

CATEDRA VIRTUAL PARA LA INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA

ARTE Y SOCIEDAD

Expresiones artísticas como reflejo del contexto histórico-social en las ciudades de La Paz, Mendoza y Valparaíso durante el período 2010-2012.

Universidad de Valparaíso

Macarena Arias

Bárbara Riquelme

Universidad Mayor de San Andrés

Ángela Cañaviri

Universidad Nacional de Cuyo

Andrea Bauco

Introducción

El tema que este informe de investigación pretende desarrollar y presentar lleva por título “Expresiones artísticas como reflejo del contexto histórico-social en las ciudades de La Paz, Mendoza y Valparaíso durante el período 2010-2012”, de acuerdo con la situación social que se está viviendo, y que este grupo ha podido observar, en medio de la población boliviana, argentina y chilena.

El proceso de hacer arte implica la adopción de técnicas, métodos y estilos por parte del artista. Es un proceso detallado y minucioso donde se aplica toda la creatividad necesaria para lograr una creación propia. A través de la historia, se han conocido muchos tipos de arte, y en estos es posible ver el desarrollo de ciertas técnicas e instrumentos utilizados.

La interrogante surge en torno a la visión que existe sobre el arte como una disciplina rigurosa y estricta, limitando, la mayoría de las veces, su función social. La problemática que se genera pretende responder a la pregunta ¿Es preciso limitarnos a ver los aspectos técnicos y estilísticos del arte o debemos buscar en éste el trasfondo social que hay implícito? Las manifestaciones artísticas que se pueden encontrar en los vestigios que, a lo largo de la historia, han dejado innumerables grupos humanos, nos permiten adentrarnos en sus pensamientos y sus intenciones, lo que nos hace pensar que en el presente la realidad sigue siendo similar, y que el ser humano, individual y colectivo, sigue buscando formas e instancias de comunicarse.

Por lo anterior, y a modo de justificación, es preciso realizar este estudio de investigación, primero, porque no se han llevado a cabo investigaciones que relacionen la realidad histórico-social en Bolivia, Argentina y Chile en torno a las expresiones artísticas existentes, y segundo, de acuerdo con una necesidad personal de las integrantes de este grupo en relación a las diferentes coyunturas que se viven en los tres países implicados, coyunturas por las cuales la sociedad se ha manifestado de diferentes formas; mediante marchas, protestas, huelgas, y, por observaciones personales, mediante expresiones artísticas como grafitis, fotografías y pasacalles. En Latinoamérica en general, y en La paz, Mendoza y Valparaíso en particular, la sociedad se está manifestando, las personas están demostrando sus descontentos y sus miradas críticas de diferentes formas. De acuerdo con la situación explicada, no nos es posible obviar la realidad que nos aqueja, sino que por el contrario, es necesario indagar en ella y tratar de buscar explicaciones... Explicaciones que las diferentes manifestaciones artísticas nos pueden entregar.

Para responder a la presente interrogante, los objetivos que se perseguirán en este trabajo serán: Primero de forma general; Entender la significación del arte como un instrumento de expresión social y, por otro lado, de forma más

específica; Analizar las diversas prácticas artísticas por medio de las cuales las sociedades de La Paz, Mendoza y Valparaíso, expresan, vehiculizan y comunican su cultura y pensamientos. El grupo se ha propuesto lograr estos objetivos para llegar, no sólo a conocer las expresiones artísticas que puedan existir, sino que, mediante este conocimiento, entrar en un análisis más profundo del contexto histórico-social que estas expresiones artísticas estén representando y manifestando. Así, la intención inicial es hacer un análisis teórico a través del contraste y el diálogo de ciertos autores, y posteriormente, un análisis de tipo empírico sobre situaciones reales observables en La Paz, Mendoza y Valparaíso. Análisis que llevará, finalmente, a una reflexión personal y grupal sobre el resultado al que el trabajo de investigación nos dirija. Reflexión como bolivianas, argentinas y chilenas, pero también, como latinoamericanas.

Para desarrollar este trabajo, y lograr cumplir con los objetivos propuestos, la metodología adoptada nos lleva, primeramente, a un rastreo bibliográfico en busca de autores que hayan investigado y reflexionado sobre el tema expuesto, que responde a un primer paso metodológico de tipo teórico, donde se presenta un contraste de bibliografías y fuentes, además de un análisis de conceptos de autores. Como un segundo paso en la metodología adoptada, y de acuerdo con la intención de analizar situaciones del mundo real en las tres ciudades, se hará un contraste de fuentes secundarias, revisión de periódicos y publicaciones en la prensa convencional y no convencional. Dentro de este punto, y especificando el tipo de fuentes secundarias utilizadas, se considerarán fotografías, videos, volantes, informativos, pinturas en murallas (o murales) y grafitis, entre otros.

Resumen/ Abstract

Durante los años 2010-2012 ha sido posible observar a la sociedad boliviana, mendocina y porteña manifestarse de forma crítica ante las condiciones sociales que les está tocando vivir. Las tres sociedades están respondiendo a situaciones económicas, políticas y culturales a través de distintos medios, tales como marchas, huelgas, protestas y paros. Si bien, estas han sido las formas convencionales de manifestarse, no es posible dejar de tomar en cuenta otras formas de expresión social no convencionales. Dentro de esta categoría enmarcamos a las prácticas artísticas, las cuales hemos considerado como un fiel reflejo del contexto histórico-social de cada población o grupo humano. En las prácticas artísticas los sujetos intentan dar a conocer su opinión, malestar, incomodidad, aprobación o desacuerdo, en resumen, intentan demostrar su pensamiento. Así ocurre en las ciudades de La Paz, Mendoza y Valparaíso donde las crisis sociales que se están dando han

producido que la sociedad, quizás pensando que las formas convencionales ya no son suficientes, se exprese mediante pinturas en murallas, grafitis, fotografías publicadas en las redes sociales y pasacalles, entre otros. Por esta razón, es posible llegar a la hipótesis de que las expresiones artísticas son el reflejo del contexto socio-histórico en las ciudades de Valparaíso, La Paz y Mendoza. Por lo que en las siguientes páginas se indagará y profundizará en la situación artístico-social que se ha dado en estas tres ciudades, o sea, en las prácticas artísticas que mayormente han sido utilizadas.

Desarrollo

En primer lugar, aclararemos el marco conceptual con el que trabajaremos, al menos con nuestros dos principales conceptos: arte y sociedad.

Sociedad:

Sociedad no es un concepto simple y mucho menos unívoco, en muchos autores la vinculación de este concepto con "cultura" puede confundirnos. Podemos comprender el concepto gracias a nociones generales como un grupo orgánico de personas, definidas en torno a un conjunto de actitudes o un espacio geográfico; podemos distinguir una sociedad de otra por medio del sentido común de base empírica, identificando aspiraciones en común de este grupo de personas o por el uso de símbolos comunes. Estas nociones son útiles, pero insuficientes si queremos hacer un trabajo acabado.

Karl Marx define la sociedad en torno a las relaciones de producción, comprobadas gracias a los medios de producción y las tecnologías en uso, *"en la producción social de su vida, los hombres contraen determinadas relaciones necesarias e independientes de su voluntad, relaciones de producción, que corresponden a una determinada fase de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales"*¹ Por lo tanto la definición de sociedad para el autor se basa principalmente en su dimensión material.

El concepto de Max Weber difiere totalmente del de Marx, para él la sociedad no se define por su dimensión material, si no por el conjunto de relaciones intersubjetivas de los individuos que a ella pertenecen.

Para Emille Durkheim el factor que define una sociedad es su nivel de cohesión. La explicación del autor se articula en torno al concepto de "cohesión social" y se ejemplifica en su estudio sobre el índice de suicidios en diferentes

---

¹ Marx, Engels. Prólogo a la contribución a la crítica de la economía política.

grandes ciudades. El "hecho social" nos remite a características comunes del grupo humano (actitudes y símbolos en común).

Para Louis Althusser el concepto clave dentro de lo social en la "Ideología". Para el autor el cemento cohesionador de la sociedad es la Ideología, la que mantiene la superestructura en su lugar, asegurando la reproducción del status quo. Rescata la concepción de la producción de la vida material de Marx, sumándole estos aspectos para aclarar el rol de los Aparatos Ideológicos del Estado.

Para Pierre Bourdieu, la sociedad ha sido entendida y explicada por lo que el llama "poder de los expertos", pero que sin embargo es insuficiente situarse en una sola mirada y en una sola interpretación *"Poner en evidencia los mecanismos de la moda intelectual en algunas de las sedes privilegiadas de la moda intelectual, utilizar los instrumentos del marketing intelectual, pero para hacerles transmitir precisamente lo mismo que habitualmente ocultan (...)"*² Con esto, el autor francés ha complejizado la discusión en torno al concepto.

Vinculando el arte con la sociedad, luego de las aclaraciones previas, podemos decir que debido a que dentro de la sociedad como entidad poblacional, existe una relación entre los sujetos y el entorno; ambos realizan actividades en común entre los ámbitos económico, político, cultural, deportivo y de entretenimiento, y es esto lo que les otorga una identidad propia. En la sociedad el sujeto puede analizar, interpretar y comprender todo lo que lo rodea por medio de las representaciones simbólicas que existen en la comunidad. Es decir, los símbolos son indispensables para el análisis social y cultural del espacio en que se encuentra el hombre y a partir de la explicación simbólica de los objetos se puede adquirir una percepción global del mundo. La sociedad de masas está integrada por diversas culturas y cada una tiene sus propios fundamentos e ideologías que hacen al ser humano único y diferente a los demás.²

En este trabajo nos abocaremos a una sola dimensión de la sociedad, las expresiones, específicamente las expresiones artísticas graficas comunes de encontrar en el espacio público.

---

² Bourdieu, Pierre (2000) Cuestiones de sociología. Ediciones Ismo. Madrid

Arte:

El arte "aprehende" artísticamente el mundo, la realidad social. Pero esa realidad social pasa por el tamiz del artista, por lo cual el arte no es esta realidad en sí, sino un reflejo altamente elaborado de la realidad social, tanto con la naturaleza como con las relaciones inter humanas. El arte debe ser libre de expresar la experimentación estética, capaz de sobrepasar las barreras ideológicas impuestas. Sin embargo a lo largo de la historia, el arte ha servido para contextualizar al artista en su entorno ideológico.

Las diversas manifestaciones del arte van de la mano con el pensamiento, las costumbres sociales, normas éticas, filosóficas, morales, culturales, etc. La necesidad de expresión y comunicación del hombre está dada por su medio, muestra su postura y visión personal de los vicios, defectos y deficiencias de los sistemas que encuadran su universo colectivo. Haciendo un llamado a la conciencia de su espectador, hacia un despertar de la sensibilidad. En otras palabras, no existe un arte "puro" libre de intenciones, especialmente en el arte callejero, en donde podemos encontrar los mensajes más auténticos de la expresión de la realidad social.

Según Jean Franco, en Latinoamérica el arte debe romper con el eurocentrismo y esa ruptura se ve principalmente en el concepto que surge del contexto. En las ciudades de Latinoamérica el arte define actitudes sociales: *"Por ello toda valoración de los movimientos latinoamericanos debe referirse también a las preocupaciones sociales y política de las que surgieron".*³

Siguiendo al autor, el arte en las calles de las sociedad, puede representar distintas cosas como parte de una rebelión simbólica (puede ser un caso de inversión de símbolos o simplemente carecer de un sentido interpretable): Puede entenderse como una "vuelta a las raíces" (vinculado principalmente con la dimensión estética, como un modo de ver las raíces culturales representativamente); el arte como símbolo de lucha política (busca llamar la atención, tiene un carácter panfletario y se vincula con la coyuntura); una cosmovisión (temas dinámicos y estáticos, pueden ser religiosos, personales o representar un tipo de moral).

En torno a las situaciones sociales que se están viviendo en Mendoza, La Paz y Valparaíso, ha sido posible observar las manifestaciones de la sociedad a través de distintas prácticas artísticas. En cada una de las tres ciudades es posible observar la utilización masiva de estas prácticas, en Mendoza y en La Paz se ha recurrido a los grafitis y en Valparaíso a los pasacalles. A pesar de que estas prácticas no son únicas y absolutas, se presentan con bastante reiteración, por lo que en éstas se profundizará a continuación:

---

³ Franco, Jean (1967). La cultura moderna en América Latina. Editorial Joaquín Mortiz. México DF.

Es posible analizar las expresiones artísticas a través de grafitis o “arte callejero” que se han realizado tanto en Mendoza como en La Paz, al respecto podemos señalar sobre el grafitis que el término “arte urbano” o “arte callejero”, traducción de la expresión inglesa *street art*, hace referencia a todo el arte de la calle, frecuentemente ilegal. El arte urbano engloba tanto al grafiti como a diversas otras formas de expresión artística callejera. Las ciudades que son puntos claves del arte callejero son París, Londres, Barcelona, Berlín, São Paulo y Toronto, entre otras.

Desde mediados de los años 90 el término *street art* o, de forma más específica, *Post-Grafiti* se utiliza para describir el trabajo de un conjunto heterogéneo de artistas que han desarrollado un modo de expresión artística en las calles mediante el uso de diversas técnicas (plantillas, posters, pegatinas, murales, entre otros), que se alejan del famoso grafiti.

El uso de plantillas (stencil), a menudo con un mensaje político, cobra especial relevancia en París en la segunda mitad de los años 60. Sin embargo, no es hasta mediados de los años 90, con la aparición de artistas como el norteamericano Shepard Fairey y su campaña "Obey" (ObeyGiant) (*Obedece al gigante*), llevada a cabo mediante el uso de posters y plantillas, cuando las diversas propuestas de este tipo cobran auge en distintas partes del mundo y son percibidas en su conjunto como parte de un mismo fenómeno o escena.

El mensaje original de esta campaña fue nulo, se erigió haciendo referencia a sí mismo, sin otro significado de por medio. Sin embargo, desde mediados de los noventa ha sido una de las imágenes de cultura urbana más veces retomada por otros artistas. Se ha parafraseado a manera de homenaje y otras como ironía, pero ha servido como base importante para el desarrollo del arte callejero en todas las capitales del mundo.

El arte callejero, al integrar sus elementos en lugares públicos bastante transitados, pretende sorprender a los espectadores. Suele tener un llamativo mensaje subversivo que critica a la sociedad con ironía e invita a la lucha social, la crítica política o, simplemente, a la reflexión.

El estarcido (*stencil*) y la pintura en spray, es la forma en donde se puede encontrar mayor diversidad de estilos y búsquedas estéticas por los artistas del movimiento. Aunque también en pegatinas y pósteres, es donde podemos ver el desarrollo de este arte de la calle. Con diferentes ciudades como núcleos del arte callejero, algunos de sus exponentes más reconocidos son Banksy, Shepard Fairey, Blek le Rat, Bloo and Titi. Con estos artistas se ven manifestadas en sus obras no sólo las variantes técnicas y estéticas, sino también distintos trasfondos ideológicos.¹

La historia del arte puede unificar todo tipo de intención estética de comunicar. Es imprudente limitar esta categoría solamente a sus técnicas o materiales. La

relación cada vez más estrecha y fértil entre el arte contemporáneo y el callejero, solidifican esta idea. Por esto los materiales utilizados varían constantemente; aerosol, pintura industrial, papeles, marcadores, chapas, residuos, etc. El *street art* desarrolló una tecnología personal y eficaz que responden a la especificidad contemporánea como ninguna otra disciplina actualmente. Es veloz, económica, inclusiva, global, de fácil aprendizaje y apta para el perfeccionamiento personal. La proliferación de imágenes por internet, hacen sencillo la creación y socialización de un stencil, como sucedió con el grupo local, *Bs As Stencil* y su famoso Bush con orejas de Mickey Mouse (una crítica satírica y profunda sobre la distribución del poder mundial y su discurso, generada desde la periferia).

Aporte del Grafiti

Históricamente, el arte del grafiti pertenece a los cuatro elementos del hip-hop y los complementa siendo éste su expresión, nace y se desarrolla con una manifiesta función de servir de apoyo expresivo de la construcción social de la realidad de sus productores.

Este fenómeno lleva consigo toda una carga socio cultural, una especie de “alienación cultural”, por qué algunos ciudadanos del común que no tienen otros medios de expresión para comunicar sus ideas y pensamientos, recurren al papel de cemento, al lienzo de concreto para plasmar allí sus inquietudes a punta de aerosol y darlas a conocer en espera de un público receptivo de las mismas.

Para Maffesoli (1987), el grafiti nace como expresión gráfica de este amplio movimiento cultural en el que la afirmación de lo individual se confunde con la del grupo en el marco de los barrios populosos y degradados de las grandes ciudades occidentales, es que autores como Marcel Mauss (1967) y Emile Durkheim (1961): hacen su aporte, en el sentido de que el autor individual se inscribe en un tejido social que se representa a sí mismo continuamente en una forma colectiva.

La noción de representación colectiva nos permite articular, mejor aún que el concepto de mentalidad, tres modalidades de la relación con el mundo social: primero, el trabajo de clasificación y desglose que produce las configuraciones intelectuales múltiples por las cuales la sociedad es construída contradictoriamente por los diferentes grupos que componen una sociedad; segundo, las prácticas que pretenden hacer reconocer una identidad social, exhibir una manera propia de estar con el mundo, significar socialmente un estatuto y un rango; tercero, las formas institucionalizadas y objetivadas gracias a las cuales unos representantes (instancias colectivas o individuos) marcan de forma visible y perpetuada la existencia del grupo, de la comunidad o de la clase. (DURKHEIM, 1961: 52)

Bourdieu sostiene que la sociología de la creación artística o intelectual encuentra su objeto en el campo específico, es decir: una red de vínculos entre los agentes que hacen posible la existencia de una novela (autor-editor-libreros-críticos lectores) o una obra plástica (artista-galería-museo-críticos-receptores).

Clases de Grafiti

El grafiti tiene categorías o clases, aunque no existe en el mundo una “autoridad” establecida formalmente, ni reglas del buen uso o manifestación de esta “corriente artística”, se han determinado principalmente 3 clases de “arte callejero”, “muralismo moderno” o sencillamente grafiti, estas son: el rayón, pintazo, pintarrajo, proselitista o mancha vandálica, todos pertenecientes al mismo tema; el “grafiti”, “bombing” o “Tag’s” como obra artística mediante el uso de aerosoles y mezcla de técnicas como el acrílico o vinilos, que llevan un mensaje cualquiera y está adecuadamente identificado por su autor mediante el diseño y estampación propia de su firma, y finalmente el dibujo mediante el uso de stencil, plantilla o como bien se le ha denominado recientemente “arte Bansky”.⁴

Técnicas de Grafitis

Los términos más utilizados comúnmente están relacionados con múltiples aspectos de la actividad técnica de los escritores. Hacen alusión al grosor de las boquillas intercambiables del spray, al tamaño de las obras, a su calidad técnica, a la intención y frecuencia de estas, a competiciones y concursos, a la veteranía de los escritores, etc.

Estilo: Tener estilo puede significar poseer el dominio técnico y la originalidad es por ello que ambas (la idea y el estilo) son personales; por lo general se intenta innovar o renovar las composiciones a partir de las más variadas fuentes. Los tipos de letra y las combinaciones varían según el autor.

Pieza: Una pieza es una composición acabada en sí misma. No existen normas en cuanto a sus dimensiones, desde 1 mt a 4 ó 5 de ancho por otros tantos de alto, dependiendo siempre de la accesibilidad del soporte. Una pieza suele contener el nombre del escritor, cada vez escrito de forma diferente dentro de las pautas marcadas por el estilo. Se realiza en varias fases a partir de un dibujo previo sobre papel, aunque muy a menudo se confía plenamente en la

---

⁴ Ver artículo en sitio Web. El lienzo de concreto o el concreto como lienzo por Aida Gomez S.

composición continua, sin proyecto de trabajo previo. Tras el bocetado y la elección del lugar (una pared, el lateral de un vagón de tren, una cristalera, un vehículo, etc.) viene el marcaje, realizado con un spray del mismo color que el motivo principal de la composición. El marcaje puede ser más o menos elaborado. Habitualmente el escritor más experimentado acude a un marcaje simple y atiende especialmente a las cuestiones cromáticas de degradado y mezcla. Tras este proceso que condiciona poderosamente desde el principio la forma de la pieza sigue el del relleno, consistente en introducir las masas básicas planas de color en las zonas elegidas y el acabamiento final.

MENDOZA

Mendoza es una ciudad del oeste de Argentina que conforma la totalidad del departamento capital de la provincia de Mendoza, además de un municipio formado por el territorio conocido antiguamente como Departamento Capital. Geográficamente se ubica en el glacis de piedemonte de la cordillera de los Andes, el área metropolitana, o Gran Mendoza, se ocupa una extensión de 168 km². Según el censo del INDEC en 2010, tiene 114 822 habitantes, que unidos a los de su área metropolitana, el Gran Mendoza, se elevan a 848.660 habitantes lo que la convierte en la cuarta mayor aglomeración del país. ⁴

Históricamente, la ciudad actual surge de un reordenamiento hecho luego de que el terremoto de 1861 destruyera el Cabildo el área aledaña. En el pasado fue reconocida como la “ciudad más limpia del país” y sus habitantes se esfuerzan por mantener la imagen de una ciudad limpia y bien cuidada.

En esta ciudad, ha sido posible observar una gran presencia de prácticas artísticas ligadas al grafitis, entendiéndose éste dentro de lo que se conoce como “arte callejero”.

La historia Argentina también es rica en intervenciones urbanas o callejeras. En 1968, algunos artistas utilizaron pintadas con aerosol, dentro del proyecto multidisciplinario llamado *Tucumán Arde*. Se escribió este lema por toda la ciudad para generar conciencia sobre los despidos a trabajadores y campañas falsas de prensa y comunicación producidas por el gobierno militar. Luego, en 1983 junto con la vuelta a la democracia se realizó el *Siluetazo*, siluetas pintadas de los desaparecidos, se expandieron por la plaza de Mayo. En esta línea, podemos sumar las intervenciones de Marta Minujín, entre otras. Pero en el 2001, con una nueva crisis económica "terminal" de la Argentina, es cuando se profundiza el fenómeno actual de arte callejero y street art a nivel local. La potencia que inyectó la crisis generó la posibilidad de nuevos rumbos para la

disciplina. Se multiplicaron los grupos y artistas en las calles. Esta explosión consolidó nuevos estilos dentro del ámbito local. A los grafiteros olds school, se sumaron diseñadores y artistas. Muchos desarrollaron personajes de ficción, algunos devenidos del comics o el mangajaponés.⁶

El mapa del arte callejero local ha crecido mucho en los últimos años, a ritmos incontrolables. La tendencia se consolida con la participación de instituciones que antes no valoraban estas producciones y de su estudio en los ámbitos universitarios. El arte callejero es una acción individual y grupal. El estilo que elige una nueva generación para su expresión. Es creativa local. Es una forma de hacer y comprender el arte; un filtro para interpretar e intervenir la realidad. Presenta sus imágenes sobre paredes, edificios, zanjones, calles y veredas, generando así una nueva realidad. Un sistema de relaciones y pensamientos.

En la ciudad de Mendoza, la variedad existente dentro del mismo arte es muy amplia, tanto en composición como en materiales, estilos, cromaticidad, tamaños y soportes. Así también, en cuanto a temática, se halla una multiplicidad de contenido sintáctico y semántico, desde protestas e ironías o caricaturas políticas, hasta mensajes estéticos y reflexivos, cada uno dependiendo de la intención particular del autor.

LA PAZ

Nuestra Señora de La Paz se encuentra ubicada al oeste de Bolivia, capital del departamento (división administrativa) de La Paz, sede del Gobierno boliviano y de los Poderes Legislativos y Ejecutivos, que se encuentran en el Casco Viejo de la ciudad. Cabe destacar que la capital del país es Sucre según la Constitución Política del Estado.

La población estimada de 2 030 422 habitantes (hacia el año 2010) y, sin incluir a El Alto, de 1 184 942 habitantes, lo que la constituye en la segunda área metropolitana más extensa de Bolivia. Geográficamente el centro de la ciudad se ubica a los 3650 msnm aproximadamente (metros sobre el nivel del mar) y forma, junto con la ciudad de El Alto, el segundo núcleo urbano más grande y poblado de Bolivia después de Santa Cruz de la Sierra.³

Cada campo de producción y circulación de los bienes simbólicos posee una lógica propia, dada por las interacciones específicas entre poseedores de los capitales culturales y recién llegados.

El Alto

El Alto es una ciudad situada al oeste de Bolivia a una altitud de 4.000 m.s.n.m en la meseta altiplánica, al noroeste de La Paz, con la que forma la aglomeración urbana más grande del país. Tiene una población de 827.239 habitantes (2006). Es sede de la Universidad Pública de El Alto.

El Alto sirve principalmente de establecimiento para inmigrantes del resto del país, en especial recién llegados de las áreas rurales quienes buscan una oportunidad en "la ciudad".

Originalmente fue un barrio satélite de La Paz, pero su población creció considerablemente hasta alcanzar el título de ciudad de El Alto el 6 de marzo de 1985. Solo en El Alto, cerca del 60% de sus habitantes son menores de 25 años, según datos el Instituto nacional de estadísticas INE, lo que refleja una presencia mayoritaria de una población joven, en comparación del 29,4% de la población joven perteneciente a La Paz.⁵

Espacio y aceptación vecinal

Es en espacios urbanos públicos como la calle, donde los escritores de grafiti se reconocen entre sí plasmando y expresando visiones personales y colectivas con una visión realista y a la vez imaginaria, donde en algunas ocasiones se encuentran con espacios bien delimitados de la ciudad, ya que este arte es ilegal y que en la percepción del ciudadano llega tener una mala impresión porque vinculan esta práctica a grupos vándalos que solo generan la destrucción de espacios públicos y privados. Es por ello que en general los horarios en que los realizan tienden hacerlo después de las 6 y 7 de la noche o en su defecto por la madrugada.

Es importante destacar que esta práctica adquirida por la población como una expresión de arte depende en gran medida de la respuesta, aceptación o pasividad vecinal.

Al ser generalmente zonas de tránsito rápido como las avenidas principales; zonas vecinales peri-urbanas, las periféricas; instituciones privadas como colegios, universidad, plazas ,etc. La respuesta de la población suele ser débil o inexistente, dependiendo el mensaje que traiga consigo mismo el grafiti plasmado.

La situación espacial en La Paz quedará más clara en el análisis de imágenes que se ha dispuesto en el anexo.

---

⁵ Dato extraído via Web www.eabolivia.com

VALPARAISO

Valparaíso es la capital de la quinta región de Chile, la ciudad se encuentra cerca de otros importantes centros urbanos como Viña del Mar, Quilpué y Concón. Al año 2002 la comuna de Valparaíso contaba con 270 242 habitantes, lo que la convertía en la segunda más poblada de la región.⁵

El Casco Histórico de esta ciudad fue declarado patrimonio de la humanidad por la ONU y cuenta con tradicionales trolebuses y ascensores mantenido por proyectos públicos y privados. El puerto de esta ciudad históricamente ha sido uno de los más importantes de América, sin embargo, hoy en día tiene un valor más cultural y patrimonial dentro de los circuitos de intercambio económico. Esta "pintoresca" ciudad de la V región que alberga el edificio del congreso ha sido en el último tiempo escenario de intensas movilizaciones sociales y una oleada de transformaciones estructurales y proyectos urbanos.

Pablo Aravena (profesor de la Universidad de Valparaíso), en su libro "Valparaíso: patrimonio, mercado y gobierno" destaca el valor comercial que se le ha dado al patrimonio de Valparaíso, evidenciado en las iniciativas de las campañas públicas que buscan reforzar el atractivo histórico de la ciudad en el mercado turístico. Según el profesor, estamos ante la construcción progresiva de un espacio turístico a base de campañas panfletarias, especialmente por parte del Estado chileno (que incluye nociones básicas de cuidado de la limpieza). Estas campañas se complementan con proyectos de restauraciones públicas, los privados (incluyendo al individuo corriente) no pueden hacer restauraciones en su propiedad sin acatar el protocolo establecido para el Casco Histórico. La problemática más importante que deja planteada el profesor en el papel del porteño en la construcción del espacio es si es que debe entenderse como "colectiva".

El valor histórico de una parte de Valparaíso encuentra un carácter dual en la valoración del arte gráfico callejero. Por una parte, se valoriza el trabajo en amplios murales con mensajes sociales y religiosos y por otra, existen fuertes críticas en contra de los Grafitis no autorizados, que representan firmas de pandillas o representaciones de equipos de fútbol. Estos últimos son valorizados negativamente para la mantención de la imagen turística del Casco Histórico.

No solo las iniciativas particulares con temas "pasivos" son parte del pintoresco arte de la ciudad, sino que las intensas situaciones sociales se han dejado ver a través de manifestaciones artístico-sociales conocidas como "pasacalles".

El pasacalle o pasacalles es definido como una forma musical de ritmo vivo y de origen popular español, interpretada por músicos ambulantes (como lo dice su propia etimología: *pasar por la calle*; la palabra española dio lugar a las formas italianas *passacaglia* y francesa *pasacaille* con las que también es conocido). Durante el Barroco fue una de las danzas incorporadas a la música

culta y se hizo muy popular. Tomó la forma de variaciones sobre un bajo, con ritmo de 3/4. El pasacalle *La follia di Spagna* se convertirá en uno de los más populares de toda Europa y numerosos compositores compusieron obras basadas en él. Para otras ciudades, como por ejemplo, los rioplatenses y argentinos en general, el pasacalle tiene otra significación y hace alusión a una pancarta que en sus inicios era de propaganda política, hoy aún se usa con esos fines pero, por otro lado, también es utilizado para hacer público un sentimiento interior e individual distinto al del sujeto colectivo en sociedad.

Para los porteños, el pasacalle es una fiesta popular gratuita que tiene por objetivo favorecer el acceso de las personas a bienes artísticos. En específico, los pasacalles que son organizados de forma oficial una vez al año, en cada versión tienen como invitada a una ciudad del mundo. Además, son reconocidos como la actividad de mayor uso de espacios públicos e infraestructura cultural de Chile.

Periódicamente en Valparaíso, se organiza hace diez años una actividad artístico-cultural en la que puede participar el colectivo porteño y de otras provincias, conocido como el "Carnaval de los Mil Tambores". Esta iniciativa se ha convertido en un panorama para los que gustan de las expresiones artísticas musicales y visuales, que combinan estrambóticamente y recorren varias cuadas. Lo que nos interesa son los disfraces y los accesorios, fabricados por los mismos participantes y que buscan imitar seres existente e inexistentes, pueden ser de papel o tela y, por sobre todo, el maquillaje usado (el acabado es de gran calidad porque lo realizan actores de teatro que han estudiado estas técnicas, y también estudiantes de otras carreras aficionados a este tipo de expresión social).

Pero, durante los últimos años, en específico durante el año 2011 y a propósito de las movilizaciones estudiantiles, los pasacalles ligaron lo artístico con lo social y político, siendo utilizados y organizados por los estudiantes, en su mayoría universitarios, para manifestar su descontento con el sistema educativo imperante en Chile. La movilización estudiantil de 2011-2012 corresponde a una serie de manifestaciones realizadas a nivel nacional por estudiantes universitarios y de secundaria desde mayo de 2011. Han sido consideradas como las movilizaciones más importantes de los últimos años y una de las mayores desde el retorno a la democracia. Estas movilizaciones surgieron de parte de estudiantes que rechazan el sistema educacional chileno, que provee una amplia participación del sector privado respecto a la del Estado. Actualmente, solo el 25% del sistema educativo es financiado por el Estado, mientras que los estudiantes aportan el otro 75%. Este sistema fue originado durante la dictadura de Augusto Pinochet a lo largo de los años 1980 finalizando con la promulgación de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE) cuatro días antes de entregar el poder. Esta ley dejó al Estado en un rol regulador, delegando gran parte de la enseñanza al sector privado. Tras la movilización de 2006, conocida como la "*Revolución pingüina*",

la LOCE fue reemplazada en 2009 por la Ley General de Educación, que no trajo cambios significativos a la ley anterior.

Con respecto a esta situación social, el autor Mario Garcés nos ayuda a comprender la dinámica de los movimientos sociales en Chile, articulados en torno a una ruptura del consenso y quiebre de la estructura, aterrizando precisamente en los movimientos sociales del año 2011. Se desliga del concepto tradicional de movimiento social como movimiento obrero para darle protagonismo a la acción civil y colectiva de distintos espectros sociales. De aquí se desprende el concepto de movimiento social aplicado a los hechos más recientes en la ciudad de Valparaíso: *"En este sentido, podríamos decir que el movimiento social ha tenido dos vertientes: la de los estudiantes, que en rigor podríamos definir como un movimiento social, en sentido estricto; y, la del apoyo de la sociedad, que podríamos definir como un movimiento social en sentido amplio."*⁶

Estos pasacalles que unen lo político y social con lo artístico y cultural, siguen la misma lógica que los pasacalles más celebrados en Valparaíso, incluido los Mil Tambores. Sólo que estos se hacen en un marco de movilizaciones, actos culturales y políticos y (como la mayor parte de las marchas en Valparaíso) buscan llegar al Congreso. Además, en el marco de las protestas estudiantiles, los temas de los disfraces, las "esculturas" y el maquillaje, son el lucro en la educación chilena y el mal desempeño del sistema y clase política. Los pasacalles, a los que se les ha hecho referencia, y sus intenciones o propósitos quedan más claros en las imágenes que han sido agregadas en el "anexo". Imágenes adquiridas por compañeros de facultad, periódicos y medios de comunicaciones no convencionales, en el marco de las movilizaciones sociales (por la educación, por la hidroeléctrica en Aysen, etc) desarrolladas en los años 2011, 2012.

---

⁶ Garcés, Mario (2012) El "despertar" de la sociedad, Los movimientos sociales en Chile y en América Latina. LOM Ediciones. Santiago de Chila. Página 9.

Conclusión

El arte puede decirnos mucho sobre la realidad social de importantes ciudades; sobre su modo de pensar, la ideología que busca propagar, imponer o resistir, sus aspiraciones políticas, morales o religiosas. Particularmente el arte callejero que hemos revisado es un llamado a la sensibilidad del transeúnte y nos puede dar mayor información sobre la realidad política, religiosa, moral e incluso de ocio, pero del artista callejero (el sujeto individual o el colectivo) que es un sujeto común y corriente, libre de expresarse.

Hasta ahora hemos revisado la realidad social y artística de Mendoza, La Paz y Valparaíso. Tres ciudades muy antiguas, con mucha historia que ha sido escenario de conflicto, desastres y celebraciones masivas; con una amplia variedad y cantidad de habitantes y que hoy en día cuentan con coyunturas muy interesantes.

Valparaíso es una pintoresca ciudad, con pasado comercial muy activo y que hoy en día es un destino turístico para muchos extranjeros. Los carnavales y las expresiones artísticas en las marchas estudiantiles han mostrado la creatividad de los porteños para expresar sus preocupaciones. En las imágenes podemos ver la complejidad de estas expresiones, buscan plasmar no solo en paredes, si no que en cuerpos humanos su crítica política, social en forma de personajes famosos, animales y otros. En el último tiempo hemos vistos como estas expresiones han florecido a raíz de la coyuntura, sin embargo, cuentan con una larga data y tradición artística.

Los misma situación que se ha dado en la ciudad de Valparaíso hemos podido analizar en Mendoza y La paz, donde la sociedad también se ha manifestado, y donde al contrario de la ciudad puerto, la población ha manifestado su parecer a través de el “arte callejero” o grafitis. En las imágenes que hemos seleccionado, es posible ver la expresión social en relación a temas ligados al maltrato a la mujer, a los gobiernos y la economía, al descrédito a los medios de comunicación, al sistema político, etc.

Ante tales contextos, es posible concluir que el análisis del arte no se debe limitar a los aspectos de estilos y técnicas, si no que se debe buscar en las prácticas artísticas el trasfondo de la creación, su real intención y el pensamiento e ideología que pretende transmitir de forma implícita. El arte nos dice mucho más de lo que aparenta, podemos encontrar en él tanto como en un libro de enciclopedia, ya que reúne en sí mismo lo político, lo cultural, lo social, lo histórico... La esencia misma del sujeto individual y colectivo.

Anexos

Galería de Imágenes:

Mendoza

Impresiones en afiche, críticas a la sociedad de consumo y al gobierno actual.

“Ni sumisa, ni devota... libre, linda y loca. Si te pega no te ama. Denuncialo”. Graffiti callejero. Crítica social hacia el maltrato femenino.

"Serás lo que debes ser". Mural con pintura industrial. Reflexión.

Mural dentro de un zanjón con pintura industrial. Mensaje estético.

Graffiti. Firma.

Mural con pintura industrial. Frente de local.

La Paz

Grafiti Feminista

Este tipo de Grafiti es realizado por un grupo de mujeres feministas que tienden a horizontalizar la imagen de la mujer a la par del hombre, donde la autonomía es la que prevalece en distintos espacios, ya sea en la toma de decisiones del cuerpo, como en su ideología, la manera de liderizar y no ser parte de una estructura ni pensamiento machista. Por lo general la letra no varia, los colores si, usan mucho el rojo y el negro de acuerdo a la importancia y el mensaje que emita.

Grafiti Revolucionario

Este Muro se encuentra en la parte interna de la UMSA, en el espacio denominado “los jardines”, donde se puede expresar el sentido de pertenencia como ideología que tiene la Universidad, ya que es autónoma y se ve identificada con el pueblo, su cultura y sus orígenes. El autor de este grafiti fue un grupo de base “REBELDIA”, quien quiso plasmar este grafiti al CHE como icono gestor de la lucha contra el imperialismo, que denota ese sentir socialista

Grafiti Amenazador de la verdad

Este grafiti hace referencia a la ambigüedad que algunos medios comunicacionales (televisión, radios, etc.) presentan en relación a favoritismos partidarios o empresariales, donde una vez más, este arte sirve como medio de expresión ante irregularidades que se percibe en la realidad de la sociedad boliviana.

Esta imagen se encuentra en la ciudad de El Alto, en Villa Ingenio Este graffiti es preventivo y amenazador que busca disuadir e intimidar a los antisociales, este se debe a la gran cantidad de robos que sufrieron los vecinos de la zona. El Graffiti reza “Ladrón pillado será linchado y quemado”.

Grafito Bai Boys

Graffiti ubicado en las paredes del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de El Alto , el mismo muestra una irreverencia y rebeldía hacia la sociedad. También se puede observar una imagen icónica en el cual se percibe a un hombre fumando marihuana en una pipa, el cual simbólicamente demuestra su no impronta del consumo ilegal que está realizando.

Graffiti Vecinos en emergencia

Este graffiti estencil se encuentra en la calle Villa Bella de la zona Brasil en el mismo se puede apreciar lo siguiente: LOS VECINOS DE LA ZONA SE ENCUENTRAN EN ESTADO DE EMERGENCIA CONTRA LOS MALECHORES POR LO CUAL LAS PERSONAS, MOVILIDADES SOSPECHOSAS Y LADRÓN PILLADO SERÁN QUEMADOS a su vez está combinado con un muñeco que

Pasacalle del año 2012, camino a plaza Brasil. Crítica a la baja calidad de la educación chilena

Pasacalle del año 2011, maquillaje con crítica al lucro de la educación chilena.

Ambos pasacalle corresponden al año pasado. Son una crítica a la realidad de los estudiantes universitarios chilenos y sus familias que asumen millonarias deuda por estudiar.

Carnaval de los Mil Tambores por los cerros de Valparaíso.

Cuerpos pintados. Las obras la realizan principalmente estudiantes de teatro y arte.

Uso de máscaras y logos en contra del gobierno.

Protestas contra la Hidroeléctrica de Aysén y las represas en la Patagonia Chilena. Estas marchas incluyen máscaras y muñecos fabricados por los participantes.

Cuerpos pintados en pasacalles por la educación gratuita.

Uso de enormes muñecos confeccionados con papel, madera y pintura en los pasacalles de Valparaíso. Los que trabajan en estos muñecos (principalmente estudiantes en toma) pasan noches enteras fabricando las partes de los muñecos y ensamblándolas.

Referencias Bibliográficas

- FerenzJacobs: *Global street art: Invader ha estado aquí*. Critica.cl, 2008.
- Garcés, Mario (2012) El "despertar" de la sociedad, Los movimientos sociales en Chile y en América Latina. LOM Ediciones. Santiago de Chile
- Hausser Arnold, "Historia social de la literatura y de las artes", Debolsillo, Barcelona, 2004
- Bordieu, Pierre, "Sociología y cultura", Grijalbo-Consejo Nacional para la Cultura y las Artes México, D. F, 1990.
- Garcés, Mario (2012) El "despertar" de la sociedad, Los movimientos sociales en Chile y en América Latina. LOM Ediciones. Santiago de Chila
- Marx, Engels. Prólogo a la contribución a la crítica de la economía política.
- Bourdieu, Pierre (2000) Cuestiones de sociología. Ediciones Ismo. Madrid
- Durkheim, Emile (1961): *The Elementary Forms of Religious Life*, New York, Free Press.
- Maffesoli, Michel. (1987): "La hipótesis de la centralidad urbana", en *Revista de Occidente*, nº 73, p. 64. Madrid.
- Nicos Hadjinocolau, "Historia del arte y lucha de clases", Siglo XXI editores. México, 1999.

Fuentes consultadas

- http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad#Sociedades_humanas
- Censo de 2001
- INDEC estimaciones de evolución para el país en el período 2001-2010
- INE (2007) Región de Valparaíso
- Revista Enie, Clarin. 08/09, 2008.
- El País (21 de agosto de 2011). «El 'invierno estudiantil' sacude Chile». Consultado el 14 de julio 2012.
- El Ciudadano (14 de septiembre de 2011). «Marcha de estudiantes desemboca en acto cultural en Parque Almagro». Consultado el 16 de julio 2012.