

**TRANSESTÉTICA DEL GRAFITI
EN LA DINÁMICA
SOCIOEDUCATIVA. UNA VISIÓN
POSTMODERNA. ¿Ilusión o desilusión
estética?**

Autora: Merling Oberto
merling07@gmail.com

RESUMEN

El presente ensayo desarrolla la posibilidad de generar una aproximación teórica a la transestética del grafiti, a tal manera de incluir o no “Street art” (arte urbano) en la dinámica Socioeducativa, a nivel de media general en debate a la propuesta de Baudrillard, J (1977) “El complot del arte”. Asimismo, la revisión bibliográfica y el contacto con los protagonistas de la acción, permitió la sustentación del basamento teórico y metodológico desde el enfoque socio crítico de investigación acción-participante, permitió la interpretación y comprensión del objeto de estudio, la población estuvo conformada para esta primera fase por treinta (30) docentes en función artes plásticas adscritos al Ministerio del Poder Popular Para La Educación en Municipio Barinas estado. Barinas, a los cuales se suministro Técnicas teóricas-práctica del arte urbano a partir de la transestética. Los primeros hallazgos permitieron conocer la importancia de incorporar cánones estéticos postmodernos como pegatinas, estencil, spray, aerógrafo entre otros; yuxtapuestas al esteticismo plástico tradicional, los actores se mostraron motivados a medida que se aplicaban las técnicas de la transestética, además de permitir el debate entre lo que es “arte y no arte”, en otras palabras, ilusión o desilusión estética.

PALABRAS CLAVE:
Transestética del
graffiti,
socioeducativa,
postmoderna

**TRANSESTHETICS OF GRAFFITI IN SOCIO-EDUCATIONAL DYNAMICS.
A POSTMODERN VISION.
Illusion or aesthetic disillusionment?**

Author: Merling Oberto
merling07@gmail.com

ABSTRACT

The present essay develops the possibility of generating a theoretical approach to the graffiti transposition, such as to include or not "Street art" in Socio-educational dynamics, at the general media level in debate to Baudrillard's proposal, J (1977) "The plot of art". The bibliographic review and the contact with the protagonists of the action allowed the support of the theoretical and methodological basis from the sociocritical approach of action-participant research, allowed the interpretation and understanding of the object of study, the population was conformed for this first Phase by thirty (30) teachers in function plastic arts attached to the Ministry of Popular Power for Education in Barinas state. Barinas, to whom theoretical-practical techniques of urban art are supplied from the transesthetics. The first findings allowed to know the importance of incorporating postmodern aesthetic canons such as stickers, stencil, spray, airbrush among others; Juxtaposed with traditional plastic aestheticism, the actors were motivated as they applied the techniques of transaesthetics, in addition to allowing the debate between what is "art and not art", in other words, aesthetic illusion or disappointment.

KEYWORDS: Graffiti Transesthetics, Socio-educational, Postmodern

PLANTEAMIENTO INTRODUCTORIO

La transestética es el híbrido donde se yuxtaponen dos realidades ambivalentes; el grafiti y las artes plásticas, su lenguaje y escenarios expone códigos universales, en representación a lo concreto, por ejemplo la ilustración de un personaje, paisaje o la desfiguración de una imagen-concepto, mientras que los “tags” o “writtings” presenta un léxico confuso y en ocasiones difícil de interpretar por sus formas diversas.

A lo sumo, el grafiti ha dado paso al gran museo de la calle, que nos proporciona un espacio para interactuar con la obra entre los que son afines al movimiento y los que en contraposición generan sentimientos negativos sobre la tela de concreto, a pesar de las restricciones de las autoridades el artista del spray solo suma territorios; dando paso al gran museo de la calle, situación que han descrito Gama y León (2016) en Colombia, en una investigación sobre el arte urbano desarrollado en la ciudad de Bogotá comentan sobre el

hecho creativo e ilegal del artista de concreto, tomado como vandalismo para unos y para otros la recreación de la estética urbana generando una ciudad con paredes hablantes que establecen un diálogo continuo con el arte.

Por tanto, la estética postmoderna en referencia al grafiti se encuentra marcada por el vertiginoso desarrollo técnico, las intensas transformaciones socio-políticas, los planes de la nación, enfatizado en la cultura y los impulsos del nuevo orden económico, han generado un constante performance de reflexión sobre posibles accesos a esta realidad, su desvelamiento y cuestionamiento, de la actividad artística con su entorno, los elementos expuestos, renuevan el sistema del arte en general, proponen plantear nuevos problemas e interrogantes a todos los agentes involucrados en su práctica, de allí la importancia de desarrollar la transestética desde el contexto educativo a fin de vincular ambas prácticas en pro de la educación muralista y con ello la reorganización

espacial urbana con contenidos educativos.

Consideraciones Previas

El grafiti, se ha entronizado (se encuentra en el trono estetizado; rey de las nuevas tendencias del arte urbano) como movimiento juvenil, mientras que la transestética alberga un conjunto de elementos formativos a través del muralismo, léxicos del diseño gráfico como la rotulación, las pegatinas, aerógrafo, además de cánones plásticos, punto y línea sobre el plano, elementos de expresión plástica: color, textura, forma, brillo, nitidez, perspectiva, escala tonal, entre otros, así disposición de técnicas de la pintura y el dibujo.

Desde estas perspectivas, el grafiti, presenta sus cimientos en Nueva York, a finales de los años sesenta, sus protagonistas escribían sus nombres en las paredes de la ciudad, empleando pseudónimos seguidos de un número. Uno de los pioneros fue *Taki 183*, quien plasmaba su firma dentro y fuera de los vagones del tren, siguiendo este ejemplo, ante la necesidad de destacar unos sobre otros, comenzaron a surgir diferentes

estilos y técnicas como 3D, orgánicos, characters (personajes) entre otros.

Del mismo modo, en cada ciudad se conjugó un estilo-tendencia particular; mientras en Venezuela las primeras oleadas grafiteras se realizaron en Caracas, producto del encuentro con viajeros a estas zonas proyectado a una manifestación expansiva hacia las principales ciudades, inicia con los escritos "tags" y luego se afianzó en el grafiti-mural, recreadas en el surrealismo, dadaísmo, abstraccionismo, hiperrealismo, hasta llegar a las nuevas figuraciones plásticas, como el pop art, arte povera, art kichits, por esta razón, la intención principal de la primera fase de la investigación en curso fue suministrar a los docentes en función artes plásticas, herramientas estético-sensitivas sobre los murales urbanos, vista desde la transestética como ente elevado y transformador de la realidad pictórica escolástica (tradicional).

Desarrollo Argumental

Hacia La Comprensión De La Transestética Del Grafiti En La

Dinámica Socioeducativa. Una Visión Postmoderna

A nivel educativo en América latina se encuentra gestando una serie de metamorfosis, en sus diversos escenarios como las reformas curriculares, tecnológicas, culturales y modelos pedagógicos innovadores a la par de las estructuras socio-históricas gestadas por el hombre en la era de la complejidad, donde el “*aprender-aprehender*” se transforme en camino de búsqueda multi-inter-intra-transdisciplinarias por medio de metodologías interactivas, participativas y estimuladoras en pro de la formación de un ser integral, crítico y creativo, en un constante performance de identidad y reflexión, que demarquen su territorialidad desde la noosfera pedagógica generando con ello aprendizajes significativos desde la gran aula abierta ciudadela, planteado en Sánchez (2010) aprendizajes con talentos en pro del desarrollo creativo-formativo.

En consideración a lo expuesto, este estudio desarrolló como hipótesis central la posibilidad

de generar una aproximación teórica a la transéptica del grafiti, a tal manera de incluir o no “Street art” (arte urbano) en la dinámica Socioeducativa, en la apertura de la hibridación de conocimientos como contenido interdisciplinario-formativo propuesto en el nuevo diseño curricular (2016-2017) del Ministerio del Poder Popular para la Educación venezolana, en pro de la masificación de las artes y la calidad de la enseñanza, orientados por los planes, programas y proyectos de la Nación, sustentado por la instrucción viceministerial (035) “Artes Visuales en el nivel de media general, desde los espacios educativos en su entorno social-histórico.

Diferencia entre grafiti y muralismo

Es importante señalar que a medida que se aplicaron estrategias teórico-prácticos sobre el grafiti tradicional y la transeptica se escenificaron concepciones en los protagonistas de la acción sobre el mismo debido a que se ha concebido desde sus orígenes como un acto vandálico o de rebeldía a pesar de sus

cimientos en los “tags” también se desarrolla el muralismo en sus diferentes dimensiones y estilos, desde un eje educativo, debido que se constrúan sobre el lienzo de concretos temas educativos de fácil interpretación al transeúnte.

Aunado a esta situación surgió la interrogante ¿Cuál es la diferencia entre muralismo y grafiti? De una u otra manera, ambos son formas de expresión y comunicación, sin embargo, el mural proyecta un mensaje claro, sociocultural que puede llegar a ser formativo como las gestas independentistas personajes heroicos, sociales y publicitarios autorizados, mientras el grafiti pueden ser solo rayas, inscripciones o firmas, en ocasiones difíciles de decodificar por el receptor, incluso hasta por los mismos artistas del concreto ya que cada grupo puede tener un sistema de códigos particulares, característico de su movimiento. En torno a este debate un mural puede tener un contenido educativo, se puede incluir en el currículo, técnicas del grafiti a fin de reterritorializar espacios urbanos con contenidos sociales.

Ahora bien, el grafiti es una palabra italiana viene del diminutivo *grafito* significa marca o inscripción hecha en la pared recreadas en las técnicas y materiales que incluyen, plantillas (esténcil), posters, murales, pegatinas, para esta investigación el eje de la acción es el *Postgraffiti* anclado a la transestética contemporánea, que va más allá de la academicismo y la norma, “ fase experiencial rizomático”, creando nuevas formas y contenidos en una concepción lúdica de lo conocido sin autorización en forma de protestad, tribus que cohabitan en la ciudad que para ellos significan “grandes cajas de plusvalía como animales en la ciudad peleando el derecho a ser respetados y valorados” reclamando su espacio. El arte urbano en le contexto educativo se ha apertura como un gran espacio para la comunicación, cada día son más los jóvenes que se suman a estos movimientos, Así pues Bou (2010) en correspondencia a lo señalado:

El street art convierte las calles de las grandes ciudades en exposiciones de arte al aire libre,

produciendo un impacto socio-cultural que permite una comunicación más universal, pues las personas que nunca antes habían pisado un museo quedan absorbidas por esta macro-producción artística. (p.11).

Bajo tal referencia, el grafiti desde la transestética genera un espacio comunicativo educativo que embelleció plazas y espacios comunitarios institucionales del estado. Barinas, en una exposición de arte al aire libre cambiado el aspecto de los “tags” por lienzos de concreto, con imágenes del currículo de media general, Por esta razón, Baudrillard (2007) como referencias de las nuevas prácticas artísticas se preguntaría, observando al grafiti ¿ilusión o desilusión estética? El arte se encuentra viviendo un etapa embrionaria mutable, transestética, marcada desde el cubismo con collages y ensamblajes, postconceptualistas.

Desde la iconoclastia de Marcel Duchamp (dadaísmo), Andy Warhol (pop art), mujer-objeto y sus

reproducciones en serie, la dicotomía vida-arte, arte conceptual, art kchits, body art, op art, instalaciones, entre otros, el arte se encuentra “cogitando” en el dogmatismo de un nuevo sensorium expresivo a través del lenguaje plástico aupado en el maquillaje corporal, postgrafitti, en la horizontalidad del individuo que crea-imprime sobre telas de concreto, lienzos corpóreos generando en su esencia, emociones, sensaciones, a efecto del espectador-estética del emisor-receptor. Para Baudrillard (1977):

El mundo tal como es, es inmanente, es ilusión, es decir es apariencia pura. Una de las realidades...son precisamente las estrellas. Nunca tenemos su representación real pues, dada la velocidad de la luz, nos llega con cierto desfase, cierta distorsión: las estrellas siempre están ausentes en el momento en que nos las representamos. Esta es la ilusión radical del mundo y reside en el hecho de que las estrellas ya están apagadas cuando percibimos su luz. Esto es cierto también para los objetos más cercanos... (P.P.102-103).

Al considerar el arte de vanguardia, desde el cual la belleza no es única y absoluta, irrumpe constantemente en el canon adorniano de lo esotérico y placentero de la obra artística, actualmente desomatizada, desublimada, como lo indica Baudrillard (ob. Cit) en la propuesta de la teoría estética contemporánea, desmitificada por las nuevas tendencias, como el caso del grafiti trasladando los museos a las calles, cabe preguntarse ¿Cuántos jóvenes acuden al museo actualmente? O mejor aún, ¿Cuántas personas encuentran un acercamiento del arte a partir de lo urbano en cualquiera de sus ramificaciones? En consideración a las interrogantes muchas personas llevan en su cuerpo el arte (tatuajes, maquillaje corporal) feticheándose en mercancía, como reencuentro de la identidad perdida por el arte.

Generando consumismo y desdoblación por la antigua academia, que se sucumbe en los brazos del Hades en un eros ya perdido. Schnitman (1998) "El arte no tiene monopolio de creación pero lleva a su

punto extremo una capacidades invención de coordenadas mutantes, de engendramiento de calidades inesperadas". (P. 33). Cualidades que a menudo vemos en algunos grafiteros que procuran desde sus paletas multicolor plasmar murales que generen un hecho comunicativo, como la desarrollada en la fase de aplicación de la transestética <grafiti-mural con contenido educativo> a diferencia a los "tags" cuya inscripción va más a la búsqueda personal del autor a marcar su propio territorio ya que en algunos casos el mensaje es poco claro a menudo indescifrable incluso para su propio gremio ya que solo parte de su ego.

Transestética Del Grafiti: Se entroniza como la hibridación del grafitismo tradicional y la transversalidad de las artes plásticas, diseño gráfico, en las cuales se fecundan las formas puras e indiferentes del arte, apariencias resultantes de una nueva estética. La ilusión del arte que provenía de su facultad de oponerse a lo real inventando otra escena, actualmente, comenta: *Baudrillard, (2007)* "es

imposible porque las imágenes ya no pueden imaginar lo real, ni transfigurarlo, sino que han pasado a formar parte de las cosas, se han vuelto ellas mismas reales” (P. 105). La imagen se ha convertido en realidad virtual de transparencia y de visibilidad total como consecuencia, el dominio de la ilusión y de la desilusión, se ha vuelto imposible el juicio estético.

A lo que Kant (1992) interviene entre el juicio de lo bello y lo feo en la esencia de lo concreto y lo efímero en la gran obra amalgamada en el concreto lo que reúne el abanico de lo estético y lo estetizado entre lo que se considera arte por su elaboración o el grafiti por la unanimidad del hecho creativo, Baudillard (2007), en consideraciones al juicio estético de la gran obra de arte, añade que no existen patrones o consideraciones al juicio o al placer estético cada una de ellas subsiste por si misma, sin secretos, solo dispuestas para ser codificadas desde el lente del espectador. En otras palabras la liberación de la líneas, las formas, el color, el valor

estético que propugna la tranestética del grafiti, yuxtapuestas en culturas y estilos diversos como una asunción de los modelos de representación el juicio entre el arte y no arte en un subí y baje constante juego de seducción artística.

Visión Postmoderna: Se refiere a las prácticas urbanas contemporáneas, Así Golvano 2013. En su Publicación titulada: De la Acción Restringida al Espacio Político de Arte. UPV/EHU. Fac. Filosofía y CC. San Sebastián. Planteo: El cambio de contexto social-histórico que se inicia en la transición política afecta a las relaciones o interacciones que se dan entre los artistas, sus elecciones estéticas y prácticas, y ese nuevo contexto. Como las enunciadas en la tranestética, tales como elecciones de la técnica y modalidades híbridas ejecutadas por el artista, de las tensiones entre su condición autónoma o heterónoma, o de la problematización del papel del arte en la situación contemporánea.

Dinámica Socioeducativa: Puesta en práctica de la “transestética del grafiti” en docentes, para lograr

superar problemas académicos como equipo generador de una cultura de calidad educativa. De esta manera, Vega (2012), estudio el uso del lenguaje visual publicitario que confirman que éste en efecto puede ser utilizado para comunicar y construir identidades culturales basadas en la imagen, en otros ámbitos de nuestra realidad social y cultural, en este caso, el "Street Art". Así, durante el despliegue de la transéctica del graffiti se aplicaron estrategias teóricas y prácticas con fines socio-educativos del graffiti y artes plásticas en diferentes plazas e instituciones educativas de la ciudad con imágenes de gestas independentistas, paisajes personajes heroicos entre otros proporcionando al espectador un medio de comunicación permanente.

Bajo tales argumentos, el graffiti es una forma de recuperar y paginar, en nuestra cultura a comunidades y temas negados, estigmatizados. Su abordaje requiere de una perspectiva antropológica básica; estudiar la sociedad describiendo y explicando similitudes

y diferencias culturales; o realizando – incluso- comparaciones transculturales. Asimismo, se buscó potenciar en la comunidad el desarrollo de habilidades y destrezas, creativas y de oficio; al fortalecer su razonamiento crítico ante la realidad plástica visual volcada al contexto social; la cual se dotaron e intercambiaron experiencias en la puesta en práctica de un plan estratégico realizado en siete (07) secciones registradas en diarios de campo y fotográficos con los grafiteros, diseñador gráfico, artistas plásticos y docentes en función artes plásticas.

Estableciendo por parte de los docentes participantes las herramientas necesarias para usar estos elementos como recursos expresivos; y, por último, se sensibilizaron para el disfrute del entorno natural, aportando los conocimientos, habilidades, estrategias, técnicas y actitudes a los niños, niñas, jóvenes/as y población en general.

APROXIMACIÓN CONCLUSIVA

Como base del avance de la investigación se realiza esta aproximación conclusiva en la puesta en escena de la transestética del grafiti en la dinámica Socioeducativa, se fundamentó en una percepción que supera la estética tradicional donde se dispuso una gama de estrategias para recrear una transformadora teorización y praxis del grafiti desde el contexto educativo; los resultado entretejieron a su paso la siete (07) grafiti-mural en diferentes espacios alternos a las instituciones educativas.

Estos argumentos desvelaron la hipótesis propuesta sobre, la necesidad de incluir movimientos sociales de vanguardia en los contenidos de estudio de media general en las asignaturas de artística o para tal caso en Patrimonio y Arte, según el nuevo Currículo (2016-2017). “Desde una educación de equidad, para todos con igualdad de participación y protagonismo”. En el desplazamiento de la técnica y la importancia del estudio para

innovación curricular y pedagógica, generando con ellos eidética.

A partir de estas consideraciones, Baudrillard, se preguntaría entonces el grafiti es una ¿ilusión o desilusión estética? O más bien, el arte hibridizado a partir de otro medios alternos al arte como el diseño gráfico.

Finalmente, los actores sociales han identificado al territorio como sustrato y regenerador de su cultura, de la palabra, expresada en símbolo y los significados que el adquiere en su intercepción bien particular en la cotidianidad.

Por último, el arte es un punto de construcción cuyo lugar no está patentizado en el tiempo homogéneo y vacío, demarcado en la instantaneidad que se articula como un camino para el encuentro de culturas urbanas y la estética academicista, en una creación colectiva que se aglutina en el conocimiento y la técnica producto del arte contemporáneo; a lo que Baudrillard, contemplaría en Mafessoli (2004), *"solo el arte constituye la máxima potencia cultural, la única capaz de ejercer una influencia*

profunda y duradera"(P.86) esta dirige al público una imposición que lo confronta directamente y lo invita a hacer su vida más rica y significativa.

El mundo contemporáneo la cultura "street art", pareciera entronizarse a través del graffiti, tattoo, maquillaje corporal, reggaetón, hip hop, el teatro urbano. Por tanto se hizo necesario durante la primera etapa de esta investigación fomentar la presencia del arte en las instituciones educativas, a través de distintas experiencias estético-sensitivas, sobre las Artes la cual permitirá a niños(as) y jóvenes(as) estar en contacto con esta producción humana, recreándose en un nuevo sensoriom la transéctica del graffiti.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICA

- Adorno y Benjamín (1969) **Teoría Estética**. Madrid. Editorial Tradicional
- Baudrillard Jean (2007) **El Complot Del Arte**. Ilusión Y Desilusión Estéticas, Buenos Aires. Amorrortu, 125 páginas.
- Baudrillard, J. **La Ilusión y la Desilusión Estéticas**. Ed. Sala
- Mebdosza, Caracas, 1997, pp. 101-102.
- Baudrillard, Jean (1987): **Cultura y Simulacro**, Barcelona, Kairós
- Bou, L. (2010) **Barcelona Street Art**. Barcelona. IJB Ediciones.
- Gama M y León F, (2016) **"Resignificación De Street Art O (In) Cultura Bogotá Arte Urbano O Graffiti**. Entre la ilegalidad y la forma artística de expresión A la Universidad Militar Nueva Granada
- Golvano (2013). **En su Publicación Titulada: de la Acción Restringida al Espacio Político de Arte**. UPV/EHU. Fac. Filosofía y CC. San Sebastián.
- Instrucción viceministerial de las Comunidades Educativas y Unión con el Pueblo 035. Artes Visuales.). Ministerio del Poder Popular Para la Educación. Venezuela.
- Kant Emmanuel (1992) **Crítica de la Facultad de Juzgar**. Editorial Monte Ávila.
- Maffesoli Michel. (2004)**El Tiempo de las Tribus**. El ocaso del individualismo en las sociedades Posmodernas Traducción de Daniel Gutiérrez.
- Sánchez, A (2010) **"SIGNIFICADOS Culturales Del Graffiti a la Luz de la Narrativa de Graffiteros Bogotanos"**. Facultad de Psicología–Pontificia Universidad Javeriana.

Schnitman D, (1998) **Nuevos Paradigmas Culturales y Subjetividad.** Editorial. Paidós. Buenos Aires.

Vega (2012): **Lenguaje Visual Publicitario como Sistema de Comunicación en el Street Art: Creación y Difusión.** Universidad Autónoma de Barcelona