

2012

flordeceibo
Universidad de la República

Anuario

Flor de Ceibo

Adolescentes interviniendo el arte urbano de Montevideo con sus XO

*Carlos E. Varela Hernández*⁵⁵

Resumen

El presente artículo se propone dar cuenta de la experiencia transitada a lo largo del 2012, desde el grupo de Flor de Ceibo conformado en ese año.

Considerando que los graffitis condensan rasgos claves de la cultura juvenil, tomamos estas actividades artísticas como disparadores para un conjunto de talleres que se proponían intervenirlos y modificarlos con la XO (principalmente con los programas Inkscape y de manipulación de imágenes de GNU, Gimp), de manera de reflejar inquietudes e intereses de los jóvenes.

El artículo se propone también una reflexión sobre el proceso desarrollado con los adolescentes de los Centros Juveniles de Centro y Ciudad Vieja, destinatarios de las actividades realizadas,

Palabras clave

Graffiti, adolescente, XO

Introducción

En el comienzo del año partimos de la idea de poder trabajar con adolescentes de la zona céntrica de Montevideo. Fue así que nos acercamos a distintos ámbitos a los que ellos concurren y comenzamos a interiorizarnos de las posibles actividades a realizar, considerando entre otras cuestiones, los intereses adolescentes, los usos que les dan a las TIC, los tiempos e inquietudes de los estudiantes de Flor de Ceibo, etc.

---

55 Docente de Flor de Ceibo

Finalmente se define trabajar en los 4 Centros Juveniles ubicados en la zona de Barrio Sur y Ciudad Vieja de Montevideo.

Estos Centros (cogestionados por el INAU y Organizaciones de la Sociedad Civil), por sus objetivos y características, aparecían como espacios apropiados para llevar adelante las actividades.

Constituyen espacios de socialización de jóvenes entre 13 y 17 años que han desertado (o están en situación de vulnerabilidad) del sistema educativo formal. En ellos se desarrollan un conjunto de actividades; tales como apoyo liceal y escolar, espacios de reflexión, recreación, salidas, talleres de cocina, carpintería, etc.

La propuesta finalmente toma forma, y se define como línea de trabajo tomar elementos del arte callejero urbano, para poder “intervenirlos” desde la XO, con alguno de sus distintos programas. (Gimp, Inkscape, Cheese, Navegador, entre otros) reapropiándolos a partir de la mirada de los propios adolescentes.

Metodología

Primera etapa: En los primeros meses del año, y previamente a la intervención propiamente dicha se realizó un diagnóstico de la zona y de las particularidades de los Centros, conociendo las características de los adolescentes, las propuestas que se llevaban adelante, los intereses de los jóvenes, etc.

Esta etapa permitió elaborar un plan de trabajo acorde a la información relevada en ese primer momento.

Segunda Etapa: Aunque se partía de un esquema de trabajo, el mismo era orientativo y flexible para adaptarlos a las características de cada Centro y se iba definiendo sobre la marcha de acuerdo a la receptividad a las actividades que se proponían; por este motivo la planificación tuvo pequeñas diferencias según el Centro Juvenil donde se llevaba a cabo la propuesta.

El conjunto de talleres se desarrollaron a lo largo de aproximadamente 13 semanas en las cuales se incluyeron:

Sensibilización y reflexión; información e intercambio sobre el arte callejero; salida al barrio a identificar y visualizar graffitis para registrar y fotografiar; conocimiento, uso y manejo de programas apropiados para la modificación de las imágenes; realización de un estencil.

A su vez, y tal como se había definido en el plan de trabajo, los contenidos a transmitir eran experimentados en el propio grupo de estudiantes, forma de aprender el uso de los programas pero también de “vivenciar” el desarrollo de la propuesta y anticiparnos a las posibles dificultades que podrían surgir en el desarrollo de las actividades cuando se llevaran adelante los talleres.

Descripción

La primera etapa, de construcción de la propuesta, incluyó recorridas por la zona seleccionada (Ciudad Vieja, Centro, Barrio Sur) identificando la presencia de gran variedad de graffitis, acercamientos a los Centros Juveniles, entrevistas con sus referentes y con adolescentes.

A partir de la información recabada, se elabora en conjunto un plan de trabajo, para desarrollarse mediante la modalidad de talleres, en la segunda parte del año.

Se utilizaron para ello máquinas XO 1.5, en ocasiones provistas por el propio proyecto Flor de Ceibo, ya que muchos de los adolescentes no contaban con computadora, al haber tenido una asistencia al sistema educativo formal irregular. Tampoco los Centros Juveniles contaban con máquinas, salvo uno de ellos que por formar parte del Proyecto Aulas Comunitarias⁵⁶

---

56 El Programa Aulas Comunitarias (PAC) es un espacio donde los adolescentes pueden retomar o iniciar sus estudios secundarios, cursando materias del primer año del Ciclo Básico en dos módulos semestrales

El esquema de los talleres, que se iba adaptando en cada uno de los Centros Juveniles de acuerdo a sus particularidades, incluía:

1. Taller de presentación y conocimiento de los participantes.
2. Taller de conocimiento del barrio y realización de un collage; actividad introductoria por la cual se intenta plasmar la visión que los adolescentes tienen de su barrio.
3. Salidas a fotografiar el barrio; recorrido por la zona identificando las producciones de arte callejero urbano.
4. Sensibilización y exploración acerca de distintas manifestaciones del arte urbano. Búsqueda en Internet acerca de graffitis, tags⁵⁷, esténciles⁵⁸ y obras realizadas en distintas partes del mundo y Montevideo.
5. Realización de Tags con programa Inkscape; exploración de distintas “firmas” que se pueden realizar con este programa; las cuales a su vez estas podrían ser trabajadas posteriormente con Gimp.
6. Uso de herramientas de modificación de imagen de Gimp; a partir del uso de imágenes tomadas por los adolescentes o que son de su interés, se explora con distintas posibilidades de alteración o cambios en la imagen a través básicamente de herramientas de color, (tales como desaturar, pasterizar, tono, contraste) y filtros (distorsión, decorativos, luces y sombras, etc.).
7. Fotomontaje con Gimp; tomando distintas imágenes, ya sea propias o buscadas en la Web, se dan nociones básicas para la realización del fotomontaje.
8. Realización de Esténcil: actividad “práctica” que permite el trabajo directo con modalidades de arte callejero y que se “estampan” en el Centro Juvenil.
9. Registro fotográfico de la actividad realizada.

---

57 Un **tag** o tager ("etiqueta") es una firma o un acrónimo de una persona o un grupo de personas

58 El esténcil es una técnica artística en que una plantilla con un dibujo recortado es usada para aplicar pintura, lanzándola a través de dicho recorte, obteniéndose un dibujo con esa forma

10. Cierre y evaluación.

Algunos ejemplos:

En este primer trabajo, y a partir de búsqueda de información en Internet y los ejemplos vistos y fotografiados en la ciudad, se propone la elaboración de un tag con el programa Inkscape.

En este segundo ejemplo, se parte de imágenes de la ciudad tomadas con la XO (programa Cheese) y luego modificadas con las herramientas de Gimp.

Conclusiones

Podemos entender los graffitis como un fenómeno básicamente juvenil que identifica a parte de los adolescentes contemporáneos y en especial de los sectores populares. Creemos que el trabajo desarrollado en los Centros Juveniles fue “exitoso” en la medida en que parte de reconocer esta realidad; ya que los adolescentes se sintieron cercanos e identificados con la temática y la propuesta y eso fue fundamental para llevar adelante el trabajo.

Los graffitis junto a determinada música, baile, vestimenta y cierto lenguaje identifican una subcultura adolescente con sus códigos particulares. Lo que comenzó hace algunas décadas en Estados Unidos como referente de algunos grupos juveniles, se ha difundido y diseminado por todo el planeta entre los adolescentes y jóvenes en general, quienes han incorporado estas formas expresivas de diversas maneras y adaptadas a distintas realidades y particularidades.

Al decir de Rossana Reguillo “El vestuario, la música, el acceso a ciertos objetos emblemáticos constituyen hoy una de las más importantes mediaciones para la

construcción identitaria de los jóvenes, que se ofertan no solo como marcas visibles de ciertas adscripciones sino, fundamentalmente, como lo que los publicistas llaman, con gran sentido, "un concepto". Un modo de entender el mundo y un mundo para cada "estilo", en la tensión identificación-diferenciación. Efecto simbólico y, no por ello, menos real, de identificarse con los iguales y diferenciarse de los otros, especialmente del mundo adulto"⁵⁹.

Las producciones realizadas con la XO, reflejan en buena medida esta característica, no solo por las sus temáticas sino también por las formas de nombrar los trabajos en el momento de guardarlos en la XO: *keeKaripelaa Chee, Ojoo_\$Ke Te Estoi Mirando, sasukecnHitachi, ThaaaaaaaaRaa, jeeaan, thaami & Cléber* entre otros, constituyen expresiones típicamente adolescentes que recuerdan los giros idiomáticos usados en las redes sociales por los propios jóvenes. Podemos definir las como heterografías, en tanto existe al menos cierto conocimiento de las reglas ortográficas, pero no se aceptan ex profeso; como forma de mostrar rasgos identitarios propios a partir de la modificación del lenguaje y una forma de escribir característica.

Entendidas como producciones culturales, tanto los graffitis como las intervenciones realizadas por los adolescentes, dan cuenta de un proceso de diferenciación simbólica del mundo adulto. Pero también en tanto tipo de discurso, el graffiti expresa mucho del individuo y del momento social al que pertenecen; de la misma manera que podemos identificar en los trabajos de los adolescentes con los que trabajamos que se privilegian ciertas temáticas relacionadas con sus intereses y su cotidianidad (el grupo de pares, gustos musicales, identificación con clubes de fútbol, el barrio, la vestimenta, la estética así como elementos de crítica de la realidad)

Graffiteros y adolescentes de los Centros Juveniles, parecen compartir el estar insertos en espacios de socialización no tradicionales. Los primeros toman la calle como escenario poblado de carteles, muros, avisos publicitarios, postes, contenedores, vehículos, para

---

⁵⁹ Reguillo Cruz, r. Emergencia de culturas juveniles. Estrategias del desencanto. Buenos Aires: Norma, 2000 Grupo Editorial Norma

darle un sentido particular a través del graffiti, sentido muchas veces críptico y no comprensible para los demás. Se apropian así de esos “no lugares” (Auge, 1992), tal como los adolescentes que concurren a los Centros, intentan generar pertenencia e inclusión por fuera de los circuitos legitimados tradicionales (centros educativos, clubes, experiencias laborales, familias) buscando un lugar en una sociedad que tiende a expulsar a los adolescentes y más aún si son pobres; asociándolo con lo peligroso y amenazante.

En el marco del Proyecto Flor de Ceibo, que se propone promover la exploración tecnológica ampliando los posibles usos de las XO, estas producciones muestran a su vez el potencial creativo de estos jóvenes que a veces parecen moverse en los márgenes (en riesgo de desertar del sistema educativo, sin posibilidades concretas de inclusión en el mercado de trabajo formal, en su mayoría provenientes de familias en situación de exclusión social, etc.), pero que se apropiaron de la propuesta, y aún con dificultades, se corren de esa mirada estigmatizante que los describe como problemáticos, que no se interesan por nada y difíciles de motivar.

Bibliografía

Augé, M. (1992): Los “no-lugares” espacios de anonimato una antropología de la sobremodernidad. Barcelona: Edita Gedisa

Carballo Villagra, P. (2009) Claves para entender las nuevas sensibilidades: Estudios sobre producciones culturales juveniles en Costa Rica en Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, vol. 7, pp. 1331-1347

Cruz Salazar, T. (2010) Writers, taggers, graffers y crews identidades juveniles en torno al grafiteo, Revista Nueva Antropología, Volumen XXIII, N° 22, pp. 103-120

Reguillo Cruz, R (2000). Emergencia de culturas juveniles. Estrategias del desencanto. Buenos Aires: Editorial Norma