasmándolas al mismo tiempo por cualquier parte intentando cubrir el mayor territorio posible para hacerse ver.

A partir del desarrollo conceptual, se busca a continuación establecer una primera intensión de relación entre Graffiti, Espacio digital y diseño tipográfico , a partir de un diagrama de ven en el cual surgieron relaciones como:

Espacio digital - Diseño tipográfico

Se convierten en un medio para transmitir un mensaje, en este caso el graffiti

Espacio digital- Graffiti

Entre ellos se da la libertad de expresión, la posibilidad de manejar el anonimato y normas que hacen que el graffiti quiera sobrepasar.

Graffiti – Diseño tipográfico

Como se mencionaba en párrafos anteriores los grafiteros esconden un tipógrafo en su interior llevando estos 2 conceptos hacia el diseño de letras, expresividad y su capacidad de experimentar.

Estado del arte

Con el objetivo de buscar referencias que puedan aportar al desarrollo del proyecto, para llevar el graffiti al espacio digital, se encuentran los siguientes proyectos en relación a temas tratados anteriormente.

Homelessfonts, fuentes sin hogar

Figura 8

Fuente tipografica de Ana Maria.

Nota: Tomado de Homelessfonts (2023)

Homelessfonts es una iniciativa que tiene como objetivo ayudar a las personas que viven en la calle por medio del diseño tipográfico, funciona de tal manera que cada habitante de calle es invitado a escribir el abecedario completo, para generar un proceso de desarrollo de una fuente tipográfica. Luego es publicada para que diferentes marcas o usuarios interesados en la fuente, puedan obtenerla por un medio de pago y los recaudos se utilizan para ayudar a los habitantes de calle. A parte esta iniciativa propone también conocer un poco sobre su historia, creando conciencia, visibilizando mas este tipo de situaciones por las que pasan.

Fercozzi.com

Figura 9

Fuente Tomasa

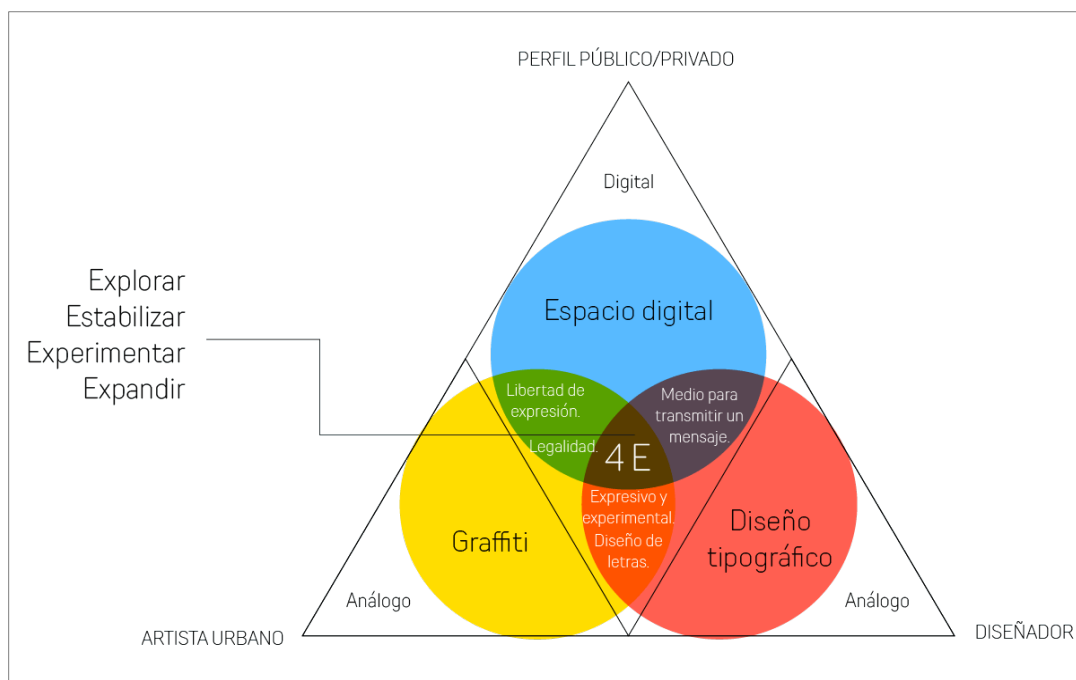
Nota: Tomado de Fercozzi.com (2023)

Fercozzi es la pagina de la diseñadora tipográfica Fernanda Cozzi, es una amante de las letras que explora ritmos y formas, creando fuentes tipográficas interesantes. Para este contexto, desarrolla “Tomasa” una fuente tipográfica inspirada en los subculturas urbanas y letras que sobresalen en el entorno de la calle, de ellas el graffiti y unos de sus estilos mas principales, el Tag.

Con la información sobre las categorías de información se hace una relación entre los tres conceptos donde surgen las 4E: explorar, estabilizar experimentar y expandir.

Figura 10

Mapa de ven, relación entre categorías de investigación

Nota: Elaboración propia

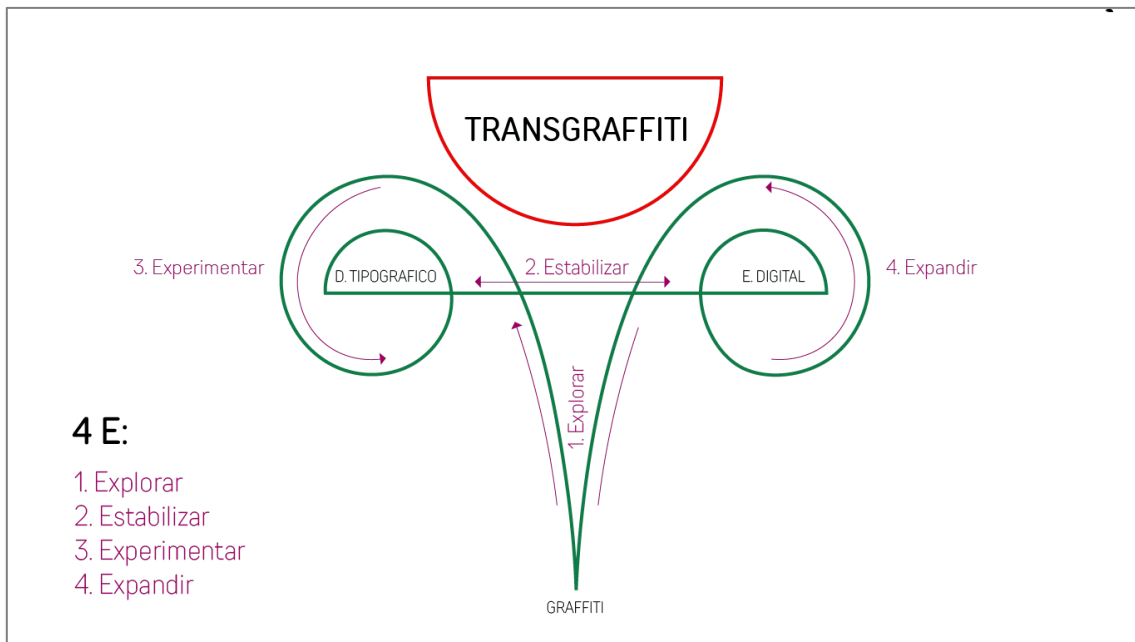
Concepto transversal

Transgraffiti

El concepto de transgraffiti surge a partir del desarrollo de las 4E, ya que es un proceso de alteración que consiste en llevar el graffiti fuera del espacio urbano y llevarlo a otras áreas, medios y técnicas bien sea, lienzos, bordados, calcomanías, ilustraciones, entre otros; es decir, todo aquello que implique experimentar bajo el concepto de graffiti será denominado Transgraffiti en este caso hacia el diseño tipográfico y el espacio digital como se muestra a continuación.

Figura 11

Proceso de transgraffiti por medio de las 4E.

Nota: Elaboración propia

Proceso de diseño

Para llevar a cabo el proyecto es necesario abordar un proceso de diseño que logre dar solución a los objetivos anteriormente mencionados, con esto se propone uno en el que dé en evidencia el proceso llevado a cabo durante la investigación.

Las 4E

Este proceso permitirá reconocer y analizar el entorno, probar diferentes alternativas que se acoplen y funcionen de la mejor manera a los objetivos del proyecto; a su vez permitirá establecer un mejor acercamiento entre artista urbano y diseñador.

Como su nombre lo indica, este proceso se rige por 4 etapas: Exploración, estabilización, experimentación y expansión.

Exploración

Para esta primera etapa, a diferencia del proceso anterior se busca comprender el grafiti del municipio de Soacha empleado la salida de campo hacia los puntos de concentración de los graffitis y realizar el registro fotográfico, esta vez para analizar su forma, sus elementos y su comportamiento que tiene relación a conceptos más formales y básicos del diseño tipográfico. No se busca sintetizar los diferentes estilos de los grafiteros, por lo contrario, reconocer su individualidad, para ello se generan registros y seguimientos a grafiteros particulares.

Estabilización

Gracias a la información obtenida en la primera etapa, se llega a la fase de estabilización. Al entender cómo se comporta el grafiti en el entorno digital y de qué manera el diseño tipográfico se encuentra relacionado con los artistas del grafiti, se reconoce que cada uno de los grafiteros tiene una interpretación diferente y única del mismo. Esto permite desarrollar un tránsito esencial entre la expresión caligráfica y la digitalización, puesto que al crear su propia fuente tipográfica, abren paso a un proceso de divergencia en el cual se expande el grafiti dentro del espacio digital.

El grafiti es un medio ampliamente expresivo y experimental; para que los estilos de los artistas de Soacha puedan convertirse en fuentes tipográficas hay que someterlos a un sistema estructural que logre identificar patrones y regulaciones mínimas que siguen las

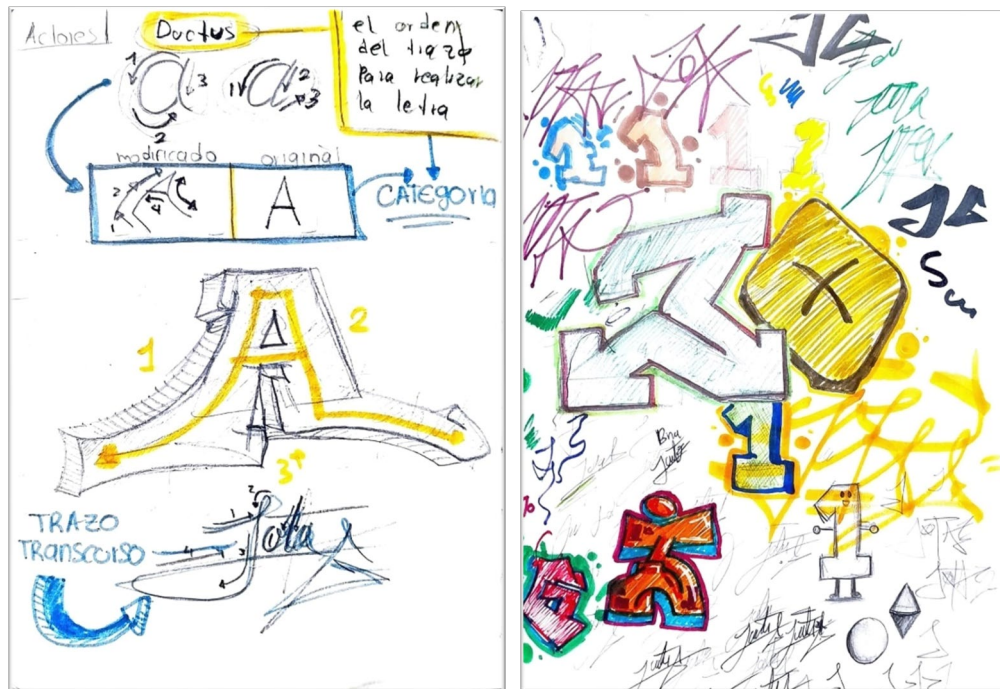
fuentes tipográficas, ya que, es lo que posibilita su transformación para cumplir una funcionalidad y unidad gráfica. Para ello se emplea el desarrollo de una matriz que reúna los elementos más generales de la tipografía que comparte con el graffiti.

Para la elaboración de dicha matriz se trabaja de la mano de artistas urbanos y expertos en el área del diseño tipográfico analizando fuentes, referentes y hasta los mismos graffitis.

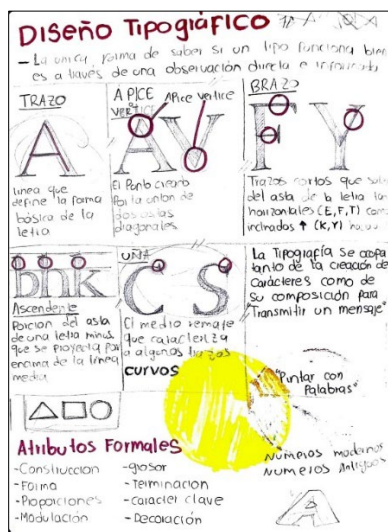
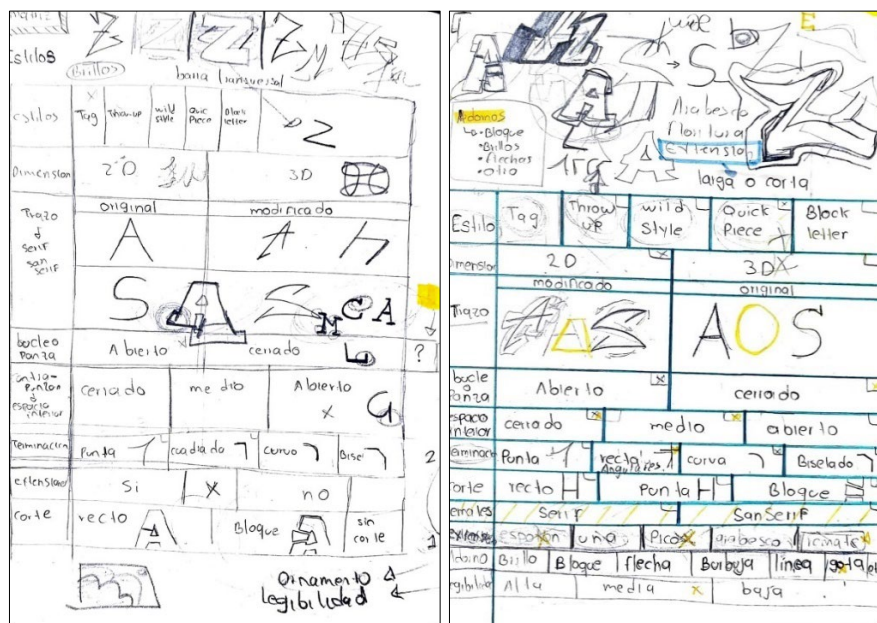
Con los artistas urbanos se comprende que en el graffiti se toman conceptos del diseño tipográfico, los apropian y les dan su propia interpretación. También se da cuenta de que el graffiti al manejar estilo de letras más libres y expresivos, tampoco sigue reglas como las del diseño tipográfico, pues solo recoge características de este y acoge los que más considere necesarios para crear un estilo.

Figura 12

Bocetacion bitácora (Estudio con graffiteros)

Junto con los expertos en el diseño tipográfico se analizan cuáles de estos aspectos más generales de la tipografía pueden crear una relación con cualquier letra al estilo graffiti, agrupándolos y categorizándolos en un solo termino y así por medio de la matriz sea mucho más fácil identificarlos.

Figura 13*Bocetacion bitácora (Estudio con Expertos en Tipografía)***Figura 14***Estudio de matriz con expertos en Tipografía (bitácora)*

Teniendo esto en cuenta el proceso de análisis, se logró realizar la categorización de la siguiente manera:

Estilo: Los tipos de graffitis mas representativos o los que mas suelen ponerse en practica

Dimensión: Si la fuente a desarrollar esta en 2D o 3D. En algunas categorías se llega a un acuerdo con el graffitero ya que esas decisiones afectaran los resultados de las fuentes

Trazo: Línea que define la forma básica de la letra. El trazo modificado es como se ve en el boceto de la fuente

Ductus: Orden y sentido de los trazos al realizar la letra

Espesor: Atributo que define el grosor de las letras

Contra forma : Es la parte que no se dibuja del trazo

Extensión: En este apartado se encuentran varios conceptos de la tipografía que en el graffiti es se pueden encontrar en una sola letra, así no pertenezcan ahí, es por eso que se decidió agruparlos en uno solo para que así se pueda seleccionar más de uno, según la propuesta del graffitero.

Terminación: La forma en que finalizan algunos trazos de la letra

Corte: Muchos de los graffitis suelen tener estilos en los que se hacen divisiones en las letras para hacer efectos de grietas, bloques, etc.

Legibilidad: El nivel de lectura que tendrá la fuente

Ornamento: En esta sección se selecciona si la fuente viene con añadidos, pero no podrán llevar mas de 2, ya que se vera afectado el desarrollo de la fuente tipográfica.

Anotaciones: Se describen aspectos a tener en cuenta o algún elemento por añadir que no se encuentre en las anteriores categorías

Figura 15*Matriz de categorización*

SUACHA EN LETRAS URBANAS

SOMOS SUACHA

ESTILO	☐ TAG	☐ THROW UP/ BUBBLE LETTER	☐ WILD STYLE	☐ QUICK PIECE	☐ BLOCK LETTER			
DIMENSIÓN	☐ 2D			☐ 3D				
TRAZO	Trazo modificado			Letra				
DUCTUS								
ESPESOR	☐ Fino	☐ Medio	☐ Grueso					
CONTRA FORMA	☐ Cerrado	☐ Medio	☐ Abierto					
EXTENSIÓN	☐ Espolón	☐ Uña	☐ Pico	☐ Arabesco	☐ Remate			
TERMINACIÓN	☐ Punta	☐ Angular	☐ Curvo	☐ Biselado				
CORTE	☐ Recto	☐ Punta	☐ Bloque					
LEGIBILIDAD	☐ Muy alta	☐ Alta	☐ Media	☐ Baja	☐ Muy baja			
ORNAMENTO	☐ Brillo	☐ Bloque	☐ Flecha	☐ Burbuja	☐ Línea	☐ Gota	☐ Otro	☐ No
ANOTACIONES								

Nota: Elaboración propia

Para llegar al siguiente paso y hacer uso de la matriz, se hace nuevamente un acercamiento con el graffitero y se le pide la bocetación pulida del abecedario completo al estilo propio.

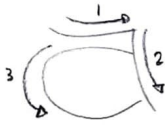
Luego comienza junto con la matriz un proceso que va de letra por letra, seleccionando las casillas correspondientes. Con esto comienzan a darse los patrones y también se puede encontrar que tan alejada esta alguna letra del estilo al que se quiere llegar, al quedar registrada en la matriz se puede comenzar con una comparación para hallar anomalías y corregirlas más adelante y conseguir así la unidad grafica.

Figura 16

Matriz en uso

SUACHA EN LETRAS URBANAS

SOMOS SUACHA

ESTILO	TAG ☐	THROW UP/ BUBBLE LETTER ☒	WILD STYLE ☐	QUICK PIECE ☐	BLOCK LETTER ☐			
DIMENSIÓN	2D ☒		3D ☐					
	Trazo modificado		Letra					
TRAZO								
DUCTUS								
ESPESOR	Fino ☐	Medio ☐	Grueso ☒					
CONTRA FORMA	Cerrado ☒	Medio ☐	Abierto ☐					
EXTENSIÓN	Espolón ☐	Uña ☐	Pico ☐	Arabesco ☐	Remate ☒			
TERMINACIÓN	Punta ☐	Angular ☐	Curvo ☒	Biselado ☐				
CORTE	Recto ☐	Punta ☐		Bloque ☐				
LEGIBILIDAD	Muy alta ☐	Alta ☐	Media ☒	Baja ☐	Muy baja ☐			
ORNAMENTO	Brillo ☐	Bloque ☐	Flecha ☐	Burbuja ☐	Línea ☐	Gota ☐	Otro ☐	No ☒
ANOTACIONES	Letra minúscula en caja alta							

Con esto se puede decir que, aun cuando el graffiti cuenta con estilos de letra variados, expresivos y diferentes elementos y formas, puede llegar a seguir patrones que logra clasificarlo en algunas categorías generales del diseño tipográfico.

Experimentación

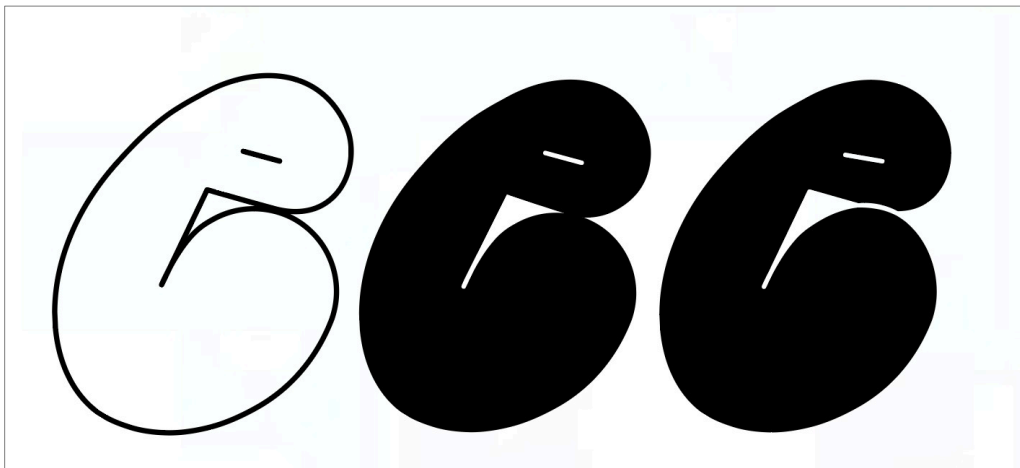
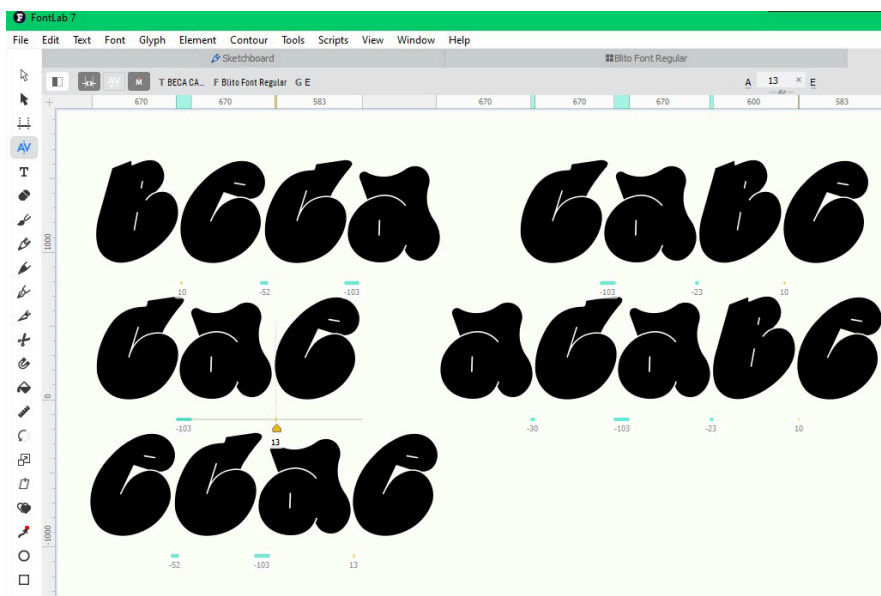
Esta fase va de la mano con la estabilización, ya que se pueden dar cambios tanto en uno como en el otro.

Como su nombre lo indica en esta tercera fase, luego de realizar el proceso de la matriz de encontrar y comparar elementos de la fuente a trabajar, comienza el proceso de digitalización. Aquí es donde se comienza a “experimentar” con el software en cuanto a que programa funciona mejor, su interfaz, herramientas, etc. Se analiza desde la óptica como afectará a la legibilidad y percepción en la fuente, como el interlineado, se debe ser muy preciso al establecer como se ve una letra con la otra; si será de relleno negro o blanco. Dar cuenta de sus intersecciones, uniones, superposiciones, entre otros términos.

Figura 17

Digitalización de la fuente

Figura 18*Revisiones ópticas***Figura 19***Revisión de espacio letra por letra*

Y finalmente una muestra de la presentación de la fuente de manera digital.

Figura 20

Presentación de la fuente

Nota: Elaboración propia

Expansión

Luego de pasar por el proceso de regulación y digitalización de la fuente, llega el momento de identificar que aspectos se deben tener en cuenta para que el proceso de pasar el graffiti al espacio digital se logren desde la expansión.

Reproductibilidad: Se requiere que este pueda emplearse en diferentes medios tecnológicos para poder llegar a casi cualquier público

Accesibilidad: Que permita al usuario navegar por el de manera fácil y eficaz y tener acceso a las fuentes tipográficas

Textos e imagen: En este aspecto se busca poder describir una pequeña parte acerca del autor de los diseños, en este caso los artistas urbanos, para así poder darle un reconocimiento, utilizando las fotografías de manera que no necesariamente se muerde su rostro. A su vez se requiere un espacio con identidad que refleje visualmente el proyecto.

Asequible: Este aspecto busca una manera en la que la fuente pueda ser obtenida por medio de un intercambio en donde se pueda ver beneficiado el artista urbano.

Centralización: Se requiere una manera en la cual se puedan presentar y depositar todas las fuentes elaboradas, al mismo tiempo que puedan ser descargadas por los usuarios

Figura 21

Esquema de atributos para la Expansión

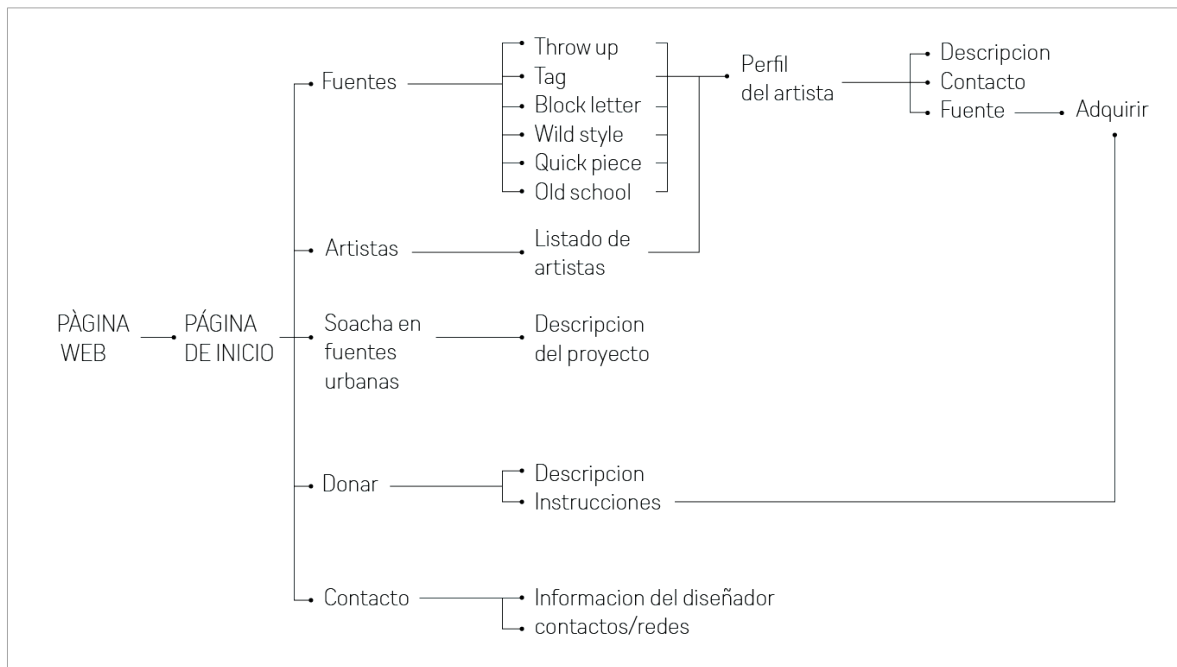

Teniendo claro cuales son esos aspectos importantes para que se de la expansión, se opta por una pagina web, ya que en ella se pueden dar dichos aspectos.

Para la realización de la pagina web se realiza como primer paso un esquema de navegación para tener un acercamiento a su uso.

Figura 22

Esquema de navegación

Página web

La pagina web contara con 5 diferentes apartados:

Descripción del proyecto: Aquí se encontrará la información principal del objetivo del proyecto denominado “Suacha en fuentes urbanas”

Fuentes: Se podrá encontrar las fuentes tipográficas dándole un sentido de galería donde podrán ser seleccionadas para acceder a ellas y adquirirlas

Artistas: En este apartado se encontrarán todos los artistas participantes con los que se ha ido trabajando, que se conecta con el apartado de fuentes, ya que ahí se encuentra la descripción de los artistas y su fuente tipográfica

Donar: Se encontrarán la información de cómo funciona el proceso de intercambio para adquirir las fuentes

Contacto: Descripción del desarrollador de las fuentes y sus contactos

Propuesta de diseño

Decisiones formales

Fotografías

Para dar el reconocimiento al desarrollador de la fuente y los artistas en sus correspondientes apartados, en el caso de los artistas se podrá optar por no mostrar su rostro, conservando su identidad oculta entrando en el juego del anonimato tanto en el espacio digital como el urbano.

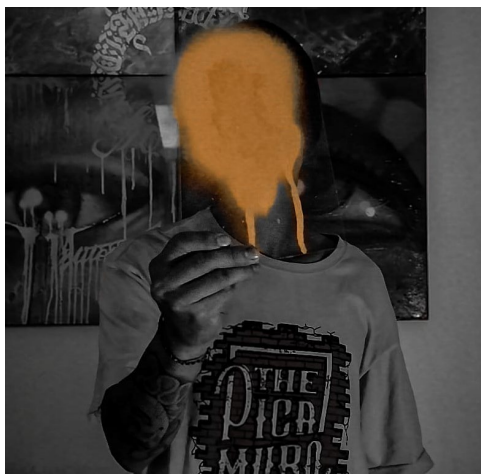
Figura 23

Fotografía diseñador

Figura 24

Fotografía del artista

Fuente tipográfica

Se opta por 2 fuentes tipográficas sanserif , “Kaneda Gothic Extrabold” para el logotipo de la página, que le dará solidez al ser generalmente para títulos o textos grandes. “Bahnschrift” en 2 variaciones, bold para títulos principales y light para textos largos como las descripciones. Se optan por estos estilos para no generar una saturación visual en el diseño.

Figura 25

Fuentes tipográficas

Texturas y ornamentos

Se emplearon texturas varias y ornamentos como flechas, reflejando el dialogo del entorno callejero y los graffitis, utilizando también textos con palabras que se suelen ver en el contexto del graffiti.

Figura 26*Texturas y textos en dialogo con el graffiti****Paleta de color***

Se opta por una paleta de color complementaria, para manejar diferentes contrastes y también el uso del color en diferentes tonalidades y transparencias.

Figura 27*Paleta de color***Decisiones simbólicas*****Logotipo***

Se utiliza en el logo la palabra “Suacha” debido a que, culturalmente hablando, fue un homenaje que se hizo a los muiscas indígenas que habitaron en el municipio de Soacha

y lo decían con la letra “S” ya que es originalmente es “Xuacha” que en lengua chibcha significa “Varón del sol”, a su vez en relación a los artistas del municipio tienen un gran sentido de pertenencia y suelen usar el término “Suacha” constantemente para sus obras.

Figura 28

Logotipo Suacha en fuentes urbanas

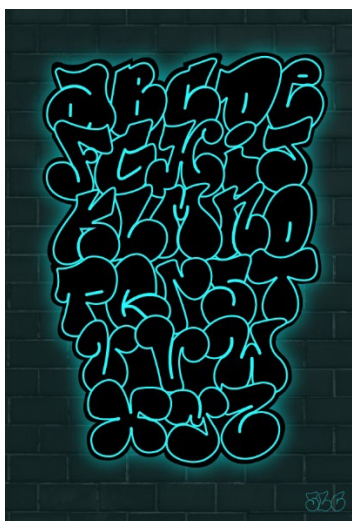
Decisiones Funcionales

Presentación de la fuente

La presentación de la fuente se desarrolla en procesos anteriores que será necesaria para mostrarla a manera de galería en la pagina web.

Figura 20

Presentación de la fuente

Nota: Elaboración propia

Página web

Se elabora de manera que tenga un estilo sólido, limpio, pero que maneje un contraste con el concepto urbano, no muy saturado pero llamativo, ya que el objetivo es que lo que más resalte sean las fuentes tipográficas presentadas, se elabora acorde al mapa de navegación, con sus diferentes apartados.

Figura 29

Inicio

Nota: Elaboración propia

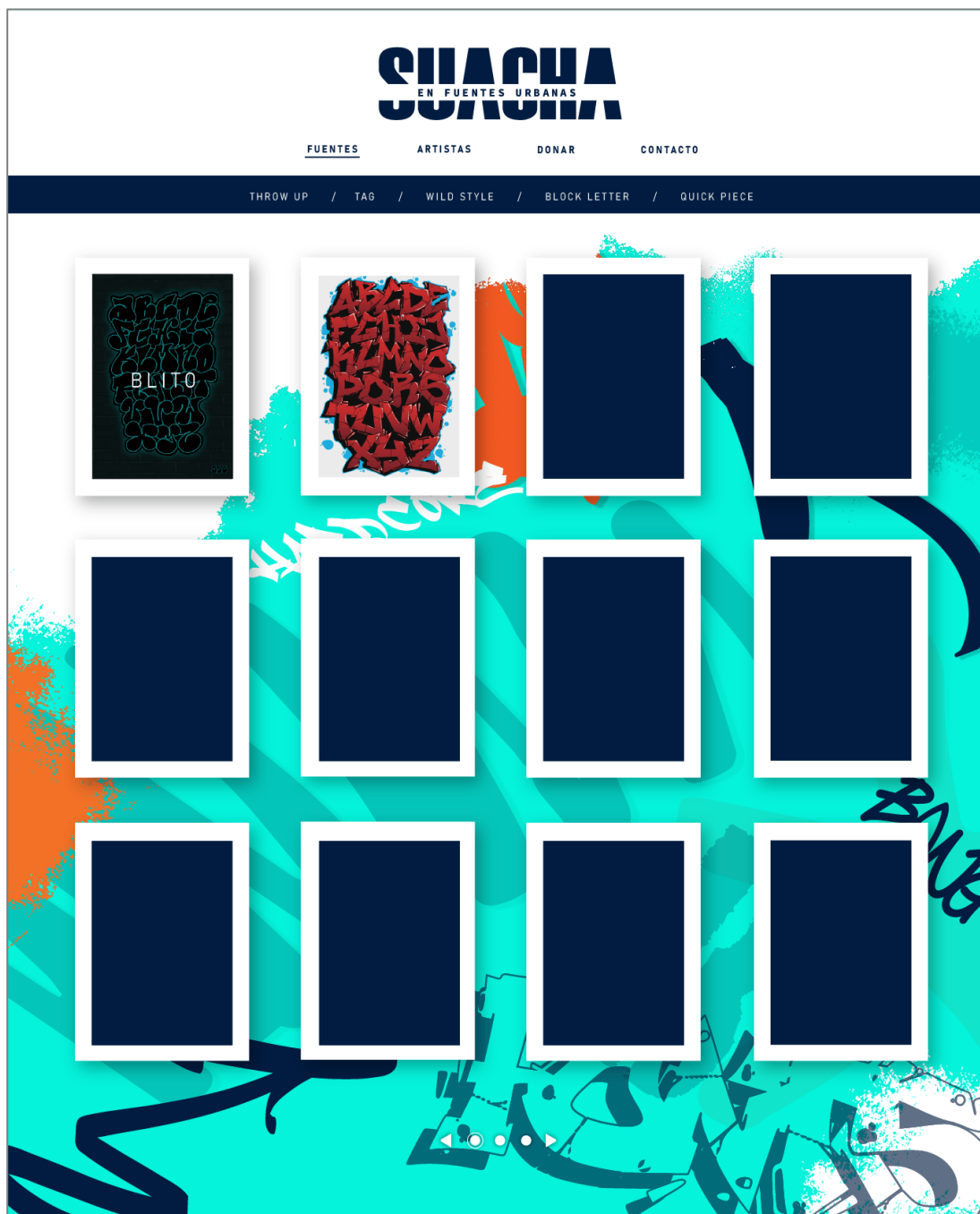
Figura 30*Fuentes**Nota: Elaboración propia*

Figura 31

Artistas

Nota: Elaboración propia

Figura 32

Descripción artistas y fuente

SHACHA
EN FUENTES URBANAS

FUENTES ARTISTAS DONAR CONTACTO

BLITO

El graffiti salva vidas, transforma los pensamientos negativos, busca canalizar esas emociones y lleva a construir algo, se construye una identidad.

Es un arma brutal, de impacto visual, a traves de el podemos transmitir un mensaje, con esto poco a poco se esta llegando a poblaciones muy generales, hay que abordarlo de manera muy responsable para que se trasmita de la manera correcta y pueda visibilizarse

BLITO FONT

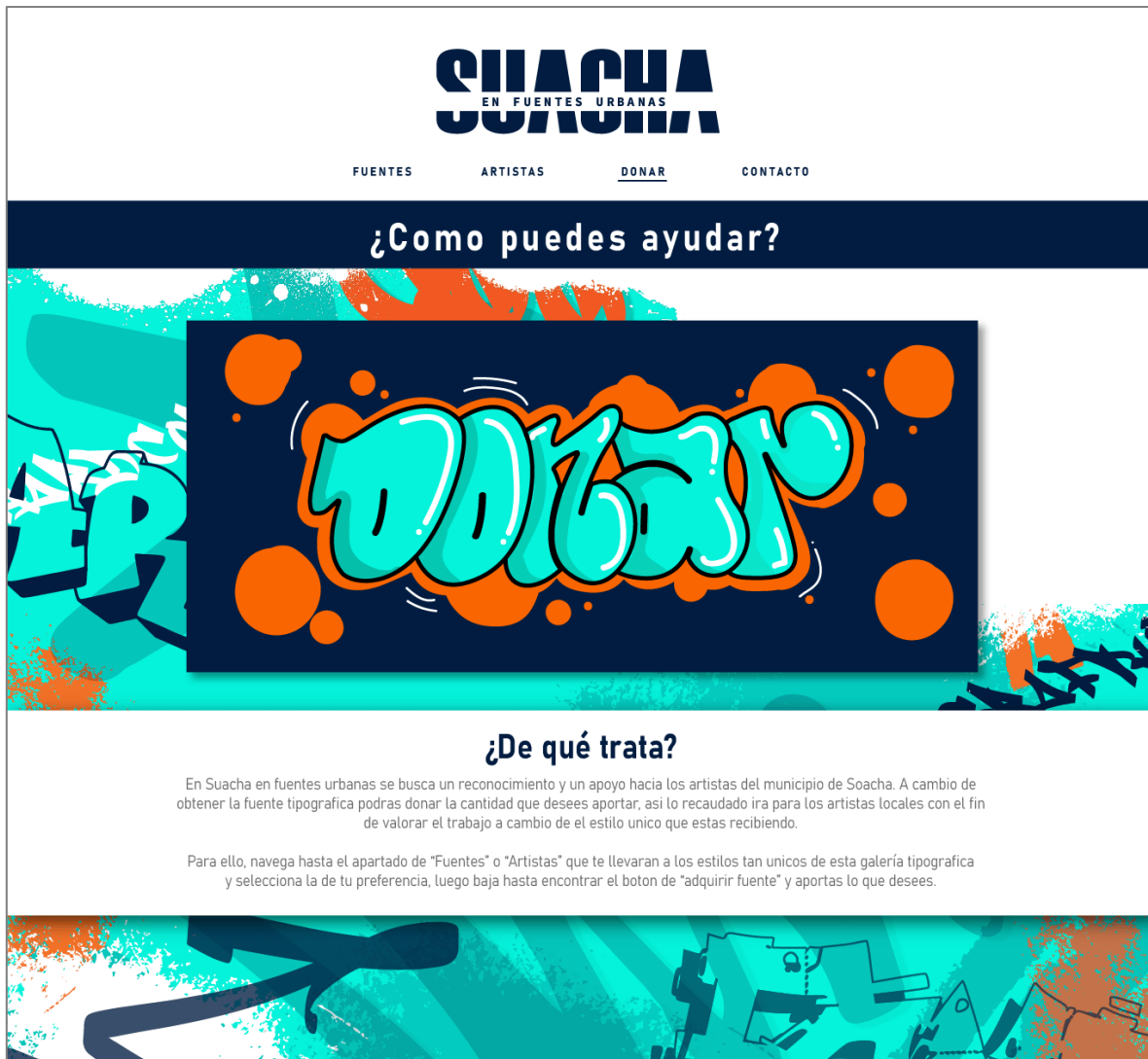
a	b	c	d	e	f	g	h
i	j	k	l	m	n	o	p
q	r	s	t	u	v	w	x
y	z						

OBTENER FUENTE

Nota: Elaboración propia

Figura 33*Contacto**Nota: Elaboración propia*

Figura 34*Suacha en fuentes urbanas**Nota: Elaboración propia***Figura 35***Donar*

Nota: Elaboración propia

Por último, para dar cierre a la fase de expansión, se le envió la fuente desarrollada a diferentes diseñadores, fotógrafos, artistas y demás y se les pidió utilizarla de manera libre, simulando el proceso de haberlas adquirido por medio de la página web, con esto, se pierde el control en los mensajes elaborados con la fuente y comienza su reproductibilidad y su expansión, dando como resultado las múltiples e inimaginables perspectivas que se pueden dar de la fuente tipográfica, justo como se mencionaba en párrafos anteriores con John Berger. Los resultados fueron los siguientes:

Figura 36

Prueba de fuente (Juan Sebastián Aguiño)

Figura 37

Prueba de fuente (Valentina Rodríguez)

Figura 38

Prueba de fuente (Juan Pablo Dueñas)

Figura 39

Prueba de fuente (Blito)

Figura 40

Prueba de fuente Instagram (Blito)

Figura 41

Prueba de fuente Instagram (Juan David Borrego)

Figura 42

Prueba de fuente (María paula Martin Peña)

Figura 43

Prueba de fuente (María Fernanda Hernández)

Figura 44

Prueba de fuente (Sara Lucia Obando Bareño)

Figura 45

Prueba de fuente (Juan Sebastián Molano)

Conclusiones

Los resultados obtenidos de pasar el graffiti al Diseño tipográfico por medio de una fuente tipográfica para luego ser llevada al espacio digital, cumple con uno de los aspectos mas importantes del graffiti, experimentar. Con esto la fase de expansión demuestra como surgen diferentes perspectivas y resultados de la fuente tipográfica al ser utilizada por personas de otras áreas, oficios o profesiones, demostrando su llegada a públicos más amplios.

Observar como un fenómeno que muchas veces puede ser caótico, pero a su vez tan experimental a grandes rasgos, trasgresor y que se adapta fácilmente al constante cambio que tiene el mundo, lo hace incontrolable al querer cubrir cualquier espacio que sea posible. Pero al mismo tiempo ese cambio constante y esa adaptabilidad son las que hacen que necesariamente pueda ser controlado, ya que si el graffiti quiere seguir expandiéndose muchas veces tendrá que someterse a una “matriz” que lo regule, y que probablemente seguirá rompiendo porque si cualquiera pudiera hacer graffiti, de lo contrario ya no tendría sentido hacerlo.

Bibliografía

Benjamin. W. (1935). La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. Editorial Itaca.

Berger. J. (1972). Modos de ver. GG

Márquez, I., (2017). Del muro a la pantalla: el graffiti en la cibercultura. CIC.

Cuadernos de Información y Comunicación , 22 (), 95-106.

<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=93552794009>

Briceño. A. (2018). Percepción del espacio público. Paisaje urbano y espacio público como expresión de la vida cotidiana. Volumen (20). (P.10-19).

<http://dx.doi.org/10.14718/RevArq.2018.20.2.1562>

Campos, C. (2011). Atlas ilustrado de graffiti y arte urbano. Susaeta Ediciones.

Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana [CNSCC]. Ley 1801 de 2016.

Artículo 140. 29 julio de 2016 (Colombia).

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=80538>

Fercozzi.com (2023) <https://fercozzi.com/>

Fundación Arrels (2018). <https://www.arrellsfundacio.org/es/colaborar/homelessfonts/>

Gálvez. F.(2004) Educación tipográfica, una introducción a la tipografía.

Gándara. L. (2020). El graffiti hip hop en R. Bein, A. Silvestri (Ed.), *Graffiti* (1ª ed., pp. 25-126). Edudeba.

<https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=YBv8DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA9&dq=Que+es+el+graffiti&ots=8YoWhPndZw&sig=hODSTCQ8Jqshu62W5pYV9mzP9W8#v=onepage&q&f=false>

- Google. (s.f.-a). [Puente vehicular terreros]. Recuperado el 29 de noviembre de 2023 de <https://www.google.com/maps/@4.58997,-74.198527,3a,75y,330.28h,91.64t/data=!3m6!1e1!3m4!1sjtfeUAL1vYtRtPykWumx-g!2e0!7i16384!8i8192?authuser=0&entry=ttu>
- Google. (s.f.-b). [Puente vehicular terreros]. Recuperado el 29 de noviembre de 2023 de <https://www.google.com/maps/@4.58997,-74.198527,3a,75y,330.28h,91.64t/data=!3m6!1e1!3m4!1sjtfeUAL1vYtRtPykWumx-g!2e0!7i16384!8i8192?authuser=0&entry=ttu>
- Gonzalez. K. y Lopez. X. (2021). El espacio digital como espacio publico en A.Estan y L. Fernandez (Ed), Diseño institucional e innovaciones democráticas. Editorial UAA. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=862879>
- Lopez, D. (2021). Bogotá: Graffiti y arte urbano, dos protagonistas de la selva de cemento. *El tiempo* <https://www.eltiempo.com/bogota/bogota-grafiti-y-arte-urbano-dos-protagonistas-de-la-selva-de-cemento-612861>
- Luque Rodrigo, L., & Moral Ruiz, C. (2021). Apropiaciones artísticas del espacio público: del graffiti, artivismo urbano y arte relacional, a la ocupación simbólica cibernética. *Arte y Políticas de Identidad*, 25(25), 118–142. <https://doi.org/10.6018/reapi.506241>
- Manzanas. J, 12 de marzo de 2022. Las principales características y elementos del hip hop. *Ok diario*. <https://okdiario.com/curiosidades/principales-caracteristicas-elementos-del-hip-hop-2695874#:~:text=El%20hip%20hop%20es%20un,%2C%20turntablism%2C%20breaking%20y%20graffiti.&text=En%20los%20a%C3%B1os%2070%20se,de%20este%20estilo%20de%20vida>

Salazar. C. 5 de noviembre de 2021. Graffiti, identidad de la urbanidad. *Revista Brújula*).
<https://revistabrujulamx.com/graffiti-identidad-de-la-urbanidad/05/11/2021/>