

La otra Ciudad Graffiti:

la pugna de las letras y la disputa por el espacio público

Dr. César Itzcoatl Guerrero Martínez

Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica, UAM-X

La Ciudad de México se ha convertido en un hervidero de arte urbano en los últimos años. Desde inicios de siglo, las manifestaciones gráficas que coexisten en la calle han avanzado en su búsqueda por aceptación y visualización de los habitantes de esta urbe. La inclusión del graffiti como parte de la cultura urbana de la Ciudad de México ha sido uno de los elementos claves en esta pugna que existe por el espacio público; sin embargo, la omisión de la letra como parte fundamental del fenómeno, ha generado una “estetización” que va encaminada a “hacer que todo se vea bonito”. La sobreexposición a imágenes gigantes de elementos que se repiten sin cesar ha modificado la manera en cómo se entiende el graffiti en la calle. Este texto es una aproximación que pretende explicar la relación dialéctica que siguen las imágenes que se producen en la calle en relación con la manera en que éstas son consumidas por los observadores.

Desde finales de los años noventa del siglo xx, ha existido un incesante bombardeo de graffiti en la Ciudad de México. Las bombas, los *tags*, las piezas, los caracteres y las “*produs*”¹ inundaron la urbe con color y aerosol en cada alcaldía y rincón de la ciudad en los últimos tiempos. Los avances tecnológicos, económicos y sociales, así como el cambio en la manera como los observadores consumen las imágenes de graffiti, han propiciado una mejora técnica en el desarrollo de sus imágenes en los últimos 20 o 30 años, tanto que las instituciones gubernamentales y privadas han encontrado en el graffiti un nicho que sirve para promover sus propias ideologías, marcas y consignas. La sobreexplotación de la fórmula rostros, aves y flores, por una parte, ha sido instaurada como parte del imaginario visual imperante en la Ciudad de México; por otra, el avance de la tecnología y la organización de las imágenes a partir del uso de las redes sociales digitales como *Facebook*, *TikTok* e *Instagram* ha producido una sobreexposición de las imágenes en un *scroll* insaciable que determina la manera en cómo sus

¹ César Guerrero, *La construcción simbólica y el dilema de la interpretación en el Graffiti. Posibilidades para una lectura de sus imágenes desde tres perspectivas de un mismo contexto*, Tesis de Doctorado no publicada, UAM Xochimilco, 2023.

 Figura 1: *Newro TMC-US*, pintura realizada en Iztapalapa, diciembre de 2022. Imagen: César Guerrero.

usuarios (observadores pasivos y activos) entienden el mundo plagado de estas imágenes.

El graffiti, como manifestación gráfica, se introdujo en la batería de significados visuales de la Ciudad de México desde finales de los años setenta del siglo pasado. De esta manera, es posible ubicar históricamente algunos momentos clave en el desarrollo de esta práctica:

- a) El pregraffiti, ubicado en las pintas realizadas por sujetos que viven en las ciudades fronterizas del país con materiales que no son aerosol desde finales de los años cincuenta (Valenzuela, 2012).
- b) La génesis del graffiti, ubicada en el momento de la llegada del aerosol como medio tecnológico-gráfico² (etapa que puede variar si tomamos en cuenta el graffiti de protesta).
- c) La primera ola, ubicada desde los años ochenta y antes de saber que era el graffiti, pero ya se usaba el aerosol como medio gráfico.³
- d) La segunda ola y la proliferación del graffiti, ubicada entre la década de los años noventa e inicios del siglo XXI.⁴

² Observación de campo con *Niuk* en enero de 2024.

³ Observación de campo con *Koka* en julio de 2020.

⁴ Observación empírica que se desarrolla entre 1996 y 1998.

e) La industrialización del graffiti, ésta ocurre en el momento de la aparición de material especializado para la realización de graffiti.

f) La tercera ola, ubicada en la aparición del graffiti en espacios de mayor visibilización y en la vida comercial.⁵

g) La institucionalización del graffiti, ubicada en la introducción del graffiti como medio para la reproducción de mensajes específicos de marcas e instituciones.⁶

h) La sobreexplotación del graffiti, ubicada en el momento en el que el graffiti se instaura como arte de estado.⁷

Esta separación obedece a las observaciones, experiencias e investigaciones que se han realizado desde finales de los años noventa del siglo pasado. Vale la pena resaltar que el proceso de obtención de la

⁵ Interpretación que se realiza a partir de la introducción del graffiti de Seher en el comercial de cerveza INDIO (2008), disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=EOhWTStUAjk>, fecha de consulta: 30 de noviembre de 2024.

⁶ Interpretación de la realización de Hidroarte del SACMEX. Programa que se mantuvo en operación entre 2013 y 2019.

⁷ Interpretación de la instauración de los Programas de Iztapalapa Mural y Sendero Seguro de la Ciudad de México, operativos desde 2018 y 2019 respectivamente.

información corresponde en gran medida a la experienciación del fenómeno, entendida como “un proceso dual que parte de la experiencia del sujeto sobre su propia condición en un fenómeno significativo, pero también en las relaciones subsecuentes que se establecen a partir de la interpelación con el objeto mismo como un acto que se dibuja entre lo consciente y lo inconsciente”.⁸

En esta categorización es posible situar el uso particular de las letras y las caligrafías desde la génesis del graffiti, hasta el momento de su industrialización. Si bien, dentro del fenómeno, las representaciones de imágenes que acompañaban a las letras, los caracteres o *characters* siempre han existido, en los últimos años pareciera que el uso de la tipografía dentro del graffiti ha quedado en desuso e incluso en el olvido. En este sentido, las letras—que a nuestra consideración es el elemento fundacional de la práctica—dentro del graffiti se han relegado a dos espacios: la clandestinidad y las expos callejeras.

⁸ César Guerrero, *op. cit.* pp. 154- 157.

⁹ Un *crew* formado por los escritores de graffiti, Smash, Weder, Sokel, Jonas y Etico.

Los graffiteros que aún realizan letras, en su mayoría lo hacen de manera anónima, generando mensajes autorreferenciales en los que sólo aparece su seudónimo. Por otro lado, las expos son espacios en los que los graffiteros conviven en un entorno menos controlado, en los cuales la expresión es realizada desde los propios parámetros estéticos del escritor de graffiti. Aun cuando muchas veces estas expos tienen temáticas que son designadas de forma arbitraria y muchas veces complacientes, los graffiteros pueden realizar su actividad encaminada a su propia expresión, dando pie al uso de la letra como parámetro. Así la

Figura 2: *Newro TMC-US*, pintura realizada en Iztapalapa, diciembre de 2022. Imagen: César Guerrero.

Figura 3: *Newro, Tláloc por los que ya no están*. Imagen tomada de: [instagram.com/elnegrodiseño/](https://www.instagram.com/elnegrodiseño/)

Figura 4: Dipek, pintura realizada en la colonia Romero Rubio, octubre de 2024.
Imagen: Dipek.

Figura 5: Newro, Club halcones de Zapotitlán.
Imagen tomada de: [instagram.com/elnegrodiseno/](https://www.instagram.com/elnegrodiseno/)

práctica del *wildstyle*, el 3D y otras categorías del graffiti persisten en el espacio público. Permitiendo así que el uso de las letras siga vivo como parte de la manera en que se desarrollan los muros y sus entornos.

Es posible afirmar que la resistencia proviene de las prácticas. En este sentido, *crews* como *The Mexican Calaveras*⁹ se ha caracterizado desde 2019 por generar imágenes de graffiti en las cuales las letras son el elemento principal de su práctica. En 2020, ante el embate de las imágenes que inundaron las calles, el *crew* decidió comenzar a dar cabida a otros estilos gráficos; sin embargo, se ha mantenido en su idea fundacional de pintar letras. Los problemas a los que se han enfrentado principalmente son que los

observadores de las imágenes en la calle han dirigido su gusto hacia las que les resultan comprensibles. Animales, mujeres y flores son los principales temas que el público solicita. Sin embargo, gracias a la habilidad del *crew*, las letras han sido entremezcladas con las solicitudes de los dueños de los espacios privados que se pintan.

Esto ha generado una práctica distinta que pretende mantenerse en el uso de las letras como elemento principal, siendo las imágenes un complemento de ellas. Las intrincadas formas de Dipek, las caligrafías de Smash, los estilos cholos de Weder, Sokel y Jonas se han mantenido como el eje principal de la práctica del *crew*. *Newro*, *Crow*, *Tobe* complementan las letras con imágenes que resultan más comprensibles al público. Esto genera

una simbiosis entre las letras y las imágenes que pretenden resistir la manera en que ese “graffiti que no es graffiti” es consumido por los espectadores.

Es necesario hacer notar que la letra ha impulsado al *crew* para tener miembros en otras latitudes. Musan de España, Rosas de Brasil, Troz de Austria, Fresh de Canadá, por mencionar a algunos, son algunos de los miembros del *crew* que siguen en la práctica de la letra como parte de las imágenes de graffiti que se arrojan a todo el mundo.¹⁰

Aun cuando existe una visible domesticación de la práctica del graffiti en las imágenes que las instituciones y las marcas comerciales promueven, la pugna por pintar en la calle se mantiene en los espacios que han sido ganados mediante la realización de letras. *The Mexican Calaveras*, Expresión y Arte Suburbano (3AS) y otros *crews*, que pretenden reivindicar la práctica del graffiti a través de la tipografía hecha a mano, se resis-

ten a pintar de la misma manera en que las instituciones lo hacen. Por el contrario, utilizan las mismas fórmulas que se han institucionalizado para mantener los mensajes autoreferenciales que tanto gustan a los graffiteros. La letra sigue siendo palabra viva, palabra que evidencia el paso de los sujetos por el mundo, palabra que hace constar que “tenemos tanto que decir y tampoco espacio para hacerlo”.

Referencias

- Guerrero, César, *La construcción simbólica y el dilema de la interpretación en el Graffiti. Posibilidades para una lectura de sus imágenes desde tres perspectivas de un mismo contexto*, Tesis de Doctorado no publicada, UAM Xochimilco, 2023.
- Valenzuela Arce, José Manuel, *Welcome amigos to Tijuana. Graffiti en la frontera*, Conaculta México, 2012.

Figura 6: *Smash*, pintura realizada en San Antonio, Texas, EUA, marzo de 2023. Imagen tomada de: *Smash*.

¹⁰ Es posible revisar trabajos de todos los miembros del *crew* en el Instagram @themexicancalaveras