

Mujeres
GRAFIERAS

Resistir & Re-existir

¿Cómo el grafiti reivindica el espacio público para las mujeres grafiteras de Bogotá?

**Universidad Pedagógica Nacional
Licenciatura en Artes Visuales
Autora: Nataly Galvis Ramírez
Directora: Ana María Villate Marín
Bogotá 2024**

~~¿QUÉ ES EL UNDERGROUND?~~

LA LIBERTAD DE UN SENTIMIENTO FIEL HACIA UNO MISMO.

LENYLEN - 2017

AGRADECIMIENTOS

Primero que todo, quiero agradecer a La Peda(piedragogica), porque en este espacio pude conocer un poco de pelaos maravillosos, camelladores, de esos que "no se varan por nada". La universidad pública me enseñó a amar a las personas, a confiar de nuevo, a comprender el significado de la empatía y las transformaciones sociales.

Esta casita me dejó un sin fin de amigos, de esos que comparten entre diez, el almuerzo frío y a medio cocinar, colegas y profes dignos de admiración. Este lugar es una utopía viviente en Bogotá, y en donde se encuentran las personas mas revoltosas pero al mismo tiempo màs poéticas, personas de barrio.

Sin duda, la Upn es un espacio chiquititin,pero realmente resplandeciente, el reflejo de como se hacen las cosas con el corazon, por que infraestructura?, equipos? poco de eso. Aqui, comprendi lo que es salir del sistema, a no medir las cosas en pesos o numeros, sino en afectos, en gestos que abrazan el dolor y la resistencia, en el olor a Romero, en la discusiones encendidas, en el odio a los tombos, en educar la rebeldia.

Quiero agradecer a mi ma, por su paciencia, su amor, su confianza y su sabiduría. Gracias por enseñarme a ser una mujer bondadosa siempre desde el ejemplo. A mi abuela, por enseñarme a hablar con firmeza, "claro y duro" como dice ella. A mis amigas, gracias por enseñarme la importancia de crear una familia, por ser mi lugar seguro desde la escucha y la comprensión. También gracias a todas las mujeres que pintan las calles, gracias por pararse duro, por incomodar.

A la profe Ana Villate por nuestras conversaciones y lecturas acompañadas de lágrimas, tinto y cigarrillo.

A Nagara, mi marca de ropa, que se creó para sostenerme económicamente y creativa, durante el tiempo que estudiaba y la cual ha ido cogiendo forma con el pasar de los años, sin afanes, aprendiendo del proceso, sosteniéndome, aguantando y haciéndole hacke desde a autogestion a este sistema capitalista que nos quiere tristes y amargados

Quiero agradecer a todas las mujeres de mi familia, que son un ejemplo enorme de valentía y coraje; a Mechis, a Gladys, a Reina, a Lorena, a mi tía Clau a Leidy. También a fiel amigo perruno Jack, alias chiquititin, por sostenerme en la ansiedad,ser el apoyo emocional, y por mostrarme en su mirada lo perfecto que es el universo desde el amor, a Sebastián, y a mi papà Y, por último, a mi fiel computadora con Windows 10 por aguantar los avances de la tecnología y sacar adelante este escrito despues de tantos bloqueos.

Gracias a todxs, con cariño.

Besos, besitos, besos.
Y se marchó y a su barco le llamo ...

ÍNDICE

* Carta a lxs lectores	8
Glosario	10

1	Rebeldía con causa	
1.1	La calle	
	¿Qué es, que ha sido el espacio público?	13 - 18
1.2	Arte publico-Grafiti	
	¿Qué es el arte público-grafiti?	17 - 24
1.3	Mujeres callejeras.	
	¿La mujer en el espacio público?	25 - 35
1.4	Mujeres grafiteras	
	Resistir y Re-existir desde el grafiti en la calle.	36 - 43

2	Pregunta de investigación	44
	Objetivo General	
2.1	Objetivos específicos	44
2.2		
3	Justificación	45 - 49

4	Antecedentes	50 - 59
---	--------------------	---------

4.1	Bogotá: grafiti y arte urbano, dos protagonistas de la selva de cemento
-----	---

4.2	La ciudad sigue fallando. La calle como museo y las lógicas de control institucional y gentrificación haciendo uso del movimiento, prácticas y discurso del grafiti (Julio 7, 2023). Stinkfish.
-----	---

4.3	Proyecto de acuerdo No. 222 de 2023 (Acuerdo 907 de 2023 y Decreto 608 de 2023) Por medio del cual se exalta la memoria de Diego Felipe Becerra Lizarazo Q.E.P.D. y se dictan disposiciones complementarias.
-----	--

4.4	Tesis de grado Tatiana Páez Santos llamada “Arte urbano, grafiti y activismo feminista un recurso para la educación social”.
-----	--

4.5	Antecedente artístico colectivo de mujeres grafiteras “Necias”
-----	--

5	Accionar la calle	60-76
---	-------------------------	-------

5.1	Acción feminista
5.2	Investigación-creación
5.3	Metodología Feminista Ft Investigación - Creación (MF Ft I-C)
5.4	Manifiesto Ft Grafiti

6	Marco teórico	77-96
6.1	Armando Silva: Imaginarios Urbanos (2006)	
6.2	Marc Auge: No lugares (2009)	
6.3	Pablo Páramo: La ciudad una trama de lugares- El urbanita (2007)	
6.4	Bell Hooks: Feminismo es para todo el mundo (2014)	
6.5	Despentes: Teoría King Kong (2006)	
6.6	Análisis teórico	
6.7	Híbrido	
6.7.1	¡No, nos vamos!	
6.7.2	Que coman mierda	
6.7.3	Calle-rayadas	

7	Creación	97-108
7.1	Redaccion del texto investigativo	
7.2	Encuentros de género	
7.3	Galeria_en_construccion	
7.4	manifiesto Pararse Duro	
7.5	Del texto ala imagen	
7.6	Montaje	

8	Conclusiones	109-110
----------	--------------------	----------------

9	Bibliografía	111-115
----------	--------------------	----------------

10	Anexos	116- ∞
-----------	--------------	---------------

10.1	Encuentros de género artistas
10.2	Encuentros de género colectivas
10.3	Escuela de futuros
10.4	Reto creacion diseño espa- cios seguros

Carta a los lectores

Hola, señor(x) lector(x) a continuación expondré los diferentes momentos por los que ha pasado este trabajo de investigación creación, cuyo texto ha ido tomando forma luego de divagar y pensar una y otra vez, en cómo abordarlo; qué decir, cómo asumir mi narrativa, que tan claro sería, si gustaría o no, en fin, ha sido un proceso marcado por la confrontación, la autocrítica, el amor, la razón y un poco de presión que a veces uno mismo se impone por el entorno académico. Por ello, usted encontrará otra forma de leer, y entender el texto ya que se encuentra escrito de forma particular, porque hago unos saltos entre mi manera de pensar y la escritura formal, un modo de escribir que me permitió enunciar desde el cuerpo, mi sentir, algo más cercano; a mi personalidad variada y a mi forma de hablar coloquial.

He podido plasmar en este trabajo de grado mi percepción como mujer que habita la calle desde el arte del grafiti, cómo también relacionar estas experiencias desde la colectividad, con las voces de diferentes colegas que han sido fundamentales para la construcción de esta investigación.

En el primer apartado, llamado "Rebeldía con causa" planteo mi problema de investigación el cual se enfoca en tres problemáticas sociales, y los denomino 1.1 *la calle. Aquí expongo como durante la historia la planeación urbanística ha desconocido las necesidades de las mujeres y la participación de ellas en el espacio público* 1.2 *Mujeres callejeras. Aca expongo como la mujeres han ido tomando incidencia y participación en diferentes espacios de la vida pública a raíz de su lucha por obtener derechos,* 1.3 *Arte público- Grafiti- Para hablar sobre como el grafiti se ha incorporado en la sociedad y el arte.*

Posterior a ello trace unos objetivos y la justificación para esta investigación y relaciono este proceso de investigación- creación con antecedentes que abordan el grafiti, su historia en Bogotá, algunos debates actuales y críticas a la regulación estatal sobre la práctica, apoyandome de igual manera de la obra del crew Necias.

El capítulo quinto, lo denominé "Accionar la calle" y utilizo la metodología feminista, como ruta de trabajo para recopilar, analizar y reflexionar sobre el contexto y la experiencia del grupo focal (Mujeres grafiteras). Explorando la experiencia con el espacio público desde diferentes vertientes del conocimiento. En las cuales me apoyo de Virgínie Despentes una cineasta, Marc Auge un Antropólogo, Bell Hooks una activista feminista, de Pablo Paramo, psicólogo y profesor de la UPN, Armado Silva Sociólogo, entre otros teóricos.

Luego construí la creación por medio de diversos encuentros de género, charlas, y entrevistas, con algunas colegas grafiteras y colectivas. Estas conexiones con otras artistas dieron pie para que se creara un híbrido entre los conceptos teóricos, la obra y experiencia de las artistas. Por tal razón a partir de los hallazgos encontrados teóricamente se crean tres apartados que denominé "No, nos vamos, Que coman mierda y Calle-rayadas" para abordar la violencia de género, la identidad de lugar y el feminismo.

Estos tópicos dieron pie para la creación del manifiesto "Pararme Duro" y cuyo resultado se da luego de recopilar la información de los encuentros de género.

Pdta: El registro fotografico que usted encontrara durante el documento es de mi autoria y archivo.
Excepto aquellas fotos que cuentan con el respectivo pie de pagina.

Glosario

Afecciones: Es un saber intensivo, distinto a los conocimientos sensibles y racionales propios del sujeto. Dicha capacidad, produce experiencias del mundo que componen la subjetividad, una es la experiencia fuera-del-sujeto, immanente a nuestra condición de cuerpo vivo, a la cual denominó cuerpo vibrátil y, más recientemente, cuerpo pulsional. (Rolnik, 2019).

Apañe: Son redes que se movilizan a partir del ejercicio de un cuidado en términos de horizontalidad, donde se busca romper la asimetría entre quien proporciona la ayuda y quien la recibe. “El apañe feminista” enfatiza la importancia de la solidaridad entre mujeres ante un sistema adverso. definición sacada del artículo (Cubillos,2022).

Autocuidado: Son todas aquellas prácticas cotidianas y decisiones que desarrolla una persona, grupo o familia para cuidar su salud y tener una mejor calidad de vida (Correa, 2016).

Lugar de enunciación: Es un espacio epistémico desde el cual se articula el horizonte de interpretación, nos remite a la base del sistema cultural que se expresa por medio de un discurso individual. El lugar de enunciación se construye a partir de los legados culturales, puesto que esta categoría nos permite evaluar el discurso, pero también el territorio y las raíces de donde emerge. No resulta únicamente una perspectiva o punto de vista particular, pues manifiesta la tensión que sostiene con otros discursos. (Muñiz, 2016).

Re-existir: El concepto de re-existencia emerge en el contexto latinoamericano y su uso se ha difundido sobre todo en discusiones académicas, pero nace o se inspira en el seno de las luchas sociales. Se propone que re-existencia y resistencia son procesos que se acumulan, superponen, incorporan, y renuevan, dando nuevos sentidos a la existencia al espacio, y por tanto mudan las estrategias de territorialización, con base en el pasado/la tradición, en las luchas/conflictos presentes y en las proyecciones/sueños/imaginaciones. (Hurtado, 2022).

Tagg: El tag es la firma de un escritor de grafiti. (Cruz,2003)

(X): Hago uso la letra (x) en vez de algunas vocales como recurso que permita acercarse al lectxr, sin distinción de género (Giani,2021)

Sentipensante: Los seres humanos Sentipensante son aquellos que combinan el corazón y el cuerpo, la razón y el sentimiento en la concepción e interpretación del mundo y de las interrelaciones entre humanos, no humanos y naturaleza en una perspectiva pluriversa, proceso histórico que incide en la producción de conocimiento y en el intercambio de saberes intrínsecamente vinculados a sus formas de vida y lucha. Barbosa (2019).

Rebeldía con causa

En este capítulo compartiré con ustedes diferentes reflexiones por las que he pasado como mujer al encontrarme con una sociedad totalmente marcada por la violencia.

Mi experiencia como mujer artista, grafitera de clase trabajadora y ahora feminista de la ciudad de Bogotá, me ha permitido cuestionar diferentes problemáticas histórico-sociales que pareciesen intentar definirme y moldearme a su imagen y semejanza. He titulado este apartado “Rebeldía con causa” ya que varias afecciones han sido el motor para reflexionar sobre mi identidad, y han sido clave para analizar algunas problemáticas histórico-sociales.

Me he cuestionado sobre la planeación urbanística del espacio público desde una perspectiva de género, ya que es importante entender el espacio desde un lugar que le dé respuesta en gran medida, a las necesidades de todxs y en igualdad de condiciones. He cuestionado los diferentes roles en que han sido estructuradas las mujeres en la sociedad, las violencias de género que enfrentamos en la calle, el papel de la mujer grafitera, y cómo la escena del grafiti refleja la misoginia imperante de la estructura social. Así mismo, he reflexionado sobre la importancia del arte público como forma de reclamar nuestro espacio público.

Es por ello, que este proceso investigativo se vale del recuerdo para reconstruir cómo ha sido mi historia, y rememorar diversos momentos que han marcado mi camino, el paso por la academia, entre otros procesos, que han sido fundamentales para pensar desde otro lugar y encontrar otras formas de ver y comprender la realidad que nos rodea.

Desde mi experiencia, he comprendido la importancia de los saberes relacionales al permitir construir otras posibilidades de entendimiento social. Es un viaje introspectivo en el que expongo la manera en la que he ido entiendo el feminismo, y desafiar la estructura, de “no comer callao” ante la opresión... de no dejarse silenciar.

En tiempos pasados las mujeres no podían acceder a ciertos espacios, ya que dependen de la familia o estaban bajo el control masculino del marido, pero ahora que gozan de cierta libertad, nos enfrentamos a la presión de estar pasando el límite, de estar sin el permiso, de ser castigadas por no contar con la aprobación de permanecer o salir a ciertos espacios o a ciertas horas a la calle. Un juego de dominación impuesto por la sociedad, “entre el vivo y el bobo” que nos obliga a vivir en una violencia constante, entre la agresión y la desconfianza, la precaución y el miedo.

Un desafío constante al que nos enfrentamos cada vez que decidimos salir a la calle como mujeres.

La calle

¿Qué es, qué ha sido el espacio público?

La calle o en términos académicos el espacio público se empezó a conceptualizar a mediados de 1960, sin desconocer los avances de años anteriores sobre planificación urbana como el plan de desarrollo urbano integral entre los años 20-30 y 58. Los cuales representados en manuales de urbanización y arquitectura cuestionaban la espacialidad, la cotidianidad y la experiencia social.

Con el paso del tiempo, la vida cotidiana dejó ver nuevas dinámicas de encuentro y de apropiación del espacio público. Las personas han comenzado a adoptar distintas formas de habitar la calle, relacionarse con los espacios, como entre sí. Siendo estos cambios significativos, ya que han develado nuevas expresiones en la esfera pública. Además, autores contemporáneos como Sorkin han señalado cómo “el espacio público se encuentra en constante cambio debido a las tendencias contemporáneas de fragmentación, la privatización y la virtualidad”. (Sorkin, 2004, p.73). Este debate sigue siendo relevante hoy en día, pues, tras la globalización, la calle experimenta transformaciones constantes en sus estructuras físicas, elementos arquitectónicos, e incluso en sus interacciones sociales con el entorno.

Para mí, la calle representa un lugar abierto y accesible para todo tipo de personas, un fragmento en este caso de la ciudad de Bogotá, el que nos permite reunirnos, interactuar y realizar de manera “Free” todo tipo de actividad. Es un espacio para hacer, crear, imaginar, para la vida, el juego, la música, el deporte, los animales, el arte, para la diversidad, el ser, la subjetividad y la infinidad de formas de habitar. Rodríguez. (2015) en su artículo “La Ciclovía en Bogotá un espacio público de recreación y ocio: ambiente, salud y ciudadanía”, explora las observaciones de Cuesta (2010) quien explicó:

“En la calle se aprenden reglas de comportamiento, se viven experiencias que determinan decisiones futuras, se comparten saberes con los otros habitantes; en fin, en la calle se van construyendo los ciudadanos: se aprende cómo hay que actuar, y qué práctica son mal vistas, transmite tradiciones culturales, y variantes de la lengua local”. (Cuesta, 2010: 180)

En línea con estas ideas, Bogotá ha experimentado cambios significativos durante los últimos años, y no solo en su paisaje urbano, impulsado a su vez por diferentes proyectos de ley como el Plan de ordenamiento territorial, entre otras políticas públicas, sino que también, la ciudad ha construido y entreteje constantemente transformaciones como espacio social.

Free es mi aka o seudónimo como artista y me denomino así, después de un viaje introspectivo en donde logré cuestionar las fronteras de la realidad.

En el viaje observé cómo nuestros cerebros se encontraban conectados a unas fuentes de poder, controladas por entidades invisibles, que por medio de una especie de tubos como de oxígeno nos conectaban a ellos, como guardianes de la verdad. Estos políticos universales estaban detrás de grandes plaquetas en la atmósfera que ordenadas simétricamente como los paneles de miel, les permitía una perspectiva más amplia del escenario, como una especie de mesa de juego, llena de luces intermitentes, ruido constante, laberintos interminables que parecían tener fin, una vez pasarás por alguna de las tres puertas.

Este viaje introspectivo me permitió cuestionar la libertad y la verdad del mundo, comprender el propósito de existir bajo la dominación de unos pocos, amarrados y amargados algunas veces en el juego, entre el bucle, entre un sube y baja emocional. Un paradigma entre el control y la creación, de no ser libres, pero si ser parodia. Una utopía sobre la libertad que muchas veces nos hace sentirla entre las manos. La dicotomía de vivir libres y sobrevivir, la extrañes de seguir la norma o mi forma de “sacarle el culo” a todo eso y hacer lo que se me diera la gana, pintar donde dicen que no.

A diario se puede observar una amalgama de formas de habitar la calle, como se adapta la ciudad con los afiches publicitarios que son colocados y removidos, los grafitis que se pintan en las paredes y se limpian en otras, así como las diversas formas en que las personas interactúan y se apropian de algunos lugares al practicar algún deporte o con una chaza informal.

El manual sobre Espacio público del año 2023 explica cómo Bogotá comenzó a transformar su infraestructura a finales de la década de 1980, mediante la implementación de un mobiliario estandarizado, siguiendo técnicas específicas que permitieran incorporar mejores condiciones de accesibilidad al espacio, y reducir riesgos de siniestralidad. Este enfoque ha dado como resultado una uniformidad tanto en la materialidad como en el mobiliario, creando espacios con una imagen compartida.

Así mismo, la interacción de los ciudadanos con el espacio ha ido cambiando y adoptando nuevas prácticas. A mediados de 1974, en la ciudad se empiezan a incorporar políticas enfocadas en el ocio y la recreación. Cansados de la contaminación producida por los carros, la modernización y la falta de actividades recreativas, algunos jóvenes universitarios deciden crear una iniciativa a favor de la bicicleta, y en diciembre del presente año, se produce el mitin a favor de la cicla, en donde se reúnen más de 5000 personas en pro de buscar y exigir que se habilite una jornada deportiva.

Rodríguez (2015) en su texto La Ciclovía en Bogotá un espacio público de recreación y ocio: ambiente, salud y ciudadanía afirma que “la Ciclovía se presenta como un espacio público de recreación que ha promovido una manera distinta de acercarse a la ciudad, desde el respeto y la convivencia pacífica con una mediación como lo es la práctica del ejercicio físico, siendo este uno de los mayores logros donde se puede evidenciar que invertir en bienestar social, es generar espacios de inclusión, satisfacción y tranquilidad para la comunidad”.

Estas transformaciones sobre las estructuras y los modos de relación de las personas han permitido construir otros modos de habitar la ciudad de Bogotá, pero a pesar de estas iniciativas realizadas para construir, transformar y resignificar espacios en beneficio de los ciudadanos, en la actualidad persisten bastantes brechas frente a la infraestructura, la participación equitativa, uso, goce y disfrute de estos espacios públicos.

La disposición urbanística no proporciona condiciones igualitarias para todos sus ciudadanxs, como tampoco para sus visitantes. Es por ello, importante mantener el debate sobre el uso y la participación de los espacios públicos, así como abordar las necesidades de todxs, con el fin de desarrollar estrategias que garanticen el uso, la participación, la seguridad, el disfrute libre y equitativo de la calle.

No es lo mismo caminar por las calles de la 180, que, por las calles del centro, subir a San Cristóbal Norte o caminar por el barrio Egipto. Los contextos culturales de las calles de Bogotá y formas de relacionar son tan diversos que puedes ser todo lo que tú quieras. Puedes caminar moviendo la cintura de lado a lado, con las tangas salidas, sin perjuicio alguno por Chapigay, o parecer una deschavetada, ñera, con cara de culo por San Bernardo, entrar a otra burbuja, entre grandes edificios, vida de oficinistas, mezclarte con el outfit de los banners publicitarias de las grandes marcas del mundo, la estandarización de la ciudad reflejada en la Avenida Chile o en el rebusque ajisoso de la Mariposa. No existe el mismo silencio en las calles de Barrancas, de Toberín a las de Policarpa o La Libertad. Bogotá tan hipócritamente dispuesta pa todxs y a la vez pa nadie.

De igual manera, se puede ver cómo históricamente estos modelos de ciudad, en su mayoría copeados de España, y Europa, destinaron la idea de ciudad desde una mirada industrializada y extractivista.

Aun cuando se buscaban espacios de ocio y recreación, las mujeres seguían siendo relegadas y se les prohibía hacer uso libre del espacio público.

Entendiendo entonces, cómo estas políticas públicas han desconocido las necesidades de nosotras las mujeres y de las disidencias sexuales. Así mismo, han legitimado e impuesto un discurso hegemónico frente al uso y la participación de la mujer en la calle.

Nos han obligado a permanecer en la esfera privada, relegadas, como escondidas del mundo. Por ello, ser mujer y habitar la calle implica una connotación diferente frente al uso del espacio público.

Arte público - Graffiti
¿Qué es el arte público-graffiti?

El arte público es toda forma de expresión artística que se exhibe en espacios de acceso público.

La multiplicidad de las materialidades y los medios, permiten que sean exhibidas obras de arte desde el emplazamiento, como pasa con las esculturas, los monumentos o la arquitectura, o desde lo transitorio como lo es el arte representado en cartelismo, la performance, teatro callejero, grafiti, entre otras intervenciones. El arte público es una herramienta que sirve para transmitir un mensaje social, político, ambiental, o cultural, como en el caso de los monumentos que posicionan un discurso institucional o comunitario o desde lo efímero y transitorio, con los teatreras, grafteras o performerxs.

Existen diferentes modos de producir, difundir y capitalizar la obra o al autor que hace arte en el espacio público. Y estas diferenciaciones detonan unas características en los modos de creación, por un lado, las obras de arte público / institucionalizado son obras, algunas veces financiadas por entidades sin ánimo de lucro, privadas o gubernamentales, que ordenan y regulan el uso del espacio público. Estas obras, se encuentran respaldadas por la institución y suelen ser parte de proyectos de ley, negocios privados, o iniciativas comunitarias que exponen arte en la calle y en algunos casos de forma permanente en el paisaje urbano.

Este tipo de obra, de igual forma, debe cumplir las condiciones necesarias para su instalación y exposición. Así mismo existe un arte público/callejero en el que los agentes sociales se toman el espacio. El cual resulta ser la mayoría de las veces una expresión artística en espacio público que se da desde el trabajo independiente y de forma autónoma, apropiándose de un fragmento de la ciudad, a veces con permiso o sin él, desde la espontaneidad, algo efímero, transitorio, significativo o memorativo, que busca, visibilizar un mensaje, una expresión o por el contrario desde un aspecto de marcar e identificar territorialmente la ciudad.

El Ministerio de Cultura en Colombia, a través, de los lineamientos artísticos en las políticas públicas, regulan las prácticas artísticas realizadas en espacio público y establecen unas normativas que las controlan según su carácter de permanencia en la calle como (esculturas y monumentos), según su temporalidad como él (graffiti, muralismo) o de carácter regular como las expresiones que vemos a diario a través de lxs artistas callejeros como lo son; los caricaturistas, estatuas vivientes, cuentería, freestyle, y otras expresiones.

Según el artículo “Bogotá, referente nacional de arte en espacio público” (2023) de la Secretaría de cultura, recreación y deporte en Bogotá existe desde el 2019, la Regulación de Actividades Artísticas en el Espacio Público donde afirma que para agosto del 2023, La Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte (SDRD) cuenta con 583 artistas registrados y aprobados que pueden acceder a los diferentes estímulos, becas y programas que desde la SCR D y el Instituto Distrital de las Artes (Idartes) se ofertan para brindar espacios de circulación, formación y sustento a los artistas del espacio público.

Por tal razón, el arte público/institucionalizado y el arte público/callejero aun cuando comparten escenario de exposición, que en ese sentido es la calle, expone disputas que dejan ver la brecha, que tienen algunos artistas en relación a la autoridad, la financiación, las instituciones o el público, así mismo, el desconocimiento de los procesos de formación y profesionalización artística, los concursos, convocatorias institucionales, entre otras instancias de participación artística limitan el acceso de artistas emergentes.

Ahora bien, haré referencia a la práctica artística del grafiti, cuya expresión también se da en el espacio público y la cual es una expresión transitoria, en la medida en que la pinta puede desaparecer en cualquier momento.

El grafiti aun cuando tiene su naturaleza de carácter subversivo y contestatario ha logrado en gran medida, ser legitimado por la comunidad, y ha ido cambiando el estigma social de ser visto como un acto de vandalismo. Además, ha trascendido el ámbito callejero para convertirse y hacer parte de algunos escenarios artísticos. Y así como pasa con parte del arte público, el grafiti contrasta con algunas tendencias de centralización que manejan los ámbitos artísticos representados en galerías privadas. Cabe señalar, de igual manera como la influencia del capitalismo, y la globalización han sacado de la inmersión el grafiti para ponerlo así, en la esfera pública del arte.

Para mi hacer grafiti; implica una serie de actos que conllevan a la acción de manifestar y expresar una idea, imagen o concepto en el espacio público, a través de herramientas como el vinilo y principalmente el aerosol. El uso de la imagen, las letras y la posibilidad del material, permite construir otras formas de expresión y producción artística, de comprender el mundo y expresar un punto de vista personal, social o político. La

palabra “graffiti” tiene sus orígenes en la palabra griega graphein que significa escribir. El término Grafiti, Grafito o pintada según la enciclopedia libre es la definición de “pintura libre, destacada por su ilegalidad y generalmente realizadas en espacios urbanos” Concepto-2013-2023.

Esta forma de expresión va más allá de la aprobación social, la belleza o incluso el tener permiso. Es una expresión que se convierte en imágenes, que comunica y marca un determinado lugar. Camargo (2008) afirma que “el arte callejero, es una expresión urbana, una intervención directamente en la ciudad, la cual utiliza como soporte la ciudad misma. En Bogotá, esta práctica se incorpora al patrimonio de la ciudad y todo su entramado cultural.

Diversos artistas de grafiti, han visibilizado esta práctica por medio de diferentes encuentros en torno al grafiti y al hip hop, construyendo así, unos modos de relación con la comunidad. De igual manera, resaltar la presión ejercida por las víctimas de estado, tras el asesinato del grafitero Diego Felipe Becerra “Tripido en el año 2011. Lucha que ha sido bastante significativa y la cual en los antecedentes detallaré con más precisión, pues ha traído consigo acuerdos de ley en beneficio de la comunidad graftera.

Resaltando en este artículo el autor, lo que implica la acción de pintar legal o ilegalmente, la necesidad de expresar, decir algo, disputar un espacio que territorialmente nos pertenece a todos. Por último, comparto con ustedes la obra artística Cartografías disidentes, creada en Brasil como herramienta para registrar a través de esta práctica cartográfica, las expresiones artísticas creadas por un grupo de jóvenes grafteros y así analizar cómo estas formas de apropiación, han podido llegar a espacios, como la academia y la galería.

Hago mención de el caso de Tripido, porque es importante recordar y reconocer la lucha que han tenido que llevar los padres de Tripido. A Gustavo Trejos y su madre, quienes, tras su perseverancia, su valentía, y coraje han logrado honrar la memoria de su hijo, a ellos gracias por aguantar y no dejarse ir en la burocracia de este país indolente.

El decreto 75 de 2013 emitido por la Secretaría de Educación y Deporte regula también las expresiones de arte urbano como el grafiti en Bogotá D.C. A mediados del 2016, la SCRD y otras entidades adscritas participan en el Comité “Para la Práctica Responsable del Grafiti” y han promovido la estrategia de Arte Urbano responsable, fundamentada en cuatro líneas de acción específicas: pedagogía, fomento, comunicaciones y fortalecimiento. Las políticas públicas tienen en cuenta reflexiones relacionadas con preguntarse qué es lo estético y qué es lo bello, y en esa misma línea, qué es lo que la sociedad acepta o entiende como arte; qué es lo que la ciudadanía considera artístico y qué es vandalismo; además cómo el arte habita y transita por la cotidianidad y cuestiona sobre la responsabilidad en el espacio público según el artículo “Bogotá, referente nacional de arte público” (2023). Esta regulación en la práctica en la ciudad buscaba limitar los lugares para hacer grafiti, dando pie para la creación de, festivales, convocatorias, y concursos.

Por otro lado “El diagnóstico de arte urbano y grafiti 2013–2023”. Tiene diversos apartados que nos dan a conocer como en estos últimos 10 años se ha podido institucionalizar esta práctica de arte urbano y como la institución ha ido entendiendo cómo son nuestras formas de habitar la calle. Todas las acciones disruptivas con la propiedad privada, el paro nacional de 2019 y 2021 trajeron consigo expresiones de arte desde la pintura colectiva, las marchas por el movimiento estudiantil exigiendo mejores condiciones y garantías académicas, las marchas del 8M con las feministas mal llamadas “locas”, entre otras acciones han visibilizado la práctica del grafiti, obligando al estado a construir políticas públicas entorno a legitimar este quehacer.

El arte urbano, Street art, muralismo y/o grafiti es una expresión artística creada a través de la pintura y el color como medio para resignificar el espacio público, Franco Bazzani (2020) en la revista virtual y alternativa “Plaza capital” afirma que:

“Desde inicios del siglo XXI Bogotá ha sufrido una renovación urbana para convertirse en la capital latinoamericana del grafiti, además la ciudad ha transformado varios de sus sectores más icónicos con arte callejero para convertirse en uno de los destinos turísticos más apetecibles de la región. El arte urbano es actualmente una de las formas de expresión más comunes del mundo occidental. Hacia finales de los años 70, Bogotá empezó a seguir la nueva tendencia del denominado “arte urbano”, por medio de mensajes políticos a través de los muros de la ciudad. Con el paso del tiempo, esta práctica se extendió por toda la urbe hasta colmar las paredes de todas las localidades y barrios de la misma”

Mujeres callejeras

¿La mujer en el espacio público?

Las mujeres durante la historia han ido luchando por un espacio igualitario en diferentes esferas sociales, principalmente en lo público. La construcción social del género en el espacio público ha determinado una serie de patrones de conducta, que parecen asignar lugares o tareas específicas a las mujeres. El discurso hegemónico implantado en las sociedades desde el capitalismo y la modernidad, nos obliga directa e indirectamente a ser personas productivas y nos impone estándares de vida desde el consumo.

María Gómez (2021) en su tesis de maestría en políticas públicas, menciona cómo se fueron entendiendo los roles de género en la sociedad, citando a Auge (1993) el cual afirma que: "La ciudad, es un lugar propicio para la acción, que es indiferente a las identidades del género en él se muevan". (Auge en Gómez, P. 26)

Una definición de ciudad y de espacio igualitario que se da para la época y que habla de las necesidades particulares que hay entre hombres y mujeres. Definición que traigo a colación pues por primera vez se involucra al género en las lecturas sociales de urbanización. Sin embargo, esta definición se desdibuja, como lo señala Martha Cedeño (2018), quien menciona; "Que los hombres y las mujeres viven y experimentan de manera distinta los espacios públicos de acuerdo con los distintos papeles y responsabilidades que le han sido asignados socialmente" (Cedeño, 2018). Esta diferenciación de género en el espacio refleja la manera en que la sociedad, la educación, y la vida cotidiana legitiman y perpetúan la función utilitaria y productiva de la mujer dentro de su contexto. Limitando así, su exploración y participación social.

Vázquez destaca que; "La observación sistemática de la vida cotidiana de la mujer en el espacio público, pone de manifiesto la variedad de actividades que ésta realiza, socialmente nos organizan para: el trabajo, la recreación, la vida familiar, etc., que, si bien no diferencian de manera excluyente unas categorías de otras, sí denotan tendencias de carácter colectivo" (Vázquez, 1986, p.3).

De esta manera, es posible entender el uso del espacio público, de forma particular por la mujer. Y al analizar la planeación urbanística del espacio público desde una perspectiva de género expone a los hombres como productores y controladores del espacio y a las mujeres como reproductoras de tales estructuras, mediante el uso diferencial entre géneros que se hace de este espacio. Short (1996) menciona: el término "ciudad-hecha por-el-hombre" como indicativo para hablar sobre la construcción social del espacio urbano y de la dominación masculina en el diseño y planeación de la ciudad.

Históricamente se relacionan con la división sexual del trabajo, las labores del cuidado y el trabajo doméstico fueron feminizados, asignándole a las mujeres ser las encargadas de la reproducción y el cuidado de sus hijos quienes posteriormente serían los que irán a la guerra para así sostener el sistema capitalista “que se imponía para el momento”. Esta asignación de roles las saco del espacio publico.

A su vez, bajo la figura del matrimonio sagrado la iglesia por medio de la familia también ejerce un control sobre la mujer y su cuerpo. La estructura social de la época recluyó a la mujer en el hogar, y al hombre lo explotó como obrero, y único proveedor económico para su familia. La mujer no tenía acceso a la propiedad, a herencias, a realizar contratos o comprar bienes muebles e inmuebles.

“Durante el siglo XIX con la creación de ~~la ama de casa~~ a tiempo completo- redefinieron la posición de las mujeres en la sociedad en relación a los hombres. La división sexual del trabajo que apareció con ello, no solo sujeto a las mujeres al trabajo reproductivo, sino que aumentó su dependencia respecto de los hombres, permitiendo al Estado y a los empleadores usar el salario masculino como instrumento para gobernar el trabajo de las mujeres” (Federici, 2004. p.112).

Esta división entre la producción y reproducción trajo consigo una clase de mujeres proletarias, que estaban forzadas a vivir en una sociedad cada vez más monetizada pero invisibilizadas como trabajadoras, pues no se les era reconocidas por su labor u obra. El rol de la mujer ha experimentado grandes transformaciones durante la historia, como a su vez, la sociedad misma, la cual, ha estado marcada por la violencia, las guerras, la industrialización, la explotación de la tierra, el trabajo, la explotación del cuerpo y la lucha constante por la igualdad de derechos.

Pero aun cuando ya había un orden socialmente establecido por medio de diversos manuales de planeación urbanística, que prescribían normas sobre el comportamiento en las ciudades, el vestuario, los valores y la ética, las mujeres seguían siendo relegadas de la esfera pública. Por ello la lucha feminista y que las mujeres alcen su voz para reclamar mejores condiciones de vida ha sido esencial para la sociedad en general. Lola G. Luna (2004) en el texto "El sujeto sufragista: feminismo y feminidad en Colombia". Menciona que hablar sobre

"Mujer-género" implica hacer un recorrido por la historia y sus problemáticas desde una postura crítica donde el feminismo nos permite profundas sensibilidades, es conocer sobre la historia de nuestra herencia colonial de América Latina. La historia del sufragismo en Colombia es también la historia política del país, desde donde se perciben los avances, conflictos, intereses, intolerancias, de un país que se vio abocado a la Violencia"

La gran pérdida de las mujeres

Mira esta miseria, ¡No valoran mi trabajo!

En el nuevo régimen monetario, sólo la producción-para-el-mercado estaba definida como actividad creadora de valor, mientras que **la reproducción del trabajador comenzó a considerarse algo sin valor** desde el punto de vista económico, e incluso **dejó de ser considerada un trabajo**. El trabajo reproductivo se siguió pagando –aunque a valores inferiores– cuando era realizado para los amos o fuera del hogar. Pero la importancia económica de la reproducción de la mano de obra llevada a cabo en el hogar, y su función en la acumulación del capital, se hicieron invisibles, **confundiéndose con una vocación natural** y designándose como «**trabajo de mujeres**». Además, se excluyó a las mujeres de muchas ocupaciones asalariadas, y en el caso en que trabajarán por una paga, ganaban una miseria en comparación con el salario masculino medio.

"Caliban y la Bruja",
pág. 112

Por esta causa, hasta hoy somos las peor pagadas, las que peores trabajos tenemos, las primeras en ser despedidas cuando el trabajo escasea.

El capitalismo nos hizo trabajadoras de segunda.

IlustracionPb1

Mujeres creando, 2024.

Conceptos fundamentales
para las luchas feministas
Diagramado e ilustrado por
Danitsa Luna
2da edición.

Adaptación basada en el libro
"Caliban y la bruja"
Silvia Federici.
Bolivia, Vigen de los
desos, La Paz.
mujerescreando@entelnet.
com[2060]

Los primeros movimientos de mujeres entre ellas las sufragistas a mediados de 1930 lograron tras su organización, la reivindicación de algunos derechos, entre ellos, en 1954 el derecho al voto, el acceso a cargos públicos, como también el derecho a administrar sus propios bienes. En 1947 en Latinoamérica se promovió la ley de derechos políticos de la mujer y quiero acá ser un poco más específica con los contextos históricos, pues si bien, el sufragismo que se da a mediados del Siglo XX logró garantías frente al derecho al voto para las mujeres, estos grupos de mujeres eran burguesas de clase alta que buscaban mejores garantías políticas y de trabajo. Sin embargo, a mediados de 1920 se generó la huelga de la fábrica de tejidos de Bello, Antioquia la cual promueve mejores condiciones laborales, siendo bastante importante para Latinoamérica pues posibilitará mejores condiciones de vida y trabajo. Exigiendo menos horas de trabajo semanal de 58h a 48h, el poder usar zapatos y tener representación sindical, las mujeres que protagonizaron esta huelga eran de clase trabajadora (Saavedra, 2005).

Posterior a ello. los movimientos feministas lograron reivindicaciones de los derechos reproductivos y al divorcio, puesto que las mujeres se negaban a aceptar llevar una vida bajo las políticas de individualización moderna que las sometió a la esclavitud, la violación y a la dominación masculina de la época.

Lola Luna y Norma Villarreal (2014) en su texto “Movimientos de mujeres participación política en Colombia siglo XX al XXI” expone una mirada naturalista de cómo se dio la participación de las mujeres en la política y dándonos a conocer la importancia de los conceptos Patriarcado y género para así lograr avanzar en los debates que implican la experiencia colectiva de ser mujeres. Explicaron cómo la inclusión ciudadana a través del voto dejó ver dos corrientes en simultánea de los movimientos feministas, por un lado, la incidencia que desarrolla normas, y políticas en simultáneo con la actuación política y, por otro lado, la resistencia que desarrolla normas y políticas para la superación de desigualdades.

Este texto expone de igual manera, cómo las mujeres quedaron vulnerables ante el conflicto armado, pues sufrieron otro tipo de abuso como; la violación y el feminicidio. Así mismo, se puede leer la influencia del estado en estos movimientos de mujeres, como también expone la importancia de otros grupos que, desde la marginalidad como las guerrillas, los movimientos anarquistas y otros, se cuestionan la clase, el estado y el género.

La segunda ola de movimientos feministas latinoamericanos se da en los años 60-70 los cuales le hacían resistencia a la dictadura, y bajo la consigna chilena “democracia en el país y en la casa” siendo esta premisa de lucha, la que se extendió por Latinoamérica. para así hablar de la vida privada de las mujeres y la subordinación en la que vivían.

Me sentía inmensa, poderosa, potente, fuerte y ruidosa. No habían compañerxs que me cuidaran de la policía mientras pintaba, no se necesitaba, la prisa estaba en la muñeca y los ojos en la espalda. Fuerte para agredir y ruidosa como para alertar. Sentirme más que solo huesos y piel, con el rigor en el corazón y el coraje en el corazón que apreciara palpitar mas duro, que la esfera del tarro.

Hasta que llega alguien más fuerte, con algo más de peso, con una vibra de mierda, queriendo coger, manosearme. El rigor se incrementa y no sabes si correr o gritar, el malparido se acerca poniendo su mirada sobre mi, intercambia palabras como pretendiendo mantenerme inmóvil con su voz, la basura esa, cree que le he dado permiso de hablar, de quererme llevar, como si el estar sola en la calle a media noche me hiciera parte de sus pertenencias. Pero mi mamá muy bien me enseñó a hacer mala jeta, a hablar duró, responder seco, a no ceder, la calle me enseñó a no copiar a no comer cuento, porque te pueden engañar. Saco las llaves, le indico que vivo cerca, mintiéndole, creyéndome astuta, empiezo a caminar rápido como al ritmo del corazón, gritó “Mamá”. Y no alerte a nadie más que a mi propio miedo que casi me hace orinar, no hice nimierda, me puse a temblar, mientras caminaba con el culo apretado. No sé qué pasó, pero sé que tuve suerte, esa noche, logré llegar sana a casa.

Cristina Suaza en el texto “soñé que soñaba” (2008) reflexiona de su historia y de los movimientos feminista entre 1975 y 1982 los cuales se centraban en temas como la sexualidad, la maternidad, la violencia y el trabajo doméstico. También se develó más la división sexual del trabajo que existía y en 1981 en Bogotá nace el primer encuentro feminista latinoamericano y del caribe. El cual posibilitó que las mujeres fuéramos entendidas como un sujeto político en el marco de los encuentros feministas continentales (Suaza, 2008).

A finales del siglo XIX y Siglo XX se impulsó la lucha por el acceso a la educación superior por parte de las mujeres. Y en la actualidad estos movimientos feministas siguen preocupados por los intereses femeninos, aportando a la lucha con estudios e investigaciones que dejan ver las múltiples diferencias existentes frente a desigualdades de género, las diversidades como mujeres, como también la lucha por la representación equitativa en los espacios, el lenguaje inclusivo, el derecho a nuestro propio cuerpo y vientre, la igual salarial, la eliminación de estereotipos de género, visibilización de las violencias de género, el reconocimiento al trabajo doméstico, la visibilización de los diferentes roles que ocupamos las mujeres tras el cambio de era, como también la educación feminista, la “justicia” de género, entre otras luchas que implican transformar la imagen estereotipada y tradicionalista que se tiene sobre la mujer.

Y aun cuándo se han impulsado por años, y durante la historia estrategias, derechos y políticas de estado que contrarresten las violencias basadas en género y sobre cuerpos identificados como femeninos, los sucesos del pasado versus nuestra contemporaneidad no cambia mucho, ya que estas dinámicas violentas, simplemente se han ido transformado inmerso con la globalización, la explotación del género, la hipersexualización y la división de clases sociales. Por esta razón, denominó este capítulo “Revolución con causa”, ya que implica abordar una serie de factores histórico-sociales que a menudo me impide sentirme libre y tranquila como mujer artista que sale a grafitear la ciudad. Este capítulo implica reconocer los desafíos que he tenido que enfrentar al ser mujer, es encontrar una bandera que me permite unirme con otras voces que, como yo, han sido víctimas de violencia de género en el espacio público.

El acoso callejero, los feminicidios son asuntos sociales que visibilizan la forma tirana en la que nos hemos estado construyendo como sociedad. Según el informe de la Fundación Paz y Reconciliación (2023) titulado “Violencias Basadas en Género (VBG) en Colombia “Vivir sin Miedo”. Se presentaron 59 casos de feminicidios durante el año 2023, además de un incremento en las denuncias por casos de violencia intrafamiliar, delitos sexuales y otros. Para una mujer, caminar por Bogotá a cualquier hora implica sentirse insegura. Entonces ser una mujer que sale a la calle sola

¿implica directamente asumir el riesgo?

Toro y Ochoa (2017) menciona que;

“Las mujeres públicas han cometido una herejía; al habitar las calles como sujetos libres y políticos, pues la mujer en la casa es no tener acceso a lo público, al conocimiento, a la palabra, a las deliberaciones y a la plenitud de los derechos civiles. Múltiples violencias demuestran que son muchos los mecanismos dispuestos a organizar el mundo en un deber ser. El aprendizaje social basado en la sumisión, la discreción, el repliegue, el permanecer voluntariamente en el redil privado ... por seguridad”

Esa selva de cemento que pareciera devorarnos y quitarnos las ganas de sonreír. Bogotá muchas veces tan fría y tan hostil, con ese tono grisáceo que se pintan sus muros, quisiera obligarnos a pintar nuestro corazón, a vivir tristes, pobres y amargados.

La ciudad de la monotonía y sus responsabilidades, la prisa, se hizo tarde. ¿se quedó? la rapidez del día a día, salir a la calle, estar afuera, al otro lado, no en el norte precisamente, tener de cerca el ruido, el caos, el barrio. Bogotá a veces nos devora en una rara sintonía entre el “no futuro” y hazlo todo el tiempo tu mismx, con las uñas...

Entonces, no solo el hecho de haber sido relegadas de la esfera pública a lo largo de la historia ha limitado nuestra permanencia en la calle. En la sociedad contemporánea salir a la calle genera una constante sensación de miedo, ya que nos encontramos expuestas a diversas formas de violencia, la discriminación, el acoso callejero, la violación o incluso la muerte. Por eso, estas violencias de género, nos competen como mujeres sin distinción de edad o clase social.

Y es que esa sensación se ha instaurado en mi mente como un paradigma constante entre el riesgo de salir a la calle o vivir con miedo, entre cómo debe comportarse mi cuerpo a altas horas de la noche, el asumir una corporalidad fingida, rígida, con mala jeta: ¿debería correr o caminar más ligero? ¿debería gritar o guardar silencio? Este miedo infundado se refleja constantemente, a todas horas y pareciera meterse por el cuerpo de todas.

Por ello reflexionar sobre estos hechos históricos nos permite comprender y darle un sentido de por qué no permitir que ese miedo alimentado por la falta de medidas efectivas, la vulneración de derechos, la restricción a espacios, nos limite el acceso a la calle, a vivir de la forma que deseamos. Es crucial reconocer estas realidades para así mismo trabajar en la creación de espacios seguros para las mujeres. Por eso desde la crítica y el reconocimiento de las luchas feministas este capítulo aborda muy brevemente como durante la historia las mujeres han logrado tener una participación en la esfera pública y ver desde el otro lado del mapa, lo que implica ser mujer y salir a la calle. Puesto que no es fácil en la actualidad asumir la calle con total libertad, se camina pero sin garantías, se vive pero con la incertidumbre de que algún man te quiera coger el culo, subir al carro, drogarte en una fiesta o violarte en un parque.

Las mujeres públicas, las callejeras, las putas, las pobres, las tinteras, las mujeres nocturnas, las solas, las melancólicas, a nosotras las que caminamos la calle, nos quieren con un peso de mas en la espalda. Nos quieren metidas entre los hombros, caris bajas, con ojos miedosos, nos quieren ver apretando culo y temblorosas por el barrio. Nos quieren hacer vomitar, correr, sudar, llorar. Nos quieren ver gritar con lágrimas, mientras el silencio en la calle se hace perpetuo.

Pero con lo que no contaban toda esta mano de cabrones que nos quieren ver encerradas, es que hace unos buenos años atrás decidimos sentir sentir el rigor al no callarnos, de escupirles si atacan, de patear si quieren coger, de caminar un poco más deschavetadas, otras veces sacando pecho fingiendo tener más que un metro y medio de estatura. Con la mirada fija, algo penetrante. Como con una rabia profunda que sale desde el estómago. Rabonas, como perras arrabaleras que no copean, sin titubeos. Una historia de abrupta adaptación, de sumisión que nos impone el sistema, obligándonos a ser mujer de manera particular, en un trabajo de oficina, con falda corta y tacones altos. Pero entre el ser y no ser, entre el ser un reflejo de esta sociedad fría y desconfiada, puse cara de culo y me salí a la calle, porque hoy no me van a entrar, no quiero ser lo que dicen que sea, salí oveja pero no mansa, descarriada y buena muchacha.

Por que entre lo reflexiva, me puse contestataria, me puse gritona, me puse seria como una señora, me puse ñera, loca, me puse chismosa, habladora, me puse cansona, rayolera, escritora, entre ser y asumirme con el mundo, me les empute...

Mujeres grafiteras

Resistir y Re-existir desde el grafiti en la calle.

En este apartado abordaré lo que implica para nosotras resistir y re-existir desde el grafiti en la ciudad de Bogotá, y no quiero sonar pretenciosa pero solo la experiencia fue la que me dio razones de peso para entender la lucha feminista, lo que implica ser mujer y tomarse la calle desde la pinta. Como dice Florence Thomas en su texto *la mujer tiene la palabra* “Uno se vuelve feminista con su historia”

Practicar el arte del grafiti y ser mujer implica mucho más que pintar la calle. Empezando porque para hacer grafiti, debes salir a la calle, recorrer la ciudad desde un cuerpo femenino, habitar diversos espacios hostiles bajo la mirada y el morbo de muchos, por ello del acoso callejero y los estereotipos de belleza que recaen una y otra vez sobre las mujeres, sus modos ser, de comportarse, y vestirse. Salir a la calle y ser mujer implica asumir el riesgo, pero si le sumas a eso darle la espalda a un espacio público que prácticamente siempre se nos ha prohibido, mientras pintas, es toda una hazaña.

No estoy diciendo con ello, que los hombres que hacen grafiti no vivan experiencias violentas, al contrario, el sistema patriarcal está tan machista-mente estructurado que sobre ellos también recae gran parte de la violencia. Pero por el contrario, a nosotras pareciera que nos tocará pedir permiso todo el tiempo, hasta para cagar, como coloquialmente se dice.

Caminar solas por las calles, salir en falda, mostrando los brazos o con un escote pareciera darle la llave para que opinen sobre qué tan bellas, atractivas o feas nos vemos. Caminar sola por la noche, te pone automáticamente un letrero en la frente que pareciera decir “Soy tuya” “cógeme”. Automáticamente te encuentras expuesta a que te quieren subir a sus carros, a recibir piropos, a ser perseguida por cuadradas mientras se tocan sus asqueroso penes, ellos te corretean, te persiguen, te invitan, te insinúan.

Por ello la experiencia que vive el cuerpo con el lugar, es tan diversa entre hombres y mujeres y hacer grafiti y/o pintar desde una perspectiva femenina o feminista, implica una mirada única del paisaje, unos modos particulares de relacionarse y habitar el espacio público.

Como mujeres grafteras, estamos en constante contacto con la calle, y sus dinámicas, las cuales están diseñadas y pensadas para los hombres, y que, para nosotras resultan el doble de inseguras y peligrosas en comparación.

Sin embargo, si hacemos una lectura rápida del panorama global e histórico del género en el espacio público, (Leer apartado “mujeres callejeras”) podemos ver como histórica y sistemáticamente se ha ordenado a la sociedad de tal forma que la mujer quede relegada y a la orden de la patria, la iglesia, la familia y en poder de la fuerza bruta del marido. Por tal motivo, las violencias de género por las que en la actualidad nos encontramos expuestas, son el reflejo de una sociedad marcada por la violencia, el sexismo, el machismo y la misoginia.

Por ello salir a la calle e ir a pintar la pared, es enfrentar, y resistir a las lógicas de dominación social que existen y que son ejercidas sobre nosotras, sobre nuestros cuerpos. Es salirnos de la norma convencional que se tiene de la mujer confinada al ámbito doméstico. Es una ruptura histórica frente al rol de la mujer y su concepción tradicionalista. Como mujeres grafteras desafiamos el estereotipo de la mujer moderna y desde la pinta reafirmamos nuestra presencia en la calle.

Por ello, esta experiencia en común, de ser mujeres y hacer grafiti que nos permite dialogar sobre algunos temas en particular como lo son; el uso libre y seguro del espacio público, el acoso callejero, la violencia de género, la dignificación del trabajo artístico, la visibilización de nuestras obras, el reflejo de la misoginia dentro del mismo contexto graftero, la presión estética de lo bello, la paridad en festivales y eventos de grafiti, los estereotipos, la maternidad, la sexualización de la obra y nuestro cuerpo, entre otros factores que directa e indirectamente nos interpelan como mujeres artistas de grafiti.

El poder habitar la calle entre otros entornos masculinizados, nos permite cuestionar, y desafiar las estructuras de poder que históricamente han limitado y definido la participación y el papel de las

mujeres. La historia, ya marcada por la violencia y la invisibilización sistemática de la participación de las mujeres en la esfera pública, persiste en la actualidad y se manifiesta claramente en la escena de grafiti. La dominación y la segregación de las mujeres en nuestra sociedad nos afecta profundamente hasta el punto de normalizar esta violencia estructural.

Sin desconocer que en los últimos años han emergido más artistas mujeres y se ha ido trabajando en nuevas formas de relación y participación algo más equitativas para nosotras.

Hago precisión a estos modos particulares de relacionarnos como gremio y como sociedad, para explicar la dominación masculina y en apoyo de Rita Segato quien menciona el término “La Fratria” explicar cómo estas dinámicas violentas pasan por un eje que nos forma como sujetos, reflejo de una sociedad violenta, arraigada a ideologías de poder y la cual utiliza la violencia como un mecanismo de control y subordinación.

La autora menciona como “los hombres han sido estafados, al incitarlos a pensar que ser macho vale más que la vida. El pandillaje asesina más cuerpos de hombres jóvenes, al venderles esa idea de que mostrarse machos alfas los hace ganar poder”. Siendo esta una noción apenas entre otras formas de violencia patriarcal que directamente están relacionadas con los hombres, quienes constantemente deben reafirmar su masculinidad y hombría incluso por medio del contacto físico.

A su vez, las expectativas sociales que se tienen sobre las mujeres y sus roles nos involucran en actividades en torno al cuidado, el hogar, la educación, más nunca en actividades percibidas como masculinas. El constructo social prescribe cómo somos y cómo deberíamos comportarnos las mujeres.

Por tales razones, en este apartado menciono como al llevar a cabo esta investigación y hablando con diversas mujeres grafteras de Bogotá, (ver el apartado encuentros de género) se puede entender como la misoginia, las actitudes sexistas, los comentarios discriminatorios y despectivos, hasta la falta de reconocimiento de las habilidades femeninas, la invisibilización algunas veces de la obra, o el ser “asociadas” principalmente por ser pareja de colegas masculinos dentro del gremio, prevalecen y se reflejan en los modos de relacionarse entre el gremio, esto también se puede observar con la poca participación de mujeres en festivales de grafiti, y no precisamente porque no existan, o no se postulen.

En la actualidad a junio de 2024, en Bogotá, la ciudad que dice ser para todos y con su actual eslogan “Bogotá, mi ciudad mi casa” en menos de (36) treinta y seis horas se han presentado (3) tres feminicidios. La revista Cambio señala que según La Fiscalía Colombiana llevamos en lo que respecta al año 2024, 32 feminicidios, 2068 casos de violencias

sexuales contra mujeres, 12.337 casos de violencia de pareja, donde las víctimas son mujeres, entendiendo que también es un subregistro puesto que existe en la actualidad el miedo por denunciar, la precarización y la revictimización por parte de las entidades de control hacia las mujeres y sus procesos. Estadísticas sobre violencia basada en género, que evidencian cómo nosotras cada día nos vemos expuestas a ser una estadística más en la categoría víctimas.

Si bien, las mujeres no vamos a la guerra, si nos encontramos expuestas a una violencia de género que se refleja en la cotidianidad de nuestras relaciones. Los espacios que muchas veces pensamos deberían ser seguros, lugares de esparcimiento, recreación u ocio, resultan ser lugares en donde más se nos violenta. La mujeres y niñas en su mayoría de veces son violadas por sus padres, sus tíos, sus hermanos, amigos y primos, en su hogar, en el barrio, en el médico o por la tomba.

Que cagada por algunos amigos que se quedan en esas lógicas de consumo, y digo consumo porque la masculinidad en estos tiempos la relaciono con ello. En el barrio los manes consumen sexualmente cuerpos, consumen drogas, todo lo de sí mismos para mostrarse con poder o viene otro y se los baja. Pero por suerte conozco a otros con los que conversamos y comprendemos porqué nos suceden tantos desencuentros, porque pareciera que repetimos patrones de conducta, modos de relación. Me cuentan y como quejetas criticamos al sistema, hablamos de las infancias y como ellos han crecido con la concepción de “sí lloran son unas nenas” o con sus manías locas de medirse el pipi pa comparar a quien le media más, hacer alusión al tema, y mofarse por el tamaño, de hablar de chicas, de que tantas se habían levantado o acostado, cuanta plata debían cargar en cada cita amorosa, como debían tener los músculos, hacer chistes sobre hacerse la paja, ver porno, sobre los gallos por los cambios de voz, porque entre más fuerte más masculino se era, o de la cantidad de vello y barba que salía en la adolescencia. Y qué fastidio no? estar comparándose todo el tiempo como si fuéramos copias de un alfa. Todos rígidos y limitados por su falo. Por eso ojalá los hombres hablaran más entre ellos, tanto como nosotras las nenas para que comprendieran que ha pasado, y se cayera, se cayera porque ¡abajo el patriarcado se va caer, se va caer.

Rita Segato en la conferencia Feminismo: Una salida de la humanidad (2024) introduce el concepto de “masculinidad corporativa” y explica cómo los hombres se adhieren a estas estructuras de poder, y jerarquías, y a las dinámicas del sistema patriarcal en donde el hombre alfa conquista y controla el espacio utilizando su cuerpo, y “machera” para reafirmar y ejercer control sobre otros cuerpos más débiles o frágiles. Siendo estas dinámicas la que reafirman y perpetúan ideales masculinos tradicionalistas.

El hombre debe reafirmar todo el tiempo su hombría, desde la competitividad, la dominación, el capital, la agresividad, la resistencia a la vulnerabilidad, o la conquista sexual, tiende al falocentrismo, y a la aprobación de sus pares masculinos. Por ello, estos ideales sexistas que socialmente se encuentran arraigados nos involucran a todos en un juego de jerarquías y dominación al relacionarnos bajo la perpetuación de desigualdades, excluyendo a las mujeres y a las nuevas disidencias sexuales. Crímenes de poder que como afirma la autora no operan en lo privado, sino que por el contrario es toda la estructura sistemática del control patriarcal.

La autora relaciona de igual forma, la moralidad con la dominación. Expone como existe un sujeto agresor que constantemente exhibe su poder y su estatus de jerarquía bajo diversas dinámicas y modos de relación que obedecen a un mandato de violación, a la conquista del espacio y a la colonialidad del poder permanente.

Entonces, ser mujer y hacer grafiti vs ser hombre hacer grafiti, son dos experiencias afectivas, laborales, roles y acumulaciones de experiencia diferentes. Son dos formas de politizar la personalidad y el carácter, que se construyen con la experiencia la pinta y el salir a la calle.

La calle forma carácter precisamente por la hostilidad que ahí se vive, y aun cuando pareciera que tanta hostilidad nos prohíbe hacer uso libre del espacio, nosotras no nos bancamos con la presión y el límite, el rigor nos mueve, más no, nos da miedo.

Nosotras seguiremos haciendo activamente parte de la escena y del espacio público, puesto que es aquí en donde construimos un lugar de enunciación, no desde el mero acto de figurar e igualarnos en victorias y conquistas de spots, o desde las mismas dinámicas masculinas, sino por el contrario, construir complicidad, diálogo, juego, descentralizar el sistema bélico, que nos distancia del mundo de lo sensible y la mirada femenina de la vida misma.

Para mí, y desde mi experiencia, la calle y el grafiti me han permitido ser free, en un contexto en donde no tenía voz. El grafiti y el feminismo me han permitido interpretar e interpelar el mundo como un sujeto crítico, utilizando la creación de imagen como medio para comunicar, expresar y en algunos casos denunciar. Como señala Blanco (2016)” El arte está profundamente relacionado con la libertad y la libertad con la acción”. Si bien, como mujeres grafteras no logramos romper de raíz con el sistema machista y los grandes estándares que se tienen establecidos sobre los cuerpos femeninos, si encontramos, otras posibilidades y nuevas formas de ser mujeres, que al igual que pasa con la creación de letras, y en el grafiti, nos permiten construir únicas posibilidades de entender el mundo y la realidad, que cada vez pareciera ser más asfixiante.

La experiencia que tenemos con el contexto, muchas veces nos pone en una situación de alerta, algunas veces vulnerables, por ello implica ser consciente o no con la lucha feminista, pues la experiencia desde el cuerpo femenino y la pinta involucra unos modos diferentes de habitar la calle. implica pararnos duro.

Como mujeres grafteras hemos vivido y comprendido la sociedad conservadora, moralista y mojigata en la que sobrevivimos. Por eso colectivizar las experiencias de las mujeres, es visibilizar y denunciar las problemáticas de género que enfrentamos, es transformar la hostilidad de un espacio, es un acto de re-existencia puesto que hemos roto con las concepciones tradicionalistas y modernas de la mujer, la mujer ahora sale sola a la calle, y no, solo sale, ahora la pinta.

No es en igual medida pintar en una convocatoria de grafiti con perspectiva de género, a rayar en el marco del 8M, apropiarse por la noche de las rejas de los bancos con pintas y letras grandes, de las vallas publicitarias o el rayar la puerta de la Iglesia de la Plaza de Bolívar, no es lo mismo salir sola de noche a pintar, que acompañada, tener algo que denunciar o poner un tagg. No son acciones que impliquen los mismos modos de hacer, pero si transgreden, si nos ponen en un sitio de la ciudad, como una creación cartográfica de la cual no, nos vamos a quitar

Como mujeres el hacer grafiti implica pensar y usar otras estéticas, que son en algunos casos distintivas a lo tradicionalmente entendido como "arte bello". Es romper con la idea de vernos y entendernos desde unas únicas formas de ser mujer y de pintar, desde la musa o desde lo decorativo.

No es lo mismo pintar letras ilegibles, que pintar pájaros con flores coloridas a su alrededor.

De tal manera el análisis de la mujer graftera en el espacio público, aborda no sólo la transformación de su paisaje urbano, sino que también propone otros modos de habitar y relacionarse socialmente.

Identificarnos dentro de un gremio amplio y diverso ojalá y nos posibilite otras formas de vernos desde la pluralidad. Segato habla de la importancia de involucrar a todas las subjetividades y no caer en la trampa del estado de encasillar en unas pequeñas categorías.

Este trabajo no solo se piensa en mi experiencia, si no, en la de otras colegas que a través de su experiencia con el que hacer y el contexto dejan ver la importancia de generar nuevas concepciones sobre los roles y simbolismos de la mujer actual, sobre la importancia de crear espacios seguros, sobre el autocuidado, y la resistencia a estos entornos misóginos. Es una forma de poner en el papel, la acumulación de unas experiencias que se relacionan y exigen mejores condiciones de vida desde diferentes ejes y sólo el artístico. Es una forma de hacer visible, y enunciar lo que sucede cuando las mujeres dialogan. Es mi preocupación constante por construirnos desde el ser, y no desde la conformación sin debate.

Perderse en la admiración por la cotidianidad natural, sentir la noche fría, donde pareciera congelarte la médula espinal, sentirte meditabundo en algún vagón del Transmilenio. Saborear el postre preferido, tener sexo con el amor de tu vida o en una noche de alcohol. Ritualizar los pequeños gestos de la vida, es el olor a polvo cuando llueve en la ciudad, los pandebonos con avena, el arroz con fideos de mi abuela, la porta con el almuerzo frío del punky' pa entre seis. Es agradecer por las raíces así estén rotas. Vivir el arte. Habitar la calle, aprender de la vida, leer el camino, respetar a los del barrio.

Pregunta de investigación

¿Cómo el grafiti reivindica el espacio publico para las mujeres grafteras de Bogotá?

Objetivo general

Crear un manifiesto en colectivo que visibilice los sentires de las mujeres grafteras de Bogotá.

Objetivos específicos:

1. Reconocer las diferentes violencias por las que somos atravesadas las mujeres grafteras.
2. Cultivar una identidad feminista con las artistas participantes
3. Reflexionar sobre la acción de tomarse la calle desde el grafiti siendo mujeres

Justificación

Registro WilmerGarcia (2019) Cabo de la vela

Este trabajo de investigación- creación me permitió comprender como historicamente a las mujeres nos han estigmatizado, y relegado de la esfera pública. Obligándonos a cumplir con normas, a obedecer, ser sumisas, y no opinar mucho. Esta IC me permitió comprender la lucha feminista y ha cicatrizar con mi yo del pasado.

El grafiti ha sido historicamente asociado como una expresión de vandalismo, y rebeldía. Pero con el pasar de los años estos imaginarios han logrado transformarse y lograr una incidencia en la esfera del arte. Convirtiéndose en una herramienta de transformación de espacios, resignificación de territorios, creación de lugares de encuentro, creación de cultura, y sobre todo, como medio para visibilizar luchas contra diversas formas de opresión. Una práctica que detona unas formas particulares de habitar y hacer uso del espacio público. Esta disputa sobre la participación, y la intervención del mismo, cobro sentido cuando lo pase por mi experiencia como mujer.

Varios buses de TransMilenio fueron vandalizados por grupo de feministas que participan en la marcha del 25N del año 2024 - Afirma Laura Valeria López Guzmán Redacción Bogotá, periódico EL TIEMPO

Foto:
Secretaría de Seguridad.

Cuestionarme el uso y la participación en el espacio público desde una perspectiva de género y desde el graPti me llevó a entender cómo, socialmente, construimos nuestras realidades bajo una violencia imperante sobre los cuerpos femeninos. Pensarme desde la acción de pintar y ser mujer me hizo reflexionar sobre la importancia de ocupar y reconfigurar estos escenarios machistas

Por eso llevar a cabo este trabajo investigativo me permitió comprender la importancia de organizarnos colectivamente como mujeres graPteras de Bogotá. Como también el hacer consciente y estudiar la lucha feminista, la historia, el reconocer nuestros roles, y reivindicar la pinta como una forma de intervenir y disputarse el espacio público. Los roles y actividades que realizan las mujeres de hoy dan cuenta de cómo se han ido rompiendo con esas tradiciones modernas que se tenían sobre nosotras.

El graPti construye identidad, un estilo de vida, independencia económica y una manera diferente de entender y mirar el mundo. A través de esta práctica, nos reconocemos y nos cuestionamos. Hemos aprendido a reclamar y a “pararnos duro” en esos espacios que nos relegan, nos tapan, nos violentan, nos asesinan, y nos

Por otro lado, la presencia de mujeres en la escena del graffiti y en espacios históricamente dominados por hombres, amplía el espectro de participación. Transforma las prácticas, introduce nuevas miradas, formas de pintar, usos del arte urbano y las formas de relacionarnos. Sin embargo, las mujeres en su conjunto seguimos siendo víctimas de violencias basadas en género, y de feminicidios. Cabe señalar que aun cuando hemos ganado participación en la esfera pública, existen diversos factores y condiciones que atraviesan el uso seguro e igualitario de la calle para todas.

Las condiciones de salud, sociales, económicas nos atraviesan de diversas formas a todas las mujeres, independientemente de ser grafitistas. Según "La Fiscalía General de la Nación se tipificaron 22 feminicidios entre enero y noviembre de 2024. 8 de cada 10 mujeres en riesgo de feminicidio se encuentran entre los 20 y los 44 años de edad y El 22.2% de las mujeres en riesgo se encuentran entre los 25 -29 años en la ciudad de Bogotá. Esta problemática social nos aborda a todas sin distinción alguna y nos pone en evidencia la cantidad de problemáticas entorno al machismo.

La pregunta ¿Cómo el graPti reivindica el espacio publico para las mujeres graPteras? me permitió orientar esta investigacion, encontrarme con unos referentes teoricos que dieron claridad a los conceptos. Asi mismo, logre tejer una creacion en colectivo en donde diversas mujeres graPteras de Bogota fueron importantes para analizar la experiencia como fuente de conocimiento, no solo, encontrando diversas violencias de género por las que atravesamos en el espacio público, sino, que también, se analizó y se logró encontrar como dentro del contexto en donde se genera graPti se reBeja la misoginia imperante de nuestra estructura social. Así mismo, se reBexionó sobre la importancia del arte público como forma de reclamo y apropiación del espacio público. Cuestionando las estructuras hegemónicas de poder, las problemáticas histórico-sociales y sobre la planeación urbana desde una perspectiva de género.

Encontrandonos de igual forma con la lucha de las mujeres y en el feminismo, como una postura crítica y reBexiva, que permite reconocer al otro sujeto como igual, creando una consciencia sobre las violencias que ejercemos desde el poder y de los micromachismos que replicamos, o adoptamos

Por tal razón, es posible pensar en espacios, que permitan otro tipo de vínculos, los cuales sean abiertos a la creatividad, la exploración y el libre desarrollo del ser, sin perjuicio alguno sobre su raza, el género o condición económica. Libre se ismos, y prejuicios sobre el deber ser.

Por tanto ser mujer, hacer graPti y organizarnos colectivamente ofrece espacios seguros que propician experiencias signiPcativas desde el arte, cuestionamiento , la expresion, el dialogo y que construyen otras formas de entendimiento del mundo.

GraPtear nos permite acercarnos a diferentes personas, y clases sociales, permite generar conocimiento a partir de la creación de imágenes, el uso de las herramientas en este caso el aerosol , como tambien la interpelación con su entorno y contexto.

El llevar acabo este trabajo investigativo, me permitio comprender que aunque no todas se identiPquen abiertamente como feministas o conozcan a fondo la historia de la lucha, todas hemos pasado por violencias basadas en género

Este trabajo de grado se inscribe en la línea de profundización Di- sentir ya que esta línea de investigación, se interesa por proyectos de investigación o investigación- creación que indaguen problemas centradas desde lo ético y lo político en el arte, y en relación con los procesos educativos y las prácticas artísticas situadas en diversos contextos sociales.

Esta investigación-creación analiza y problematiza la experiencia de habitar la calle como mujeres graPteras para así crear un híbrido entre el espacio público,el graPti y el feminismo.

El graPti al ser una práctica artística que se encuentra, se crea y se expone, en el espacio público tiene una incidencia directa con la cultura, así mismo pone en evidencia diversas problemáticas sobre el uso y la apropiación . Por otro lado, la experiencia del género en el espacio público urbano cuestiona e indaga sobre problemas concernientes al género y a la condición colonial, en este caso en el contexto colombiano.

Habitar la ciudad de otra manera nos permite sentirnos vivas, impulsadas por la acción, la adrenalina y el rigor al pintar. A través del grafiti, redefinimos el espacio público, transformándolo en un lugar donde nuestras voces se hacen visibles y nuestras luchas, escuchadas.

Por ello, esta tesis ha sido fundamental para documentar y analizar la participación de las mujeres en la esfera pública y su experiencia en el medio artístico, particularmente en la escena del grafiti y las dinámicas de poder de la calle. Los encuentros de género, las entrevistas y las conversaciones sobre nuestras vivencias me permitieron construir, reforzar y redefinir nuestras identidades de género. Fue una oportunidad para encontrar nuevas voces, amigas, colegas y escuchar diversas experiencias. Además, me ayudó a reforzar la importancia de estudiar nuestra historia y la lucha feminista, así como a descubrir nuevas formas de participación social.

Foto del libro Subway Art: (THAMES HUDSON
Cooper, Martha (Autor)

Antecedentes

Los antecedentes que seleccioné son investigaciones previas sobre grafiti por un lado con el texto; “Bogotá: grafiti y arte urbano, dos protagonistas de la selva de cemento de Diego López Bermúdez, del periódico El Tiempo, abordo la historia del grafiti, su incorporación en la ciudad, dando así una contextualización histórica al lector.

A su vez “El proyecto de acuerdo de ley 222 del 2023” menciona el decreto 608 y el acuerdo 907. Cuyo objetivo es exaltar la memoria de Diego Felipe Becerra. Un joven graftero que fue asesinado por la Policía Colombiana. Este escrito propone por medio de estrategias de reparación, proyectos de ley en torno al arte y la cultura en pro de los grafteros. Menciono este antecedente así mismo, para evidenciar la lucha de estas víctimas de estado.

Por otro lado “La tesis de grado de Tatiana Páez titulada; activismo feminista y grafiti; recursos para la educación social” nos da contextualización del rol de la mujer graftera y la importancia de este quehacer en la sociedad contemporánea.

La revisión literaria que le di a esta investigación, tras identificar e incluir estos textos, me permiten cuestionar, y construir críticas que aporten al gremio y a un debate actual. Como con el artículo de Stinkfish (2023). “La ciudad sigue fallando. La calle como museo y las lógicas de control institucional y gentrificación haciendo uso del movimiento, prácticas y discurso del grafiti”. El cual propone una crítica hacia las intervenciones de los años 2019–2023 del MAB “Museo abierto de Bogotá”. Estos antecedentes ofrecen un panorama abierto e histórico sobre cómo se ha ido creando este estado de conocimiento frente al grafiti. La práctica del grafiti, y sus documentos teóricos permiten analizar las obras no como veedores de este hacer, sino como profesores que desde una mirada abierta y comprensiva entiende tal práctica como un hacedor de creatividad

A su vez, identifiqué obras recientes de artistas Bogotanas y colectivas de grafteras como lo son el colectivo de mujeres grafteras, denominadas “necias”.

Bogotá: grafiti y arte urbano, dos protagonistas de la selva de cemento

Este artículo, se encuentra colgado en la web, y nos sumerge en una narrativa y cronológica cautivadora de la evolución de grafiti y el arte urbano en la ciudad de Bogotá. Un texto escrito de manera descriptiva y que aborda la mirada de Diego López Bermúdez, Periodista de Reportajes Multimedia del periódico El Tiempo.

A medida que avanzó en la lectura, encuentro como el mismo quehacer artístico del grafitar ha implicado tejer camino al transformar el espacio y la vida de cada uno de los agentes que lo practican. El texto nos sumerge en las transformaciones de la ciudad con creativas intervenciones, en diferentes épocas en donde estas prácticas se han vuelto más visibles y remozadas dentro de la cotidianidad. Nos ofrece de manera detallada como el grafiti se introdujo en Colombia, especialmente en la capital, desde sus humildes comienzos hasta su actual regulación por parte de las entidades gubernamentales que regulan la cultura.

Menciona Djlu (2006) “El poder del arte en la calle es que se puede llamar la atención con algo estéticamente agradable, es decir, la forma, para después mandar un mensaje”, o lo que nos menciona Beek en este artículo “El muralismo y los carteles son diferentes de los grafitis por el objetivo que hay detrás; mientras unos buscan mostrar algo estéticamente aceptado, los otros buscan romper con el marco que le gusta a la gente o que ha sido normalizado”.

También destaca como el grafiti, una vez ha sido expuesto por la globalización, y emergido en medio de una economía capitalista, la estandarización y la unificación impulsaron a una esfera

mucho más grande y pública.

“La discusión por impulsar a las nuevas generaciones a conocer estas otras formas de creación y expresión hacen que las instituciones se vean obligadas administrativamente a involucrarse activamente con su regulación y promoción” (Bermúdez, 2021).

Entonces, me sirve como insumo para poder conocer más de cerca cómo se incorporó el grafiti en Colombia sobre sus inicios, y hoy en día como se encuentra en alguna medida, regido por la institución, y los agentes sociales.

En resumen, Bermúdez (2021) nos ofrece una mirada esclarecedora sobre el mundo del grafiti y el arte urbano en Bogotá, como recurso para quienes desean conocer la historia. También menciona la lucha de los padres de Tripido por lograr exaltar su memoria. López Bermúdez (2021) afirma “Los medios de expresión pusieron sobre la mesa de la opinión pública al grafiti. Lo que era oculto se había popularizado y las nuevas generaciones le apostaron a hablar del tema, lo que obligó a la administración pública a vincular la actividad”.

El impacto del grafiti continuará dando que hablar, generando conversaciones y evolucionando dentro de una sociedad que está en constante deconstrucción de los rastros que ha dejado la modernidad.

La ciudad sigue fallando. La calle como museo y las lógicas de control institucional y gentrificación haciendo uso del movimiento, prácticas y discurso del grafiti.

La calle sigue fallando es un texto escrito por Stinkfish y publicado en Julio 7 del 2023 en el portal personal del artista.

Es un texto que aborda el fenómeno de la gentrificación en Bogotá, el cual es un proceso urbano que transforma áreas urbanas degradadas o de baja rentabilidad para ser así revitalizado y transformados para atraer a una población más adinerada.

Un fenómeno que normalmente genera cambios significativos y que en este caso el artista utiliza para afianzar su postura frente a la crítica que le hace al MAB museo abierto de Bogotá; la cual es una propuesta del Instituto distrital de las artes (Idartes) que se piensa en los espacios más relegados de la ciudad para ser intervenidos por medio de la práctica del grafiti y el arte urbano. El artista critica este proceso de urbanización colonial en donde el embellecimiento de la ciudad por medio del uso del color y la pintura no detonan diferencia alguna con la injusticia espacial que se vive.

También denuncia cómo el capitalismo y en parte las políticas de economía naranja sofocan la autenticidad, la transformación y la acción colectiva.

Se preocupa por la importancia de reivindicar la calle como espacio vivo y marcado por prácticas propias Stinkfish (2023) menciona, “el combatir la imposición de narrativas de élite donde una pared se convierte en un lienzo y tiene un precio, donde el sentimiento de vagar por la ciudad sin rumbo fijo se compra para transformarlo en emprendedores y microempresarios: combustible eficaz de la aplanadora que compacta y extingue”.

Así mismo en el texto anteriormente denominado “la calle falla” apuntes sobre grafiti, Stinkfish (2013) menciona; el texto que; “El grafiti no puede erradicarse del mapa porque lo desborda. No hay manera de detenerlo porque crece exponencialmente, cambia constantemente, se adapta a las nuevas circunstancias. Pueden detener a este individuo, pero no podrán detenernos a todos... después de todo, todos somos iguales”.

Economía naranja: La economía naranja es un concepto que se refiere a la economía creativa, enfocada en el aprovechamiento del talento, la creatividad y la cultura como motores de desarrollo económico

Mas sin embargo seleccionar este texto como antecedente investigativo me permite seguir el debate sobre los procesos en que la institución regula la práctica del grafiti.

Es importante también a partir de la crítica que hace el autor, reflexionar sobre nuestro papel como artistas, y el sistema en el que operamos. Aunque el sistema pueda favorecerse desde el turismo y la visita de extranjeros, como menciona el texto, pienso que debemos construir formas de hackear los avances de la globalización explotadora y como la institución utiliza estos mecanismos para construir espacios para ciertas clases sociales.

Nosotros como artistas deberíamos crear estrategias para dignificar nuestra labor y favorecer a todos los actores sociales. Es importante también recalcar la participación de artistas emergentes en la creación de estos nuevos entornos para la ciudad.

El fomento de esta práctica para otro tipo de jóvenes y personas del común, que por medio del habitar la calle se vuelven parte al ser espectadores de la obra.

El aporte económico que otorga el estado bajo la figura de estímulos a artistas consolidados y nuevos.

El aporte del grafiti a la modificación de la espacialidad urbana, como también la importancia de abrir el debate frente a la brecha y participación de mujeres en estos espacios de arte, no como un quórum o para llegar listas en el recuadro de la categoría "mujer", sino, que, también la organización colectiva permita y entienda la importancia de reclamar mejoras a la calidad de vida, y abordar problemáticas de género que competen a las mujeres, y a la ciudadanía en general.

Es fundamental que como gremio se abra el debate al reunirnos y desde el trabajo en colectivo creemos nuestras estrategias que dignifiquen y mejoren la calidad de vida de los artistas y del gremio cultural del hip hop. Y a su vez desde el carácter ilegal y desde el anonimato que nos caracteriza seguir irrumpiendo en todo aquello que se nos prohíbe. El grafiti seguirá estando en las calles, ahora lo veo más, más feo de lo feo que era, pero así somos y que se le puede hacer. Es nuestra forma de expresión, una manera particular de escribir.

Por eso es importante la crítica constructiva que propicia el diálogo de todos para converger en soluciones que pueden ser grandes y para el beneficio de todos.

Debatir sobre el espacio seguro que merecemos todos los ciudadanos.

El arte público entendido no solo como grafiti y grafteros, no solo como agentes creadores y habitantes de estos espacios públicos muchas veces marginados.

Si no que también es importante considerar el bienestar de todos los ciudadanos, pensarnos en, que, si bien, el MAB aborda el embellecimiento de zonas bajas de los puentes, los transeúntes de estas zonas, no solo son, artistas callejeros sino también vendedores ambulantes, recicladores, o habitantes de calle que por medio de políticas públicas y culturales se les mejoren la calidad de vida al incluirlos a todos y no se queden en una transformación decorativa de sus viviendas móviles. Aportarles a grandes transformaciones desde la colectividad.

Proyecto de acuerdo No. 222 de 2023 (Acuerdo 907 de 2023 y Decreto 608 de 2023) Por medio del cual se exalta la memoria de Diego Felipe Becerra Lizarazo Q.E.P.D. y se dictan disposiciones complementarias.

El presente Proyecto de Acuerdo 222 del 2023 POR MEDIO DEL CUAL SE EXALTA LA MEMORIA DE DIEGO FELIPE BECERRA LIZARAZO Q.E.P.D. Y SE DICTAN DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS tiene como objeto exaltar la memoria del joven grafitero a través de acciones de reparación y no repetición, así como de reconocimiento a los artistas públicos del grafiti de Bogotá.

La relevancia del proyecto se da tras la lucha del señor Gustavo Trejos y la madre de "Tripido" joven grafitero fue asesinado por parte de la policía.

El alcance de este proyecto se ve emitido a través de varias instancias entre ellas el Acuerdo de ley 907 de 2023 y Decreto 608 de 2023, los cuales buscan en diferentes instancias no solo exaltar la memoria del joven, sino también El derecho de las víctimas a la reparación integral, El derecho a la memoria y el reconocimiento del Estado colombiano en el marco del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos (SIDH) a las víctimas, como el reconocimiento del arte del grafiti.

Este proyecto es entonces el creador de diversas propuestas que se presentan ante el cuerpo legislativo y que quedan a disposición de una autoridad ejecutiva, como el presidente, gobernadores o el alcalde. En la actualidad tras su aprobación: En el Plan Distrital de Desarrollo "Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del Siglo XXI", mediante el Acuerdo 761 de 2020, se incorpora el siguiente programa relacionado con la promoción del arte y la cultura, dentro de lo que está comprendido el grafiti:

"Programa 21. Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democracia cultural. Superar las barreras culturales, económicas, físicas que dificultan la participación de la ciudadanía en la vida cultural de la ciudad, y obstaculizan la transformación cultural de los ciudadanos para reconocer a los otros. A través de procesos y actividades pertinentes y accesibles en las dimensiones de la creación, la formación, la circulación, la investigación y la apropiación lograr que la ciudadanía incorpore las artes a su vida cotidiana, mediante la práctica y el acceso a la oferta cultural (...)".

En el mismo sentido, "Programa 43. Reconoce la Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana.

En ese sentido, las artes se orientan a aportar a este propósito generando una estrategia distrital que se fundamenta en la intencionalidad de transformar los conflictos, promover los derechos humanos, y construir ciudadanía, memoria, la reconciliación y reparación simbólica desde las distintas dimensiones, como son la creación, investigación, apropiación, formación y circulación, involucrando de manera activa a todos las y los actores sociales que se necesita para este propósito".

Estos dos Programas de gobierno y acuerdos de ley otorgan a los grafteros y a las víctimas de estado varias consideraciones entre ellas, "El nombramiento al puente ubicado en la Calle 116 con Avenida Boyacá de Bogotá D.C. como Diego Felipe Becerra Lizarazo, la curaduría de las obras artísticas en forma de grafiti como exaltamiento y memoria, el museo virtual de arte urbano (MUVAU) Diego Felipe Becerra Lizarazo, la conmemoración del día distrital Diego Felipe Becerra Lizarazo, como también la convocatoria distrital a nombre de él y la concientización y sensibilización de las fuerzas militares sobre el respeto a los derechos humanos y la libertad de expresión en memoria al joven.

Es relevante este acuerdo de ley, para mi investigación ya que su aprobación y creación es reciente, a su vez deja precedente de una historia que nos ha marcado a las grafteras de Bogotá directa e indirectamente.

Enuncia la lucha que han tenido que pasar los familiares de este joven por reivindicar su nombre y su memoria.

Foto extraída de la
internet -Cine- Colombia
<https://www.kienyke.com/kien-fue/la-injusta-y-prematura-muerte-de-tripido>

Arte urbano, grafiti y activismo feminista un recurso para la educación social

Esta tesis aborda diversas reflexiones sobre la capacidad que tiene el arte como un elemento catalizador y reivindicativo en los procesos sociales. A su vez explora profundamente el papel del arte como agente de cambio.

Así mismo la autora establece conexiones significativas entre el arte y la labor del educador/a social. Concretamente se centra en esta figura y en tres ejes fundamentales; el grafiti, el feminismo y lo que denomina como “activismo” o activismo a través del arte. A lo largo de su investigación ha analizado diversas obras de mujeres, clasificándolas geográficamente en tres zonas. Estados Unidos/Europa, Países de habla árabes, y América latina.

Este estudio finalmente concluye con una intervención en aula con adultos mayores y así pone de manifiesto y demuestra las múltiples posibilidades que brinda el arte, especialmente el grafiti como herramienta para posibilitar y potencializar la labor de la Educación Social.

Esta tesis no solo me ayuda a comprender los estudios e investigaciones en el campo social y político, sino que también me sirve como insumo para poder conocer un poco más sobre el aporte del enfoque de género.

Además, me permite relacionar entre el grafiti y el activismo feminista que, desde esta práctica, reclama igualdad, utilizando el muro como un lugar de expresión, y de denuncia al transgredir no solo el espacio público, sino también las normas sociales establecidas.

Antecedente artístico colectivo de mujeres grafiteras

Necias Crew

Las necias crew son un grupo interdisciplinario de mujeres que se organizan alrededor de la cultura hip hop y sus seis elementos. Son cuatro mujeres que trabajan en diferentes elementos como el grafiti, el Dj, rap y el emprendimiento hip hop. Obviamente el elemento del knowledge (conocimiento callejero) y la pedagogía es algo que las atraviesa a las cuatro, pues se convirtió en un estilo de vida, que desde el hip-hop, se refleja en todas las cosas que hacen alrededor de sus vidas.

Se denominan necias porque “necias” es una palabra que se le imparte a las niñas sobre todo que no son obedientes, que no acatan órdenes, que “no hacen caso”, que son desahuciadas, que “se les habla, se les habla y se les habla” y siempre hacen lo que quieren”, por eso desde su adultez quisieron adoptar este adjetivo, porque incluso sus infancias fueron de muchas conductas de niñas “necias”, así que, como crew quisieron devolverse en el tiempo y evocar ese título que les decían de niñas y utilizarlo en su adultez como mujeres del hip hop.

A su vez, utilizan este nombre para autodenominarse, pues no cumplen con los patrones de conducta que la sociedad implanta como “adecuados”, y más bien hacen todo aquello que las personas dicen está mal. Afirma una integrante del colectivo, que “La sociedad te dice; no hagas eso, no hagas lo otro, no lo hagas así, no lo hagas asá, y siempre hacemos lo que queremos y cómo lo queremos, bien necias en todo”.

Los diferentes elementos por los que son atravesadas estas mujeres del hip hop, son disciplinas

que desde muy pequeñas han ido explorando. Desde el grafiti una de sus integrantes afirma; “Que su forma de vivir las artes, la pintura, e incluso las instalaciones fue a través del grafiti y la forma de apropiarse del espacio público, como crew hacemos grafiti por pasión y por fastidiar”.

Ahora bien, hay un común denominador entre ellas y es que el ser mujeres. Siendo el género lo que las ha hecho que ellas se cuestionen, pues hacer particularmente grafiti y habitar desde un cuerpo femenino la calle, es correr un riesgo para sus vidas.

Cómo crew son conscientes de lo que implica salir solas a pintar la calle, pues es correr el riesgo. Por ello, colectivizar su experiencia les permite desde el apañe y el cuidado habitar un espacio que se les ha negado a las mujeres.

Como grupo de mujeres entorno a la cultura del hip hop y hacedoras del grafiti, son conscientes afirma una de ellas “Cuando un hombre sale a pintar solo, su mayor miedo es que lo roben, o que lo coja la policía, para nosotras nuestro mayor miedo es no volver vivas a casa, que no nos encuentren nunca, es el abuso a nuestros cuerpos, que se nos viole”.

Como colectivo de mujeres artistas del hip hop hablan constantemente de estos tipos de violencias de género por las que se sienten atravesadas, incluso dentro de la cultura en donde deben hacer el triple de cosas para ganarse el respeto de otras y otros.

“No, nos respalda todo ese discurso sinceramente es como que el respeto, no, nos interesa, no es algo que nos preocupa, pero somos conscientes de que toca hacer mucho más, que lo que hacen los otros”. afirma una de las integrantes del crew.

Como necias han vivido experiencias violentas dentro del quehacer del grafiti y en la calle, como intentos de violación, robos, abusos, entre otros. Cómo crew afirman que se han cuestionado el papel de la mujer en la cultura hip-hop y en el grafiti incluso desde la estética y las formas de hacer grafiti. Pues el grafiti de este crew de mujeres se caracteriza por ser arriesgado, el cual violenta con los sistemas de seguridad, en propiedades privadas. Por ello estas formas de hacer grafiti, hacen que ellas se cuestionen todo el tiempo sobre lo que implica hacer este tipo de arte desde un cuerpo feminizado y como deben estar super alertas todo el tiempo. Como también el tema que la calle siempre se nos ha negado, el hogar siempre es el espacio para la mujer y pues nosotras hace mucho decidimos que la calle también es nuestra.

En ese sentido, el crew necias ha creado un festival internacional de mujeres que precisamente buscan la convergencia y el conspire de muchas mujeres,

y que sepan que no están solas “no estamos solas” sabernos acompañadas, sabernos apoyadas y apoyadas por muchas mujeres alrededor del mundo o incluso en nuestro propio barrio, nuestras propias calles, también saber, no sé, que quizá a cuatro cuadras, vive una parcerita que también pinta y no lo sabía y la conocí aquí en el festival, entonces, haaa! mera chimba, ya empezamos a pintar juntas, cosas así, en harás así de reapropiarse la calle, preparamos ese festival para las mujeres”.

Seleccione este colectivo y mujeres grafteras ya que considero que su practica artistica es una manifestacion contundente de resistencia y re-existencia. Estan por varios lugares de la ciudad de Bogotá y a través de sus pintas y desde la ilegalidad se han ido apropiando de pequeños espacios. Asi mismo le aportan a este trabajo investigativo otra lectura de como las mujeres habitan la ciudad desde el grafiti porque ellas no solo desafían las convenciones del arte urbano, sino que también cuestionan las estructuras de poder que limitan la participación femenina en el espacio público.

A través del grafiti, estas mujeres crean un lenguaje visual que reconfigura el espacio, visibiliza sus luchas y afirma su presencia en un mundo. Este trabajo busca, precisamente, entender cómo su arte se convierte en un acto de transformación y reflexión sobre el rol de la mujer.

Foto: Registro crew necias
2023

Accionar la calle.
Metodología

Metodología investigación (MI)

A partir de la metodología feminista y la investigación-creación construiré la metodología para esta investigación,

5.1

Acción feminista

Metodología feminista (MF)

La metodología feminista es una forma de investigación que reconoce el saber desde una mirada diferente a la de la investigación científica positivista. La cual ha instalado en el mundo formas únicas de interpretar el sistema basadas en la ciencia y en una “verdad absoluta”, lo que ha resultado en un proceso colonizador del saber, el cual impone ciertos modelos del “deber ser” y paradigmas epistemológicos que justifican dogmatismos y perpetúan concepciones desde el poder y la opresión.

Este método de investigación y “el pensamiento crítico latinoamericano propone desaprender los modelos occidentales y transformar los sistemas de conocimiento” Zuluaga (2011). Reconoce los diversos estudios que han llevado a cabo las mujeres desde varios campos, desafiando así esta visión occidental y patriarcal que se tienen sobre las mujeres y su participación social. Cabe resaltar, cómo la civilización y la construcción social, se ha llevado a cabo sin la voz de toda la sociedad en particular a las mujeres como también a las disidencias de género, a quienes se les ha invisibilizado. Zuluaga (2011) menciona:

“La mirada crítica feminista se han propuesto teorías del conocimiento alternativas que les dan legitimidad a las mujeres como sujetos de conocimiento, pues las epistemologías tradicionales han excluido la posibilidad de que las mujeres seamos agentes del conocimiento. Han observado que la ciencia neutra es masculina y que los relatos, el conocimiento, la historia y, por ende, el mundo se ha escrito y construido desde el punto de vista de los varones, blancos y occidentales”. (Zuluaga 2011, p. 6)

Reflexionar entonces, sobre las condiciones que han tenido que vivir las mujeres durante la historia, entre otras circunstancias económicas, y políticas, proporciona otros entendimientos sobre el saber, y nos permite nuevas formas de entendimiento social, propicia un pensamiento crítico y consciente ante la hegemonía del mundo.

Bartra (2010) menciona: “El método feminista sirve, pues, para acompañar a la investigación científica y humanística con la finalidad de crear nuevos conocimientos que ya no se centren únicamente en el que-hacer, el pensar y el sentir de los varones, sino que se considere una realidad con más de un género”. Por otro lado, estas perspectivas de investigación desde el género tienen en cuenta, las desigualdades, y las relaciones de poder impuestas por el sistema y considera otros sistemas de opresión.

Harding (1998) también señala que en la investigación feminista existen diferencias métodos de recolección de la información con respecto a las formas tradicionales.

Por ejemplo, las investigadoras feministas:

Escuchan muy atentamente lo que las mujeres informantes piensan acerca de sus propias vidas y de las de los hombres.

Mantienen posiciones críticas frente a las concepciones de los científicos sociales tradicionales sobre las vidas de hombres y mujeres.

Observan también algunos comportamientos de mujeres y hombres que, desde la perspectiva de los científicos sociales tradicionales, no son relevantes.

En el caso de la historia, buscan patrones de organización de los datos históricos no reconocidos con anterioridad.

Por ello, en la MF cobra relevancia el relato y la experiencia de las mujeres como fuente principal para la creación de conocimiento. Y aquí, recae la importancia de nuestro cuerpo como el primer territorio que tenemos, y el medio de expresión, identidad, recepción y percepción del mundo. Siendo este espacio-cuerpo expuesto al encuentro con la sociedad y como individuo. Habitar un cuerpo femenino implica sentir, vivir y no solo existir como lo plantea la ciencia desde la fórmula:

$\text{peso (p)} = \text{masa (m)} \times \text{Fuerza de gravedad (m)}.$

A partir de la MF, se llevó a cabo el proceso de recolección de datos, así como la creación y solución de paradigmas en este trabajo de grado.

Por tanto, Accionar la calle es el nombre que le doy a la metodología de este trabajo investigativo, ya que es a través del recuerdo, y la autobiografía, el medio que me permitió reconstruir lo que ha implicado tomar la calle desde la pinta y desde un cuerpo femenino. De igual forma buscó establecer relaciones entre la teoría y la experiencia. Por tanto, me valgo de esta metodología, que desde la horizontalidad permite relaciones teórico-prácticas, y en donde la voz de todos los partícipes cobra relevancia. Esta metodología epistemológica propicia el trabajo en colectivo y tiene en cuenta diversas particularidades culturales como la intersección de raza, clase o género.

Este proceso investigativo busca desligarse de las miradas hegemónicas de los estudios científicos y por medio de la experiencia construir nuevos saberes, reconociendo nuestra propia forma en la que producimos significados. Haraway (1991) denomina:

“Conocimientos situados” a la experiencia como una fuente para traer al consciente otras posibilidades de interpelación y entendimiento del contexto. Propone deconstruir la noción de objetividad, de los estudios científicos, ya que estos tienen un enfoque totalitarista y universal”

La autora argumenta que hace falta una nueva versión de ‘objetividad feminista’ de entender el poder y la dominación del conocimiento en la sociedad. Explica el mundo desde el ‘punto de vista del amo’, es decir el punto de vista del capitalismo, la colonialidad y los hombres. Bell Hooks (1989). considera que: “La metodología feminista tiene la necesidad de transformación del sí mismo [...] de esta forma estaremos más preparadas para actuar de una manera revolucionaria, retando y resistiendo la dominación y transformando el mundo externo a nosotras”. (Bell Hooks 1989,p.139)

Esta metodología de investigación permite comprender profundamente las dinámicas de género y sus experiencias, ofrece una manera de capturar y reflexionar la complejidad de las experiencias de las mujeres, los roles y su papel en la actualidad.

Está metodología amplifica la voz de nosotras las mujeres grafteras desde la colectividad y por medio la creación proporciona nuevos objetos cognitivos de estudio, los cuales, se enfocan en aportar a las transformaciones desde la acción activa.

No solo entonces, existe una metodología de investigación feminista como medio para analizar y crear sino, que también existen diversos métodos en este caso, y en particular recurro a la acción feminista como un método, que posiciona mi activismo al reconocerme como feminista, la acción de transgredir el espacio público utilizando el grafiti como herramienta para la transformación social, para analizar, cuestionar y desafiar de las estructuras desiguales de la sociedad y para reconocer la importancia del conocimiento desde un lugar sentipensante como cuerpo femenino.

En esta investigación, retomé de la metodología feminista una forma de ver, analizar y recoger la información. Esta metodología me permitió abordar los hallazgos y construir, a lo largo de los diferentes momentos de la investigación, herramientas para comprender y reflexionar sobre la obra de las artistas, su relación con el espacio público y las formas de control que este impone.

Utilicé las entrevistas como herramienta principal de recolección de información. A través de un promedio de 9 artistas y 4 colectivas, logré establecer una serie de encuentros de género que giraron en torno a la conversación: hablar de proyectos, compartir experiencias de vida y de obra, y, en ocasiones, disfrutar de un tinto, una pola o un porro, y de hechar chisme. Algunas entrevistas fueron virtuales, otras presenciales.

Las primeras preguntas se centraron en conocer a las artistas: quiénes eran, cómo se identificaban, cuál era su seudónimo, y desde cuándo pintaban grafiti. A partir de ahí, la conversación se amplió a temas como los proyectos del Estado, las dinámicas machistas dentro de la escena del grafiti, los amores y las desilusiones. Juntas comenzamos a cuestionarnos sobre el ser mujer y los roles que nos impone la sociedad, lo que nos dio pie para hablar de las violencias de género. Profundizamos en qué implicaba ser mujer y hacer grafiti, compartiendo experiencias que nos hacían sentir vulnerables. También reflexionamos sobre la llegada de nuevos grafiteros y grafiteras, las imágenes que se pintan, y las implicaciones de hacer arte y ser mujer en el espacio público, mientras lidiamos con el acoso y otros desafíos que atraviesan nuestras experiencias.

Además, participé en diversas iniciativas del Estado relacionadas con la cultura, que promovían un diálogo abierto sobre la participación de las mujeres grafiteras en la sociedad. Un ejemplo fue un conversatorio en el que se discutieron las metodologías que las mujeres han creado desde el arte urbano para construir memorias en Bogotá. Algunas de las artistas y colectivas entrevistadas que participaron en ese conversatorio, las pude entrevistar para este espacio, lo que permitió profundizar en su perspectiva y comprensión del grafiti.

Por otro lado, a través de las jornadas de formación del proyecto Escuelas del Futuro de la Alcaldía de Bogotá, y con el aporte de autores como Santiago Castro Gómez, Armando Silva y Laura Quintana, reflexioné sobre la descolonización, el espacio público y el grafiti como forma de expresión. Estos espacios también me ofrecieron herramientas para pensar desde un lugar "sentipensante" y para abordar el reto de crear y diseñar espacios seguros para las mujeres, con un enfoque de género y derechos humanos. Este último fue un desafío concreto abordado a través de un laboratorio de 72 horas, con el apoyo de la Secretaría de la Mujer y la Caja de Vivienda Popular de Bogotá.

Estos diversos espacios de reflexión me han permitido cuestionar mi rol como futura licenciada en Artes Visuales y abrir el debate sobre la participación de las mujeres en el arte urbano.

A través de mis conversaciones con las artistas, me di cuenta de que, aunque muchas de nosotras no nos identificamos como feministas o no tenemos, un conocimiento profundo de la lucha feminista, todas hemos tenido que enfrentar problemáticas relacionadas con nuestra condición de mujeres, la estigmatización de nuestros roles y cuerpos, y las barreras que nos imponen.

Fue una conversación amplia que buscaba generar diálogo, debate y crítica.

Un conjunto de relaciones que surgieron a partir de reflexionar sobre cómo el ser mujer y el cuerpo enfrentan diversas violencias en el espacio público, especialmente en escenas dominadas por hombres, y también en nuestros propios hogares.

Este proceso nos permitió reflexionar sobre la lucha feminista y compartir nuestras experiencias al respecto.

Antes de comenzar las entrevistas, contacté a cada una de las participantes a través de redes sociales, en eventos de arte, en pintas de barrios, e incluso a través de mi agenda en el celular. Ya las conocía por su influencia en la escena, por su obra, por colegas que nos habían presentado o por eventos donde nos habíamos cruzado. Les expliqué la intención de mi tesis, qué buscaba lograr y cómo quería llevar a cabo el proyecto. Algunas se unieron desde el principio, incluso desde la etapa inicial de la idea, mientras que otras sentí que el proceso se dilató debido a los tiempos de creación y escritura. Algunas, más tímidas, no volvieron a responder el chat, y otras simplemente no sabían qué decir. Sin embargo, con algunas logramos conspirar y pintar juntas, después de nuestras tardes de charla, en las que criticamos a los hombres, al sistema, al gobierno y a Idartes.

A través de la metodología feminista, nosotras como mujeres grafiteras

1. Cuestionamos los roles de género tradicionales y cómo estos se reflejan en el espacio público y en el arte.
2. Visibilizar nuestras experiencias de violencia, discriminación y exclusión, al mismo tiempo que celebran nuestros logros y resistencias.
3. Reclamamos nuestro lugar en el espacio público, desafiando las normas y estigmas de lo que es "apropiado" para las mujeres, en especial en ámbitos donde predomina la masculinidad (como el grafiti).

Por otro lado, al ir transitando en este proceso de investigación decidí crear un instagram como plataforma para visibilizar y difundir la información recolectada en esta investigación. Un medio que desde la virtualidad busca construir redes, alanzas y a su vez visibilizar las voces de estas chicas, pues la información al estar en el repositorio de la universidad se convierte en un lugar lejano para toda la sociedad en general.

Investigación-creación (IC)

Los estudios sociales y las artes proporcionan herramientas para analizar interdisciplinariamente las transformaciones por las que pasamos las personas durante nuestra formación como sujetos. En ese sentido, la calle, el feminismo y el grafiti se conectan, y posibilitan nuevas formas de enseñanza y aprendizaje. contribuyendo con la construcción de identidad individual y colectiva. Errazuriz (2001) menciona que;

“Los espacios sociales formativos involucran la experiencia y la integración de saberes multiculturales y pluriculturales, estos elementos de investigación semióticamente hablando reconstruyen, interpretan, cuestionan y analizan desde la coexistencia todas las partes, como nos estamos organizando socialmente. “La interrelación de los códigos culturales de las diferentes clases sociales y la comprensión del mundo depende de una amplia visión que integre lo erudito y lo popular”

Utilizó entonces esta metodología de IC desde las artes, para comprender la experiencia con el espacio público desde diferentes vertientes del conocimiento. En las cuales me apoyo de Virgine Despentes una cineasta, Marc Auge un Antropólogo, Armando Silva un Semiologo, Bell Hooks una activista feminista, y de Pablo Paramo un psicólogo. Siendo la experiencia entre otros conceptos de los autores, la base para llevar a cabo, la creación del manifiesto llamado “Pararse Duro” el cual visibiliza la voz de las mujeres grafteras de Bogotá, reconoce la importancia del rol de la mujer actual y su ruptura con las lecturas tradicionalistas y modernas de la misma, exponiendo entonces otras perspectivas, saberes y sentires frente al uso de espacio público, el cual siempre ha estado al beneficio masculino.

Cabe aclarar que este trabajo aun cuando se preocupa por reflexionar cómo las mujeres grafteras resisten y re-existen desde su práctica en Bogotá, la acción de tomarse la calle desde el grafiti y su contexto es una investigación-creación y no, una investigación basada en artes (IBA).

Recordemos que la IBA utiliza el arte como medio de estudio para generar conocimiento. Busca entender el contexto, la práctica y los modos de creación, siendo la observación una fuente importante para la recolección de datos. Barone y Eisner (2006). menciona: que la IBA “busca otra manera de mirar y representar la experiencia, no persiguiendo certezas sino el realce de perspectivas, la señalización de matices y lugares no explorados. Por

Este método de investigación tiene como objetivo generar conocimiento sobre la experiencia y el campo artístico, aun cuando este trabajo se apoya y va de la mano de estas perspectivas epistémicas, se elige la IC, puesto que es a través de ella, donde se gesta el lazo conductor de la investigación. Siendo la acción, y sus modos de hacer, parte integral de mi proceso investigativo. Fue solo a través de la IC donde logre culminar en gran parte de los intereses iniciales que tenía frente a la solución del paradigma. Durante e inmersa en el proceso fue que logre encontrar diversos métodos, que me sirvieron no solo para la recolección de datos, sino también para la creación de obra, selección de técnica y su montaje.

Mencionó la frase en gran parte porque aun cuando la creación ha sido el medio, por el cual me he encontrado y he podido llevar a cabo el análisis, siguen existiendo varias preguntas que giran en torno al papel que tienen los actores activos de graffiti, como también sobre las políticas distritales y de estado al implementar iniciativas que resignifican ciertos espacios públicos.

La investigación-creación es un enfoque metodológico que genera conocimiento mediante la producción artística y la reflexión crítica. Es una metodología de investigación que a través de las artes crea métodos de análisis únicos, puesto que no se rigen a los modelos tradicionales de la investigación científica, sino que por el contrario alejados de estas concepciones androcentrista producen nuevas rutas de trabajo que le permiten al investigador cuestionar, desafiar y reflexionar las estructuras de conocimiento. La investigación-creación produce conocimiento a través de lo subjetivo, la sensibilidad y la experiencia de las personas que participan en la investigación. Parafraseando a Daza (2009)

“La creación en el arte como forma de investigación, genera propio conocimiento a partir del propio accionar humano, en donde el sujeto es el objeto de estudio y sujeto investigador a la vez, es decir, arte y parte del problema a investigar. En donde no solo el producto (obra de arte, práctica artística), sea lo relevante, sino también el proceso de transformación que sufre el creador y los sucesos que se presentan a través de la investigación”. (Daza 2009.p.91)

La práctica artística y la investigación están intrínsecamente relacionadas porque las dos contribuyen con la creación de conocimiento en el campo, en este caso en el estado del arte. Sus métodos permiten inter y transdisciplinariamente relacionar conceptos y contenidos con el fin de explorar nuevas ideas.

En mi caso, este enfoque me permitió crear el manifiesto que denominé “Pararme duro” basado en las percepciones y experiencias de las mujeres grafteras de Bogotá. Utilizando mi experiencia como punto de partida, inicié un proceso de investigación colectivo que influyó el problematizar y contextualizar el rol de las mujeres en la sociedad.

En esa misma medida se logró analizar la obra de artistas grafiteras, recoger sus datos, y trabajar en colectivo por medio de diversos encuentros de género, y entrevistas. Todos estos conocimientos situados dieron pie para crear colectivamente el manifiesto a partir de sus narrativas pudimos complitar un texto que enunciara cada una de nuestras voces e intereses.

Seleccionamos que queríamos decir, en que tono, con algunas les comparti previamente pequeños parrafos del texto teoria King Kong de Virgine Despentes - Primero salio un borrador con algunas chicas, luego decidi entrevistar otras amigas y claramente el texto crecio, cambio de sentido.

Retomando herramientas de la investigacion creacion y valiendome del formato manifiesto para escribir y desde el texto crear una narrativa que diera sentido a nuestras voces. Una forma que no solo representa una postura individual, sino una voz colectiva. Es una forma de:

1. Reafirmar la identidad colectiva de las mujeres grafiteras, reconociendo sus aportes y luchas.
2. Denunciar las violencias estructurales que enfrentan las mujeres, tanto dentro como fuera de la escena del grafiti.
3. Proponer un cambio en las dinámicas de poder dentro del arte urbano, abogando por la creación de espacios seguros y de representación para las mujeres.

Foto: Registro Nataly Galvis Conversatorio Mujeres creando

Metodología feminista ft Investigación-Creación (MF ft IC)

Los enfoques metodológicos de la MF y la IC los relaciono en este trabajo de grado para generar nuevas formas de comprensión del conocimiento a través de la sensibilidad, subjetividad y la experiencia.

Por un lado, la MF destaca la experiencia de las mujeres, mientras que la I-C permite que estas experiencias den lugar a nuevas concepciones sociales y producción artística, desafían y cuestionan la idea de la objetividad absoluta. Complementándose entonces al considerar la experiencia como fuente de conocimiento y reflexionar sobre las estructuras de poder y conocimiento predominantes.

Ambos enfoques propician transformaciones sociales, al cuestionar las estructuras del poder existentes. La MF aborda problemáticas de género, desafía la opresión y el sexismo, promueve desde la acción feminista espacios de concientización mediante el encuentro y la palabra. Mientras tanto, la I-C explora la creatividad a través de métodos únicos, los cuales se relacionan con conceptos y contenidos interdisciplinarios donde la experiencia misma puede generar nuevas perspectivas de conocimiento, incluso con los objetos.

La MF me proporciona en este trabajo de grado, un marco para reflexionar sobre los hallazgos y las circunstancias históricas, sociales, económicas y políticas que han atravesado las mujeres y su rol en la sociedad.

La I-C, a su vez, toma la experiencia de este grupo focal (Mujeres grafteras), para crear con ellas un manifiesto en colectivo, como acción directa para concientizar sobre el rol de la mujer graftera y provocar algunos cambios en las percepciones que tenemos socialmente sobre cómo nos leen, nos leemos, pensamos y relacionamos entre nosotrxs.

Estas dos metodologías epistémicas logran direccionar mi proceso de investigación el cual cobra sentido desde un aspecto sentipensante y por medio del grafiti y el manifiesto construye otros estados del saber desde la palabra, y su forma libre, natural, sin filtros, directa y desafiante de exponerse.

La línea estructural de la IC a diferencia del proceso científico es diversa, amplia puesto que muchas veces se apoya de diversas ramas del saber para llevar a cabo un proceso de estudio que permita un planteamiento amplio y el cual promueve aportes al estado del arte, para verse así reflejado en la producción artística.

Es por esta razón que utilizó esta herramienta de estudio para llevar a cabo mi trabajo de grado. Ya que, nace de la experiencia de habitar y tomarse la calle desde el grafiti siendo mujer. La experiencia, la subjetividad, y sensibilidad se convierten, entonces, en fuentes fundamentales de conocimiento y que a diferencia de los métodos de investigación tradicionales, ofrecen otros modos de interpretación y de aprendizaje.

De igual manera destacó el enfoque que tiene la Universidad Pedagógica Nacional la Licenciatura en Artes Visuales, los cuales propician espacios que nos invitan a pensarnos, cuestionarnos, formarnos como sujetos críticos del contexto, a ser actores políticos, contribuir con una sociedad libre de las lecturas sesgadas del mundo, a explorar la vida misma, a validar el error como fuente de conocimiento, y a encontrar nuestro propio y único lugar de enunciación. Por tanto, la experiencia, cobra relevancia para este trabajo ya que busca una aproximación que valore las emociones y los sentidos como medio para comprender la exploración del mundo.

El arte en la educación fomenta métodos de enseñanza que a través de sus contenidos, generan aprendizajes significativos por medio de la exploración con el espacio, los sentidos y los objetos. Como afirma Blanco “El arte, cuando se integra con la educación, cuestiona al sujeto, a su papel con el entorno y su construcción de identidad” (2019).

El método epistemológico de la IC, lo aplico para generar conexiones entre los hallazgos encontrados por medio de mi autobiografía, mi cotidianidad, mi oficio empírico de graftera, mi identidad como mujer y la de mis colegas, como también con conceptos y contenidos académicos.

Por un lado, la investigación creación tiene dos principios de carácter epistemológico los cuales mencionan que los resultados de la IC en muchos de los casos son co-ocurrentes. Esto quiere decir que tienen convergencia entre temas de estudio, tópicos, o incluso en la praxis, de igual manera como resultado de investigación se pueden obtener, como menciona Córdoba (2015) :

“Artefactos Teóricos y artefactos Empíricos. Un artefacto teórico puede ir desde una construcción o modelo teórico que lleve a responder una hipótesis creativa, mientras que un artefacto empírico puede comprender productos, instalaciones, talleres de trabajo o incluso servicios orientados a confirmar o refutar una pregunta de investigación” (Córdoba 2015. p.12)

Así mismo, en su segundo principio epistemológico se menciona que la IC es una forma de producir conocimiento a través de la práctica artística (Jonas, 2007; en Schön, 1992, 1998). Existen entonces, diferentes modos de relacionarse con la praxis, entre ellos tres tipos de enfoques investigativos: Investigación empírica, teórica e investigación creativa, la cual tiene como finalidad “el incremento de conocimiento desde la práctica creativa aplicada a justificar una hipótesis que pueda responderse a través de una intervención” (Archer, 1995; Cuartas, 2009; Múnera Barrios, 2016).

Así como pasa con la investigación científica, en la investigación creación es importante definir una pregunta problema que nos ayude a direccionar la investigación de tal forma, que se logre focalizar propuestas que superen el paradigma de estudio.

Estas dos metodologías me sirvieron para

* La creación se convierte en un medio para explorar, cuestionar y redefinir lo que significa ser mujer en el contexto urbano.

* La investigación, por su parte, documenta esas experiencias, las contextualiza y permite una comprensión más profunda de los temas que surgen durante el proceso creativo.

* Al combinar la investigación-creación con la metodología feminista, el manifiesto surge no solo como una obra artística, sino también es una estrategia política para poner en primer plano las luchas y reivindicaciones de nosotras dentro de una escena del grafiti históricamente masculinizada.

* El manifiesto no solo es un producto de la investigación y la creación, sino que es un acto de resistencia en sí mismo.

Es un medio para:

1. Romper el silencio y la invisibilidad histórica de las mujeres en el grafiti y el arte urbano.
2. Empoderar a las artistas, al darles una plataforma para expresar sus vivencias, sueños, frustraciones y logros.
3. Generar alianzas entre las mujeres grafiteras y otras colectivas feministas, contribuyendo a la creación de redes de apoyo y solidaridad.

Este manifiesto, por tanto, articula una postura política y artística, y también abre un espacio para que las mujeres nos apropiemos del espacio público y de nuestro rol como creadoras de cultura.

Manifiesto ft Grafiti

Ahora bien, metodológicamente hablo de resolver el acto creativo de esta investigación, por medio de un manifiesto que denomino “Pararse duro”. El cual es una escritura política y crítica de un status quo del saber, en este caso de la experiencia de las mujeres al habitar la calle de Bogotá desde el grafiti.

Carlos Mangone y Jorge Warley (1994) en su texto El manifiesto entre el arte y la política mencionan que el manifiesto es una literatura de combate y al mismo tiempo da a conocer sin matices un estado de cosas presentes afirma que el “El manifiesto se produce por la urgencia de la lucha pública”. Como también hace referencia a la necesidad de intervención pública, de denuncia y de combate. Un género discursivo entre el arte y la política que de forma escrita y pública expone ideas, principios, objetivos, o intenciones de un individuo o grupo, con un propósito persuasivo y promoviendo una causa. Expresa de igual forma una posición política, artística, filosófica, y una forma de ver el mundo.

Me valgo entonces específicamente del manifiesto nadaísta como una corriente de escritura que se da en Colombia a mediados de los 70, y que desde la literatura se piensa en las estructuras y convenciones establecidas social y culturalmente. Su estilo de escritura rechaza las normas y propone una visión más libre y experimental.

Por tanto, me valgo de esta forma de escritura artística para visibilizar las reflexiones encontradas sobre los intereses particulares de las mujeres grafteras, frente al uso libre y seguro del espacio público, su contexto, y perspectivas, la ruptura con los roles tradicionalistas del género, como también plantea retos a todos los agentes sociales al cuestionar las normas establecidas bajo parámetros sociales, de privatización y seguridad.

De igual modo, este medio de expresión, escritura política y artística la utilizó, una vez lo relaciono con la acción de pintar grafiti.

Aunque estas dos formas de expresión difieren en sus métodos de visibilización y materialización, están intrínsecamente relacionadas por su presencia y exposición a la esfera de lo público. Por su necesidad de enunciar y comunicar.

El grafiti es un manifiesto visual en sí, escrito de forma irreverente. El manifiesto desde la palabra construye otros estados del saber, y los dos los relaciono porque se expresan de forma libre, natural, sin filtros, directa y desafiante como la pinta misma. Influyen en la opinión colectiva y contienen un acto político.

La unión de la investigación-creación con la metodología feminista en la creación de un

manifiesto de mujeres grafiteras

sirve para dar visibilidad a las experiencias y luchas de las mujeres en el grafiti. Es una forma de reclamar el espacio público, de cuestionar las estructuras de poder y de género, y de articular una voz colectiva que pueda trascender a través del arte urbano.

Este ejercicio antes de comenzar con el proceso de entrevistas, fue fundamental establecer el propósito del manifiesto. El objetivo principal era crear un documento que reflejara las experiencias, luchas y visiones de las mujeres grafiteras en relación con su acción artística, su lugar en la escena del grafiti, y sus vivencias como mujeres en un espacio predominantemente masculino.

El manifiesto buscaba ser una declaración colectiva que, más allá de ser una obra literaria o artística, sirviera como herramienta de visibilidad y resistencia. Durante esta fase se definieron los siguientes puntos clave:

* ¿Qué se quería lograr?: Crear un manifiesto que visibilizara las problemáticas que enfrentan las mujeres en el arte urbano, sus reivindicaciones y su visión del grafiti

* ¿Quiénes serían las participantes?: Se contactaron diferentes mujeres grafiteras de la escena local, tanto reconocidas como emergentes, con el fin de reflejar una diversidad de experiencias y puntos de vista. Esto expandiendo en una línea de tiempo desde mi incidencia como mujer grafitera en Bogotá. Promedio 9 años

* ¿Cómo se recopilaría la información?: A través de entrevistas semiestructuradas y conversaciones informales, ir a hechar chisme, parchar, que permitieran explorar las vivencias de las artistas en relación con el grafiti, el espacio público, las violencias de género y la lucha feminista.

Algunas de las preguntas iniciales fueron sencillas, buscando conocer:

1. ¿Quién eres y cómo te identificas dentro del grafiti?
2. ¿Qué desafíos has enfrentado como mujer dentro de esta escena?
3. ¿Cuál es tu motivación al pintar en el espacio público?

Además de estas cuestiones más técnicas, la conversación rápidamente se amplió a temas como:

*Violencias de género: *El papel del grafiti *El feminismo y el arte urbano:

Las sesiones de redacción fueron espacios de debate y consenso, en los cuales se discutieron las palabras y frases que mejor reflejaban las preocupaciones de las mujeres grafiteras. El manifiesto resultante no fue solo un reflejo de las experiencias individuales, sino también una declaración colectiva que:

1. Reivindicaba la presencia de las mujeres en el grafiti.
2. Denunciaba las violencias de género en el espacio público y en la escena del grafiti.
3. Abogaba por la creación de espacios más inclusivos y seguros para las mujeres.
4. Reflexionaba sobre el arte urbano como una herramienta de resistencia feminista

Artistas y colectivas con las que trabajé este proceso de creación

Artistas:

1. Fear
2. Cloe
3. Zas
4. Era
5. Mugre
6. Parasito-Prisma
7. 5Am
8. Free
9. Mona
10. Agria
11. Soul

Colectivas:

Chicas
Aletea

Cuando escribo sentada en el sofá María Mercedes Carranza

Igual que la imagen de mi cara en el espejo,
en la lisa y lustrada puerta de un armario
me recuerda cómo me ve la luz,
en mis palabras busco oír el sonido
de las aguas estancadas, turbias
de raíces y fango, que llevo dentro.

No eso, sino quizás un recuerdo:
¿volver a estar en uno de aquellos días
en los que todo brillaba, las frutas en el frutero,
las tardes de domingo y todavía el sol?
El golpe en la escalera de los pasos
que llegaban hasta mi cama en la pieza oscura
como disco rayado quiero oír en mis palabras.
O tal vez no sea eso tampoco:
solo el ruido de nuestros dos cuerpos
girando a tientas para sobrevivir apenas
el instante.

Yo escribo sentada en el sofá
de una casa que ya no existe, veo
por la ventana un paisaje destruido también;
conversó con voces
que tienen ahora su boca bajo tierra
y lo hago en compañía
de alguien que se fue para siempre.

Escribo en la oscuridad,
entre cosas sin forma, como el humo que no vuelve,
como el deseo que comienza apenas,
como un objeto que cae: visiones de vacío.

Palabras que no tienen destino
y que es muy probable que nadie lea
igual que una carta devuelta. Así escribo.

Marco Teorico

Como marco teórico utilizó diversos conceptos y desde diferentes autores me apoyó, para fundamentar sobre la experiencia de las mujeres en el espacio público y la construcción de identidad de lugar. A continuación, desglosaré cada uno de los conceptos

Armando Silva: imaginarios urbanos (2006)

El texto Imaginarios urbanos de Armando Silva (2006) El autor habla sobre la investigación que le ha hecho al lenguaje artístico del grafiti de Bogotá y que en comparación a otras ciudades del continente permite analizar cómo se ha ido instaurando esta práctica de creación en diversos territorios como una forma de expresión socio- cultural.

A su vez habla de cómo los grafitis se convierten en tatuajes urbanos y en iconos, como una especie de registro visual de la ciudad por tal razón los imaginarios urbanos son lecturas del espacio público que el autor, busca, sean reflexionadas profundamente, al ser representaciones del habitar la calle.

En el texto se habla de la experiencia con el espacio público y ofrece una visión subjetiva y multifacética de la ciudad, encuentra unas relaciones entre los modos de experimentar la calle y la cultura intrínseca a la práctica.

También habla de la historia del grafiti, de cómo empezó a leerse esta práctica en las calles. Afirma Silva que “De este modo sacando del centro a los marginados, se persigue. por supuesto, una imagen de ciudad céntrica. más europea, más urbanizada, más sofisticada y sobria” por ello este tipo de firmas rompen con la estética de ciudad y detonan otros modos de explorar estos espacios”.

El texto habla de las diversas clases sociales y hace distinción sobre cómo algunas poblaciones aún dentro de la ciudad de Bogotá siguen estando más relegadas que otras. Una investigación escrita desde una narrativa descriptiva y que nos muestra como la observación de la vida urbana y la cultura popular detonan otras formas de relación con los contextos.

El autor se valió de métodos de recolección de datos como las entrevistas a la comunidad graftera, desde un enfoque y un temario que se centra en la cultura suburbana del hip hop específicamente el grafiti para analizar la forma de expresión y resistencia de estos grupos poblacionales y desde la observación.

Marc Augé: No lugares (2009)

El texto “Los No lugares, Espacios del anonimato” de Marc Augé menciona que existen espacios públicos, desde la planeación urbanística, carentes de significados culturales y sociales. Lugares contemporáneos anónimos lo denominan.

Es por esto que me valgo de su concepto para hablar de la falta de identidad en el espacio público. Para el autor estos lugares carecen de transitoriedad y falta de interacción humana. El concepto “No lugares” propone que algunos de los espacios públicos son carentes de apropiación, historia, identidad y relación social, menciona como los aeropuertos, las estaciones de tren, las autopistas entre otros son espacios públicos son banales. A su vez, el autor cuestiona el sistema y describe como la era contemporánea está marcada por la aceleración, la globalización, la movilidad y la pérdida del arraigo histórico y cultural.

Por otro lado, las relaciones sociales se ven fragmentadas y despersonalizadas tienden a ser efímeras, como lo expone también el texto de Bauman (2015) “Modernidad líquida” el cual hace una crítica al sistema contemporáneo en el que vivimos y menciona el concepto “liquidez” para hablar de cómo la fluidez y la volatilidad de las estructuras sociales hacen que prevalezca la sensación de banalidad en todas sus dimensiones.

Bauman aborda la “liquidez” como una metáfora y argumenta entonces tras analizar a la sociedad como nos hemos dividido desigualmente, haciendo alusión a los grupos culturales y étnicos, entre ricos y pobres y más ricos y pobres.

Estos dos autores entonces analizan la sociedad contemporánea y como sus dinámicas globales han transformado nuestras relaciones con el espacio/tiempo, el espacio público y la identidad.

Estos “no lugares” presentan una pérdida de la dimensión simbólica en la vida cotidiana y Augé reflexiona entonces sobre su naturaleza y significancia social la cual es carente de apropiación territorial. Un análisis crítico que propone el autor sobre la condición humana en la era contemporánea.

Pablo Páramo: La ciudad una trama de lugares- El urbanita (2007)

El artículo La ciudad una trama de lugares escrito por Pablo Páramo en el capítulo El urbanita aborda diversos conceptos que nos sirven desde estos estudios hechos en ciencias sociales y psicología ambiental, pues el autor aborda el concepto identidad de lugar para hablar sobre cómo los sujetos a medida que van creciendo como personas, adquieren una identidad desde los lugares que habitan y su interacción social con ellos.

Así mismo, hace mención como Wirth en 1838 define este concepto en sus orígenes como la personalidad del habitante de la ciudad, posterior a ello el concepto se denominó identidad urbana para así, hablar sobre cómo las personas están influenciadas por su entorno social, y se refleja ello en su forma de pensar, sentir o actuar.

Siendo así, la identidad de lugar es una construcción social que se va adquiriendo a medida que se interactúa y se relaciona con los espacios, y con el entorno, generando asociaciones particulares e individuales tras las relaciones interpersonales que allí se gestan con los otros y con la infraestructura.

P. Páramo afirma “La distinción entre identidad de lugar y la identidad o el carácter de un lugar; la primera hace referencia a una propiedad del individuo mientras que la segunda se refiere a aquellas propiedades arquitectónicas y en general culturales que hacen distinguible un lugar, a una ciudad con respecto a otras” (2007, p. 3). Como por ejemplo las distinciones que tenemos culturalmente entre las ciudades como Barranquilla y Bogotá,

Por otro lado, la identidad de lugar está asociada a la identidad personal puesto que está dentro de una subestructura y se encuentra ligada a una identidad social la cual adquiere significados desde un componente social. (Gustafson, 2001) afirma que: “A los lugares se les asigna un significado personal a partir de la historia personal del individuo; las personas visitan sus lugares de origen en donde han vivido durante mucho tiempo los cuales les traen muchos recuerdos. También se les atribuye significado por las actividades asociadas con estos y como fuentes de identificación. Cuando alguien se presenta a otro, es muy común que se presente haciendo referencia al lugar de nacimiento o donde vivió los primeros años”. (Gustafson, 2001, p.3)

Pol y Valera (2009) hacen mención de cómo la experiencia con los lugares y el escenario físico generan unas formas particulares de habitar estos entornos, las relaciones interpersonales que ahí se dan y el sentido de pertenencia tras permanecer en ellos.

Siendo esto de carácter significativo y destacable en cómo las personas comparten una identidad social a través de sus relaciones con los entornos físicos y sociales.

Bell Hooks: feminismo es para todo el mundo (2014)

6.4

El feminismo es para todo el mundo de Bell Hooks aborda de forma descriptiva y comparativa cómo el feminismo se fundamenta desde un amplio panorama. En donde se cuestiona constantemente las estructuras de poder. su contexto actual, la historia y las luchas feministas, las relaciones de clase, raza y género, como también las labores del cuidado, la conciencia feminista, la educación y crianza. Proponiendo así, una transformación de base, para acabar con la opresión, la explotación sexista, el sexismo y la violencia.

En su apartado Dónde estamos - Política feminista la autora hace un paneo de cómo se empezaron a entender los movimientos feministas y sus reivindicaciones, mencionando así, las distinciones por la clase económica y el color de piel. Cuenta cómo el movimiento feminista de reformistas logro que se reivindicaran algunos derechos, su partición política, y la igualdad de condiciones para hombres y mujeres en el trabajo. En cambio, el feminismo contemporáneo buscaba en su momento la reestructuración general de la sociedad aboliendo el patriarcado y el sexismo.

De igual manera en su apartado Toma de conciencia desarrolla la idea y lo que implica ser feminista, de cómo se dio durante la historia estos procesos de conscientización social y su llegada a la academia. Y tras los encuentros con los grupos de mujeres lograron transformación al reflexionar sobre el contexto sexista en el que vivían. Menciona que fue importante construir con ellas estos diálogos pues también les permitía reflexionar y auto cuestionarse. Hooks propone que:

“El enemigo es el pensamiento y el comportamiento sexista. Si las mujeres enarbolan la bandera de la política feminista sin abordar y transformar su propio sexismo, el movimiento acabará debilitándose”.

De igual manera, este texto explora desde diferentes instancias lo que implica ser mujer pasando por un contexto histórico, el cual confronta y construye bases y razones de causa. Esta forma de escritura que propone la autora amplifica la importancia de la lucha feminista y la liberación de todos aquellos que han vivido la opresión.

Hooks propone que el feminismo debe llegarles a los hombres y destaca también la importancia de reconocer que el sistema patriarcal también los afecta en gran medida. Argumenta que el feminismo puede liberar a los hombres de las normas de género que son bastante restrictivas y fomentar entonces otro tipo de relaciones más igualitarias y satisfactorias para todos.

Así mismo, ofrece en su texto, sugerencias algo prácticas sobre cómo llevar el feminismo en la vida cotidiana y con pequeños actos: desde volver amar como una base para crear afectos sanos. o la espiritualidad feminista que reconoce el valor y la necesidad de escucharnos desde la autoconciencia, autoestima y autoaceptación como sujetos. Reflexionando así, sobre el feminismo y la importancia de la lucha por la justicia y la igualdad de género.

También en su apartado Acabar la violencia se cuestiona de las labores del cuidado, la violencia doméstica, la violencia patriarcal adulta, que también afecta a niñxs y es ejercida incluso por mujeres. La autora hace una lectura del contexto contemporáneo y de cómo este tipo de violencia ha salido a la luz tras la lucha del feminismo contemporáneo. Afirma que “es crucial para el movimiento feminista tener como objetivo primordial acabar con todas las formas de violencia”.

Despentes: Teoría King Kong (2006)

El texto de Virginie Despentes se encuentra dentro de este marco teórico pues su forma de escritura atrevida, seductora, directa y provocadora aborda diferentes temas por las que atraviesan las experiencias de nosotras las mujeres. El texto menciona cómo nuestra experiencia se encuentra regida por estructuras de poder, como el patriarcado prevalece en todas las esferas y en nuestras condiciones históricas.

Su forma de escritura particular me permite entender desde sus relatos como ha sido una mujer que ha sido una víctima más, pero no usa su experiencia como víctima para cerrar la discusión, sino que, antes, piensa como esa experiencia colectiva nos atraviesa, para así cuestionar y resistir de esa opresión imperante.

Despentes se piensa para escribir, desde ese lugar en donde las mujeres y ella misma han estado relegadas, pero afirma que no por ello ese lugar sea incuestionable.

Esta forma de escritura tipo manifiesto desafía las expectativas sociales de las mujeres, sus cánones de belleza, sus formas de ser y comportarse, las formas de habitar los espacios y decidir sobre sus vidas, y sus roles.

Desafía desde la experiencia misma la sociedad. Deja ver y a la luz cómo podemos escribir, sin prejuicios, como podemos ser mujeres sin ese miedo que la sociedad nos imparte.

Despentes aborda la sexualidad, el poder de la resistencia, la libertad, el coraje, y el rigor. Encarnada en cada línea, la rabia justa ante la opresión que experimentan las mujeres. Este texto encarna mi sentir y al escribir esta tesis es encontrar por medio de esta autora, otra forma de relatar, mi historia, de encontrar relaciones en donde me es importante seguir desafiando estas formas tradicionalistas que nos imponen ser leídas de unas formas particulares.

De igual manera quiero recalcar cómo la autora rompe con las formas tradicionalistas del conocimiento, y de la escritura, como desde la experiencia visibiliza todo este conocimiento in situ y pone en evidencia el papel de la mujer desde los diferentes simbolismos que nos acuña. Resaltar de igual manera la importancia de conocer esta autora, por medio de la voz leída de mi tutora de grado y su corazón sensible.

Análisis teórico

Esta investigación se fundamenta en la teoría de Páramo (2007) y el concepto identidad de lugar, para abordar las relaciones que construimos a través de la cotidianidad con el espacio público. El autor nos ofrece una visión subjetiva de la ciudad y la experiencia con ella.

Por otro lado, Silva (2006) a través de sus escritos, cuestiona la sociedad contemporánea, la identidad urbana a través del concepto imaginarios urbanos y menciona como los grafitis son tatuajes de la ciudad que detonan unas formas particulares de habitar el espacio público y su relación con los contextos marginales.

Mas, sin embargo, el concepto No lugares de Augé (2009) deja ver otra lectura del mismo espacio público y de la ciudad que contrasta con las anteriores posturas, pues pone en evidencia la existencia de lugares despersonalizados, sin apropiación e interacción social alguna. Estos lugares según el autor son el resultado de una sociedad con grandes transformaciones sociales y las cuales han surgido con la globalización y el capitalismo. Auge profundiza en cómo estas alteraciones han influido en esa misma medida, sobre los vínculos humanos y las experiencias, exponiendo la movilidad como una característica central de la vida moderna.

Estas teorías fundamentan la información recopilada en cada una de las etapas de esta investigación-creación puesto que deja ver:

- El grafiti como forma de expresión que se gesta en el espacio público y resiste a la homogeneización y estandarización del espacio público. Ocupa la ciudad desde la diversidad, y la pintura de color .
- La experiencia con la ciudad cambia al ser habitada desde la práctica del grafiti: El grafiti en el entorno urbano tiene un impacto por su transformación. La Interacción con el espacio y las personas que lo habitan:
 1. Contemplativa (como observador transeúnte)
 2. Crítica (como un habitante que cuestiona la imagen)
 3. Participativa. (como un habitante que interactúa con la obra, la retrata, hace la intervención o crea a partir de ella)

- El grafiti se manifiesta como una identidad de lugar y como medio de apropiación de la ciudad. La pinta como un sentido de pertenencia sobre el barrio y la ciudad. Esta práctica enuncia unas características y modos particulares de cómo los ciudadanos se relacionan y apropian el espacio, por otro lado, Bogotá es una de las principales ciudades latinoamericanas más grafitadas siendo una práctica que deja ver las disputas por ocupar el lugar, así mismo modifica y construye constantemente el paisaje urbanístico. En contraposición a la noción de “no lugar”. El grafiti transgrede los lugares despersonalizados y desafía las normas de privatización y seguridad, como también cuestiona las estructuras de poder del espacio público apropiándose del mismo.
- El grafiti, es un medio para leer las transformaciones sociales y cambio de época: Esta práctica es como un espejo de la sociedad, y nos permite observar desde este lado los cambios sociales y culturales que hemos vivido a lo largo del tiempo por la industrialización, el capital, la globalización entre otros factores. Así mismo, desde sus inicios el grafiti como concepto era entendido como una práctica subversiva y contestataria, ahora se puede ver como el estado ha tenido que incluirla dentro de políticas públicas en beneficio de la cultura urbana.
- La identidad de lugar deja ver desde qué lado del mapa se construye esas concepciones personales, poniendo en evidencia una clase social o condición económica, que si bien no se relaciona directamente con la práctica del grafiti, si muestra como la pinta se instaure en ciertas zonas de la ciudad, en ciertos barrios y lugares marginales.
- Los tatuajes de la ciudad dejan ver las rupturas que existen por la apropiación del espacio público y con las estructuras de seguridad. Contrastan con la imagen hegemónica de la ciudad occidental.
- La pinta es el mensaje natural y espontáneo, crítico y político que han recurrido las clases sociales más bajas como medio de protesta. Recordemos cómo en Bogotá durante los diferentes paros, conmemoraciones por el día de la mujer entre otras protestas sociales existentes, se ha recurrido a la pinta como medio de lucha y combate para visibilizar nuestra voz.

Por otro lado, este trabajo no solo abordó estas posturas teóricas desde el concepto de identidad de lugar, los imaginarios urbanos, la clase social, los no lugares y el grafiti como expresión y medio de apropiación, sino que también se cuestiona el género y construcción de identidad colectiva.

Por ello, esta investigación considera que el habitar la calle desde un cuerpo femenino implica otra lectura y perspectiva de dicho lugar y sus modos de habitarlo. Ser mujer y hacer grafiti vs ser hombre hacer grafiti, son dos experiencias afectivas, laborales, roles y acumulaciones de experiencia diferentes. Son dos formas de politizar la personalidad y el carácter, que se construyen con la experiencia, la pinta y el salir a la calle.

El cuerpo femenino experimenta el espacio público, de una forma particular puesto que se encuentra expuesto a las dinámicas de poder de género y las normas establecidas con los patrones de conducta sobre el mismo espacio.

El acoso sexual, el juicio sobre la imagen, contextura o vestimenta, la hora del día o de la noche, como también el acceso a ciertas zonas de la ciudad limitan la permanencia de mujeres en la calle.

Por ello la experiencia de las mujeres es fundamental a partir del texto de Bell Hooks “El feminismo es para todo el mundo (2014)” y “Teoría King Kong (2006)” de Virgine Despentes. Quienes exploraron cómo ha sido el contexto histórico- social para ellas durante la historia, las circunstancias sociales, económicas y políticas por las que han atravesado.

Parafraseando a Hooks (2014) la autora explora la historia de lucha feminista y destaca que comprenderla implica desarrollar una lectura crítica del contexto social, las dinámicas de clase, y las luchas por la igualdad racial que la moldean. Así mismo, menciona como se debe tener una mirada abierta y pensar en una conciencia feminista inclusiva y accesible para todos, que desafíe activamente el sexismo, el patriarcado y la opresión.

Despentes, de igual forma, hace una crítica a las estructuras de poder que perpetúan la opresión de las mujeres, tal como lo expresa en su escrito, como una especie de manifiesto en el que comparte su experiencia personal como punto de partida. Su forma de escribir destaca su lugar de enunciación y visibiliza como las mujeres deben enfrentarse a un sistema violador, sucio, machista, violento, sexista y tras del hecho moralista.

Hooks, Auge, Silva, Despentes y Páramo hablan de las relaciones de poder de las estructuras sociales y los imaginarios que se producen en la vida urbana tras la experiencia con la vida pública. Hablan de la vida social y la experiencia en los entornos urbanos.

Las diferentes formas de violencia que visibilizan estos textos dan cuenta de cómo nos hemos construido como sociedad y por las estructuras de opresión que seguimos replicando. Incluidas las artistas de esta investigación, por las cuales nace el interés de visibilizar estas perspectivas.

En la misma medida a ello, doy introducción al siguiente apartado de este marco teórico el cual busca explicarle a usted, el híbrido, que se ha gestado con estos autores.

Híbrido

Al analizar estas teorías y fuentes del saber que provienen de estudios hechos en Antropología, Sociología, Psicología, desde la voz de una escritora de cine y una feminista activista me permiten entrecruzar conceptos y relaciones frente a:

La experiencia en el espacio público como mujeres grafiteras.

Tomaré los siguientes tópicos, para escribir el híbrido teórico que fundamenta la práctica y activismo de las mujeres grafiteras.

Identidad, Feminismo, y Violencia

Los estudios de género que referencio en la problemática de esta investigación con la planeación urbanística desde una perspectiva de género, los roles sociales de la mujer durante la historia, los conceptos y teorías de Segato, Despentes y Hooks. Permiten comprender una vez más como las mujeres desde siempre hemos asumido comportamientos, actitudes y experiencias diferentes a los de los hombres con respecto al uso del espacio público. Y estas diferencias son varias según la edad, nuestra condición sexual, clase económica, el rol, nuestras creencias y religión.

Aun cuando todo esto nos da una lectura de cómo nosotras experimentamos la vida misma y el espacio público, el grafiti y la escena del grafiti subrayan una vez más, cómo nos construimos socialmente bajo la dominación imperante de la violencia.

Y es que pareciera que nos quieren poner en iguales condiciones todo el tiempo a ellos, como si nosotras nos igualáramos a sus condiciones o pretensiones. Obviamente entendemos las condiciones del juego, no estamos pidiendo nada de regalo.

Ya hemos generado una ruptura histórica frente al rol de la mujer moderna y sus concepciones tradicionalistas, nuestros simbolismos como mujer han cambiado y seguirán cambiando cada vez que lo sintamos, porque las estructuras de poder por años se han perpetuado y transmutado con la civilización, ya salimos a la calle, asumimos el peligro, sentimos el rigor, y no, nos vamos a ir. Por qué pareciera que tocara pedirles permiso para poder pintar, para usar los muros y que no los tapen por tener el fondo morado. Y es que existe un sin fin de violencias que replicamos como sociedad, y que como gremio perpetuamos todo el tiempo.

La poca participación de las mujeres en los festivales de grafiti con patrocinio o sin él, dan evidencia de la poca inequidad. Los tapes de crews de grafteros sobre los pintes de las colectivas feministas reflejan la misoginia de la sociedad y la poca aceptación que se tiene socialmente sobre este tipo de pintas, el rechazo por la pinta feminista y la conmemoración del 8M y el 25N entre otras fechas significativas para la lucha de género, les genera incomodidad y es evidente incluso en los posts de las redes sociales.

La aceptación y legitimación de unas obras de arte sobre otras, y que se exponen en el espacio público, parecen estar determinadas por las afinidades personales, afectivas y sexuales de quienes evalúan. Pareciera ahora ser una pelea de nunca, la permanencia de la pinta feminista en el espacio público. Como si nos quisieran callar.

La apropiación por el espacio público, desde un lugar de poder en donde llego y colonizó un territorio, lo firmó, pongo mi chapa y como Uribe Vélez impongo mi voluntad de quien es merecedor y quien no está tan impuesta en nuestra concepción social, desde la dominación por el otro. Que no notamos lo capitalizados que estamos y la prepotencia con la que vivimos solo por ocupar un lugar.

Por consiguiente, es pertinente pensarnos que:

- Visibilizar y reflexionar cómo las mujeres grafteras resisten y re-existen desde su práctica en Bogotá. Implica analizar el género en el grafiti La experiencia femenina en el contexto, permite comprender cómo el espacio ha estado dominado por hombres y cómo ha influido en su representación.
- El grafiti y el feminismo es una práctica de resistencia. Al cuestionar y transgredir las estructuras de poder dominante.
- Reflexionar sobre la subjetividad femenina, la experiencia personal y colectiva, sus roles dentro de la sociedad y en la esfera pública.
- Investigar, desafiar y cuestionar las estructuras de poder, la experiencia muchas veces nos hace feminista, solo basta salir a la calle para notar como te piropean y hablan de tu culo sin siquiera pedirlo.
- Educación de género reconoce la historia del movimiento, su lucha, se educa, escucha y es consciente de sus reivindicaciones y de cómo han abordado las desigualdades
- Cultivar una identidad feminista o conciencia desde acciones que busquen reflexionar y desafiar al patriarcado, el sexismo y la opresión. Aportar a la lucha desde la experiencia consciente de ser mujer y habitar la calle.
- Generar alianzas y activismo colectivizar la experiencia nos permite dialogar y construir acciones para la defensa de los derechos de las mujeres
- No ningunear-se / Auto reconocerse Leer estas teorías sobre el género y enfatizan en la importancia de reconocer nuestras luchas, cada uno de los procesos que existen en nuestras propias vidas y los cuales siempre estarán conectados a un contexto.

Por tal razón me parece importante resaltar cada una de nuestras habilidades no desde el ego, sino desde una comunicación que permita aprender y enseñar constantemente en comunidad. Darle voz a nuestra experiencia como mujeres al jugar con la pintura.

A continuación, entonces desarrollare tres apartados los cuales, son analizados desde los tópicos Identidad, Feminismo, y Violencia Denominó este apartado de la investigación “Que coman mierda” para contextualizar las diferentes formas de violencia que enfrentamos como mujeres grafteras.

Que coman mierda

Dominación = Violación

Violación como forma de control y opresión

Las estructuras de poder y la dominación sobre el cuerpo de la mujer se instauran a muy temprana edad, por medio de la institución “familia”. La cual se encarga de poner unos juicios de valor, roles, reglas, valores, y preceptos sobre cómo deberíamos ser, actuar y pensar. Estas formas de dominación recaen sobre cada uno de los integrantes del núcleo familiar, incluso sin distinción de género. Recordemos pues como históricamente se han ido instaurando estas concepciones sociales (Ver apartado mujeres callejeras).

Fear en los encuentros de género enfatiza que, en su experiencia, pararse duro “Fue luchar contra mi yo de la niña de casa que habían construido mis papás en mí, pararme duro fue tener la fuerza y sacarla, fue pararme duro contra mis propios preceptos aprendidos durante toda la vida”.

Estas estructuras sobre los modos de ser mujer y cómo debemos comportarnos se empiezan a detonar sobre nosotras en medida con nuestra crianza, y en la forma en que nos construimos con el entorno y con las personas de este. Esta instauración de juicios y valores sobre los cuerpos femeninos se extiende entonces al espacio público, al acoso callejero, a los piropos, a los insultos, y a la aceptación sobre el uso y la participación activa por parte de las mujeres.

Aletea, plataforma de mujeres artistas, afirma como existe para nosotras la violencia de las palabras, “pues por el simple hecho de hacer algo en la calle, nos abordan y nos cuestionan “como qué es esto, ustedes están dañando el espacio público”. o con el acoso callejero y sexual, en donde ella misma nos cuenta “cómo un hombre mayor le dijo algo muy feo a una de las compañeras relacionada con la vagina”. Vislumbrando, como nos encontramos expuestas desde nuestra presencia y como somos agredidas por lo que hacemos, y cómo nos vemos.

La experiencia de colectivo Necias quienes como grupo de mujeres entorno a la cultura del hip hop y hacedoras del grafiti, también afirma una de ellas que “Cuando un hombre sale a pintar solo, su mayor miedo es que lo roben, o que lo coja la policía, para nosotras nuestro mayor miedo es no volver vivas a casa, que no nos encuentren nunca, es el abuso a nuestros cuerpos, que se nos viole”. El horror absoluto sobre lo que implica la transgresión total de nuestros cuerpos por otros, la muerte en vida.

Así mismo lo aborda Toro y Ochoa:

“Las violencias, tanto las extremas como las más sutiles y cotidianas en el espacio público, «refuerzan en las mujeres sentimientos de temor, inseguridad, como instrucción formativa y adaptativa», las cuales asumen como aprendizajes de socialización primaria. Se trata de «una construcción cultural e histórica de ser mujer que refuerza una percepción de sí mismas como seres vulnerables e indefensos». Así, las mujeres terminan por «configurar un riguroso ritual inconsciente y naturalizado para habitar el espacio público que consiste en saber qué pueden y no pueden hacer en los lugares de uso común» (Arteaga, citado por Toro y Ochoa 2017).

Por tanto, la forma violenta en como socialmente nos construimos es innegable. Y sin duda el miedo por hacer uso del espacio público existe. Porque se penetra “en el sistema del deber ser las cosas” como las mujeres deben ocupar y cumplir con unas tareas determinadas.

Cloe nos expone en los encuentros de género. “Me he sentido violentada por parte de la autoridad, no es fácil ver cómo el policía cuando te pilla pintando, te dicen cosas sarcásticas o te morbo sean por pintar. He tenido que pasar por frases como “Usted debería estar en su casa planchando y lavando la loza.”. como también he podido evidenciar que con el crecimiento de nuestra cultura grafteras estas brechas entre hombres y mujeres están marcadas, y muchas veces escucho a compañeros hablando de “nivel” y valorando el trabajo de las compañeras; comentarios que molestan bastante porque muchas veces lo hacen ignorando las capacidades que podemos tener, al igual que las dificultades al tener diferentes actividades extras que ellos no tienen”.

El poder y la dominación nos ha engañado tanto socialmente que la violación no solo se expone en la transgresión de nuestros cuerpos como mujeres grafteras, sino también en la limitación y participación de nosotras en otros roles, como en la pinta, la cual es tapada.

Violación

= Cuerpo / transgresión física

= Identidad / limitación con nuestra participación y rol

= Territorio / tapar la pinta /

invisibilizan la voz femenina

Despentes nos cuenta:

” Durante la violación, llevaba mi cazadora Teddy Roja una navaja, mango negro brilla, una maquina impecable, cuchilla fina pero larga, afilada, perfecta, radiante. Una navaja que yo sacaba con bastante facilidad, pero esa noche se quedó escondida en mi bolsillo y la única idea que me vino a la cabeza fue: sobre todo que no la encuentren y que no quieran jugar con ella. Desde ese momento comprendí lo que nos estaba ocurriendo, me convencí de que ellos eran los más fuerte”.

Una forma en que se nos ha ido instaurando miedo, como en forma de castigo, limitándose el acceso libre a los espacios, de acuerdo con ciertos rangos de hora, por la vestimenta que llevamos, o por si vamos o no, acompañadas. Pero ¡que coman mierda!

Despentes cita a Camille Plagia y nos pone del otro lado de la moneda en donde nuestra experiencia cobra tanto sentido por lo auténtica y resulta ser una de nuestras acciones contra el sexismo, la opresión y el patriarcado, por ser problemáticas que enfrentamos constantemente y desde nuestra cotidianidad como mujeres.

Camille Plagia “Propone pensar la violación como un riesgo Inevitable, inherente a nuestra condición femenina, una libertad increíble de desdramatización. Si, habíamos salido a un espacio que no era nuestro. Si, habíamos sobrevivido en lugar de haber muerto. Sí, estábamos en minifaldas, solas sin un tío que nos acompañara de noche. Si, habíamos sido idiotas y débiles como las niñas aprenden a hacerlo cuando las agreden. Sí, eso nos había ocurrido a nosotras, pero por primera vez comprendemos lo que habíamos hecho habíamos salido de casa. Porque en casa de papá y mamá, no pasaba nada interesante, habíamos corrido el riesgo, habíamos pagado el precio y más que sentir vergüenza por estar vivas, podíamos decidir levantarnos y recuperarnos lo mejor posible. Plagia nos permite imaginarnos como Guerrilleras, no tanto responsables personalmente de algo que nos habíamos buscado, sino, víctimas ordinarias de algo que podíamos esperar cuando se es mujer y se quiere correr el riesgo de salir. Ella era la primera que había sacado la violación del horror absoluto de lo no dicho de lo que no debe ocurrir nunca. Ella hacía de la violación una circunstancia política algo que debíamos aprender a encajar. Plagia cambiaba todo, ya no se trataba de negar, ni de morir, se trataba de vivir con.

¡No nos vamos!

6.7.2

Resistir y ocupar

El espacio para todxs

Las experiencias de las mujeres en la calle se ven muy restringidas por un sistema que limita la libertad y cualquier forma de expresión auténtica.

Usted sale a medianoche y se encuentra con lxs putxs muy bien paradas chupando frío, pero ellxs no se van, lxs callejerxs, lxs ñerxs, lxs habitantes de calle, lxs recicladores tampoco se van, lxs tinterxs, lxs chazerxs, lxs barrenderxs, lxs grafterxs no, no nos vamos. Caminar por la calle y más si es de noche, implica un riesgo adicional, sobre todo si lo hacemos solxs.

Leer la teoría sirve entonces para contextualizar, comprender nuestra realidad, y pa’ emputarse, leer sobre la identidad de lugar que nos proporciona P. Páramo, nos genera una concientización del espacio, y todas sus representaciones.

Así como Hooks y Despentés cuando habla del cuerpo como nuestro primer territorio, que se encuentra en exposición al mundo, desde la experiencia físico/sensible.

Hooks/Despentés y Páramo se relacionan entre sí, cuando hablan de la experiencia en el espacio público. Reconociendo el cuerpo como medio de exploración e influencia de cómo percibimos nuestro territorio/espacio público -lugar- Territorio/cuerpo.

Páramo y Silva reconocen entonces el lugar como un espacio que es habitado y detona particularidades frente a los modos en que las personas interactúan con él y en él.

Los tatuajes urbanos que menciona Silva detonan un carácter particular a la forma en que se apropian de los lugares de la ciudad y los cuales imponen una estética en lugares muchas veces carentes de transitoriedad como menciona Auge.

La identidad de lugar puede moldearse y ser transformada todas las veces que la sociedad habita con la misma y los tatuajes urbanos son muestra de esas transformaciones cotidianas

Por tanto, existe entonces una relación directa del cuerpo con el espacio público/lugar. Siendo el cuerpo el que se relaciona por medio de la experiencia corporal, y sensible con el mundo. Construimos una comprensión y conexión con el mismo.

La interacción entonces del cuerpo y con el lugar, construye una identidad del espacio y las formas de habitar del mismo.

Estas experiencias físicas y sensibles sobre el espacio/lugar construyen un sentido de pertenencia con ese lugar y una identidad personal la cual está directamente relacionada con la forma en que habitamos y damos significados a nuestras propias experiencias.

Por tanto, la exploración del espacio público por parte de las mujeres, el uso libre, va a ser una realidad sin tanto tabú, ni prejuicio moral, sin tanta clase y protocolo. Un espacio que cada vez más estamos transformando, con nuestra permanencia en él, un espacio para todos, no solo para los que aplican la norma de Carreño.

Un espacio pa' todos, no solo para los propietarios de las camionetas Toyota, o para el de la junta del barrio, al que no le gustan los raperos, las mujeres trans, o las mujeres en falda que porque se ven putas. Reconocer y recorrer nuestro territorio es poner en evidencia que hacemos parte de él, que, como grafteras, lo pintamos feo, lo vandalizamos como dicen, nos hemos salido de la margen y por suerte hemos roto con el canon de lo bello.

Porque son nuestros modos.

Otras y únicas formas

Por qué no, nos vamos.

y que no nos maten, ni que nos disparen por la espalda, tampoco que nos violen. Por tan solo reclamar, por pintar el lugar.

Criticar el poder y las estructuras que lo perpetúan.

Cuestionar el patriarcado, el sexismo, y la opresión desde adentro y desde afuera de nuestra identidad colectiva. Es importante. Es ser consciente del lugar de donde venimos, es reconocer las luchas, y nuestra propia historia, para sí hablar desde otro lado.

Las mujeres grafteras desafiamos las expectativas del género y reclamamos el derecho a ocupar el espacio público menciona Cloe en su entrevista como La Policía al ser esta una institución de control estatal se acerca a decirle a ella “Usted debería estar en su casa planchando y lavando la loza.” “usted tan mamacita y que hace gamineando”. o como menciona Hooks (2014) al mencionar “Como nuestra sociedad sigue teniendo principalmente una cultura «cristiana», pues mucha gente sigue creyendo que Dios ha dispuesto que las mujeres debían estar subordinadas a los hombres en el hogar “.

Hacer grafiti y ser mujeres como menciona la plataforma Aletea “Es todo un reto, reto histórico, con relación a todas las dinámicas sociales que están desde sus inicios comenzando porque la calle nunca ha sido un espacio seguro, nunca ha sido espacio de libre expresión para la mujer y disidencias sexuales”, por eso es importante dejar explícita la ruptura con la construcción tradicional del género y los modos de habitar la calle, es importante dejar el precedente que somos mujeres a nuestra propia manera y semejanza, que no somos la costilla de nadie, que somos diversidad, que somos transgresoras de la calle y que con la pinta hacemos nuestra presencia.

No, no nos vamos, no se nos da la gana. Porque nos quieren adentro, obedientes. No lo quieren meter dentro, como castigo por no cumplir con la norma, por vestarnos sensualmente, por nuestros labios rojos, por llevar estrías en las piernas y en el culo, por caminar libremente por la calle sin permiso alguno, por pintar la pared de lila, por alzar la voz.

¡No nos quieren o si, solo si les servimos!

Como afirma Despentés “Nunca se habla de nosotras en las novelas de hombres, sólo lo hacen, cuando imaginan mujeres con las que querrían acostarse. Siempre hemos existido, pero nunca hablamos”.

La sociedad se transformó, y con ella la misoginia imperante, la cual se refleja incluso en la cultura urbana. Zas en la entrevista menciona” La escena de grafiti refleja el sexismo del contexto en el que surge, como toda práctica cultural. La escena de grafiti bogotana en la que crecí es muy sexista. Si en algún momento ser una mujer escritora pudo haber favorecido mi visibilidad entre los escritores, es justamente porque es una escena machista que replica las dinámicas de poder heteronormativa de la cultura colombiana”.

Decidimos alzar la voz, defender nuestros espacios, hacer mejores letras, tener mejor estilo, las de “Timoteo” como cuestionan ellos.

De igual forma no son de ellos.

No, no nos vamos.

No, nos vamos, porque estamos aquí para pintar más, para mejorar en todo aspecto.

Nos organizaremos.

No, nos vamos, incluso ahora y por suerte

Somos más.

Por tanto, es importante que nos cuestionemos, que nos salgamos del ego, que argumentemos.

Por ello la identidad de lugar y el feminismo permiten entender desde que lado se cuenta nuestra experiencia y nuestra posición como sujetos críticos en el mundo. Por eso no, nos vamos a ir.

Calle-rayadas

Identidad feminista - Activismo graffero

La experiencia, es mi postura crítica, que nada me falte.

En este apartado contextualizo lo que implica pensarse en el género, educarse en torno a una conciencia feminista y cuestionar las diversas violencias de género por las que atravesamos, por ello, reflexiono sobre la subjetividad femenina, la experiencia personal y colectiva de este grupo de grafteras.

Aparte de reconocer el rol que tenemos como mujeres dentro de la sociedad y en diversas esferas públicas, sin necesidad de autodenominarse como feministas. La experiencia describe, expone y denuncia formas de opresión sistemática.

Por tanto, investigar sobre el movimiento feminista, sus luchas sociales, es entretejer una postura feminista que reconoce la historia del movimiento, es educarse, escuchar y ser consciente de sus reivindicaciones y de cómo han abordado las desigualdades sociales, económicas, y políticas. Hooks en su teoría menciona que La toma de conciencia feminista revolucionaria enfatizaba la importancia de aprender sobre el patriarcado como sistema de dominación, sobre cómo llegó a institucionalizarse y sobre cómo se perpetúa y se mantiene. “Entender la manera en que la dominación masculina y el sexismo se expresaban en la vida diaria concienciar a las mujeres sobre cómo eran acosadas, cómo trabajaban para otros y, en el peor de los casos, cómo no tenían ningún control sobre sus vidas”.

Así mismo, como mujeres grafteras nos pensamos no desde el papel de víctima sino desde la postura en que reconocemos nuestra historia, y contexto. Buscamos una paridad al abordar las desigualdades. Aportar a la lucha desde la experiencia consciente de ser mujer y habitar la calle genera alianzas y activismo al dialogar entre todas, es por esta razón que los encuentros de género, las entrevistas y cada conversación con las artistas fue muy valiosa para esta investigación. Ya desde los conceptos de Hooks dialogar, comunicarse entre mujeres son formas significativas, para el activismo “Hablar fue prioridad fundamental en las sesiones de toma de conciencia. En muchos grupos se tenía como política que hablará todo el mundo, los debates eran acalorados ya que de esa forma pretendíamos aclarar nuestra comprensión colectiva sobre la naturaleza de la dominación masculina”.

La construcción de comunidad y reconocernos como mujeres grafteras construye unos modos de acción que podemos potencializar, desde el encuentro más frecuente y con el hacer desde el trabajo en colectivo. Leer la teoría de Hooks, Despentes, Segato, Haraway enfatiza en la importancia de reconocer cada uno de los procesos que existen en nuestra vida y los cuales siempre estarán conectados a un contexto. Cloe, afirma sobre la importancia de que “como individuos, cada unx lleva un proceso diferente, lleva un proceso de aprendizajes empíricos y académicos que deben ser relevantes cada vez que hacemos una intervención en el espacio público dándola toda, no porque sea el resultado para una entidad pública, si no, por el contrario, es un pedazo nuestro en un muro”.

Por tal razón buscar resaltar cada una de nuestras habilidades no desde el ego, sino desde una comunicación permitirá aprender y enseñar constantemente en comunidad.

De igual forma es importante tener la mirada abierta a este tipo de violencias, a saber, abordar las desigualdades, a leer constantemente el contexto y no comer calladas sino rayadas y conscientes.

Ajna menciona cómo “Puede ser contraproducente a la escena femenina algunas formas en las que estamos siendo leídas, en los eventos ahora manejan la categoría mujer y yo me siento extraña porque es como si me dieran un premio por mi vagina, y yo aspiro mejorar igual que todas en general buscan y buscamos mejorar. Siento que es una discriminación positiva que puede ser, no sé, malintencionada”.

Por tanto, no es solo visibilizar nuestra voz, y reclamar, es también luchar para lograr garantías responsables para el movimiento. Cuestionar las estructuras de poder es un ejercicio constante, y no solo institucional si no individual, es replantear una y otra vez nuestras formas de ser, es cultivar una identidad feminista o conciencia desde acciones que busquen reflexionar y desafiar el status quo del saber, del patriarcado y el sexismo.

Hooks problematiza esta relación “analizando cómo los hombres no son el problema principal. Si bien asume críticamente sus privilegios en el sistema patriarcal y cómo reproducen el sexismo, propone una teorización más compleja que coloque el problema en el patriarcado, el sexismo y la dominación masculina, que incluya el hecho de que muchas mujeres también reproducen esta dominación, y que ponga en el centro que para lograr erradicar este sistema es importante asumir la toma de conciencia crítica”.

En esa misma medida, afirma la artista Zas que “Paradójicamente, cuando muchos escritores se sorprendían al descubrir que la persona detrás de la firma Zas era una mujer, yo me sentía orgullosa de haber pasado desapercibida. Ahora pienso que eso refleja hasta qué punto yo misma había integrado ese sexismo en mi personalidad”

Entonces tomarnos la calle desde un lado consciente es exigir por nuestra libre expresión es denunciar por qué no, nos vamos, no queremos su permiso, que, coman mierda, por no estamos por estar, somos más que un cupo en la lista, somos algo más que las calles-rayadas-.

Término que le doy a este apartado para abordar también lo mucho que tenemos que decir frente a las formas de control sobre nosotras, desde nosotras y al feminismo muchas veces descontextualizado y superficial.

7.

Creación

Para este trabajo investigativo, utilizó diversas herramientas para crear obra y otras formas de enunciarlos durante los diferentes momentos.

7.1 Redacción del texto investigativo.

Me valgo de la subjetividad, el recuerdo, las emociones, y la sensibilidad, como medio para escribir este trabajo investigativo. Por ello usted encontrará otra forma de leer, y entender el documento ya que se encuentra escrito de tal forma, que hago uso de unos saltos, entre mi manera de pensar y la escritura formal. Un modo de escribir que me permitió enunciar desde mi cuerpo, mi sentir, algo más cercano; a mi personalidad variada y a mi forma de hablar coloquial.

Por otro lado decido diagramar el texto investigativo por que me es importante resaltar algunos puntos, anexar mi registro fotográfico, crear una estética propia sobre como cuento las cosas y mejorar la estructura con el fin de generar claridades para el lector

Encuentros de género

7.2

Conversaciones con artistas

Como instrumento para recolectar información realicé una línea de tiempo, en cronología desde los últimos 10 años y en algunos casos más tiempo, para analizar la obra de algunas mujeres y su relevancia frente a la manera de apropiarse del espacio público a través del grafiti en la ciudad de Bogotá.

Este tiempo lo tomo como periodicidad, ya que está relacionado con los años de mi incidencia y mi experiencia en la calle haciendo, consumiendo y estudiando grafiti.

Por otro lado, en los encuentros de género, construyó un proceso de recolección de información por medio de diversas preguntas, tras la conversación y el diálogo con cada artista y colectiva. (Ver anexos).

Realicé de igual forma, la búsqueda en diferentes plataformas virtuales, revistas, libros, recuerdos de la calle, pintas, fotografías, entrevistas, entre otros insumos, obras que me sirvieron para seleccionar, analizar y recolectar la información de las artistas. También por medio de diferentes colegas, de manera presencial y en redes sociales logré generar conexiones con diferentes mujeres grafteras e iniciar con los encuentros.

Analizar la obra, en ese sentido construye reflexiones sobre :

1. la estética de la imagen,
2. la acción de intervenir la calle
3. la intención
4. contenido iconográfico y la relación con el contexto. Despertando así el interés por conocer de su experiencia.

Esta selección de información me permitió delimitar el grupo de trabajo y poder estructurar una metodología desde la escucha, el análisis y la reflexión en colectivo. Una vez hecho el contacto con ellas por medio de redes sociales, y por recomendaciones, logre generar unos encuentros de género que fomentaron la colectivización de la experiencia.

El diálogo, desde un modo más cotidiano, a modo de charla, como “echando chisme”, propicia una conversación más fluida que con otras, puesto que algunas eran amigas, otras cercanas, pero en cambio con otras y habíamos tenido algunos desencuentros en el pasado.

A medida que se iban dando los encuentros, logré construir tres preguntas que orientaron mejor la investigación. Al principio, al analizar la información recogida en los primeros encuentros, no le apuntaba a nada, ya que las preguntas no habían sido bien orientadas.

¿cómo es tu aka? ¿hace cuánto pintas? ¿qué piensas de ser mujer graftera? ¿qué sientes de la escena? entre otras preguntas dieron pie para hablar, sobre lo que implica ser mujer graftera, nuestras experiencias, violencias de género vividas, sentires, estéticas, reflexiones, entre otras percepciones. El poder reunirnos nos permitió el reconocimiento de nuestro rol, reflexionar sobre los artistas y sus obras, como también construir el manifiesto “Pararse Duro”.

7.3

Al escuchar cada voz, leer cada relato e intentar compilar la información decidí crear en instagram una cuenta para visibilizar los hallazgos encontrados en cada entrevista, me pareció muy potente lo que me dijeron. Esta cuenta la denominé:

Galeria _en_ construcción

en donde decido colgar cada uno de los encuentros de género, o entrevistas realizadas a las artistas de grafiti bogotano.

La información acá cargada se encuentra aprobada y con el conocimiento de las artistas, a su vez. Decido colgar y dar a conocer por esta red social gratuita los hallazgos de mi tesis, porque me pareció muy importante sacar de este espacio académico el contenido encontrado, puesto que va a ser muy poca gente la que pueda entrar al repositorio de la Universidad Pedagógica Nacional a buscar mi tesis en específico. Mas no, si googlean y buscan contenido sobre la experiencia de las mujeres grafteras en Bogotá, o sobre la vida de x o y artista.

Utilizó:

1. ilustraciones
2. textos, videos y fotografías de la obra de cada artista para visibilizar la experiencia
3. también por medio de la propia voz de cada artista busco enunciar un cuerpo existente y sintiente.

Me valgo a su vez de su fecha de inicio e incidencia en las calles para postear cada entrevista o encuentro de género e intento colorimétricamente generar un solo documento entre la imagen de web y el documento investigativo.

Si bien el acceso a internet no es gratuito, y hoy en día no todos tienen acceso a todos. Busco un poco descentralizar los portales de contenido, y del saber. Cuando entré a la academia quería que todos mis amigos lograran pasar a estudiar en ella, luego note el poder tan grande que tenemos y es que el barrio ahora es la universidad, ahora somos más y descentralizar todos estos espacios del conocimiento nos permitirán educarnos un poco más como sociedad.

Galeria _ en _ Construcción

https://www.instagram.com/galeria_en_construccion/

CODIGO QR DE LA CUENTA

IMAGEN DE PORTADA

USO DE COLOR
REPRESENTA-
TIVO EN LA
LUCHA FEMI-
NISTA

LETRAS
ESTETICA
GRAFITI

USO DE
ELEMNTOS QUE
RELACIONEN
SONIDO, VOZ

Se creo una imagen para qye funcionara como porta-
da, imagen principal o de referencia de la cuenta
y las historias cargadas

COMPILACION DE LA OBRA -VIDEO

Se creo un video que compila algunas de las voces grabadas en las entrevistas, junto con las imagenes de la obra de cada artista con el fin de socializarlo junto con el manifiesto

https://drive.google.com/file/d/1gl-M195o-fiG4F5jeBmc3tDqTqv0oDZ62/view?usp=drive_link

REEL-S

Se crearon varios reels que compilan algunas de las voces grabadas en las entrevistas, junto con las imagenes de la obra de cada artista con el fin de visibilizarlo en la plataforma virtual

<https://www.instagram.com/p/DFDeK-jfvfmN/>

NOMBRE DEL
ARTISTA

OBRA ARTISTA

USO DE
SONIDO, VOZ

Manifiesto

Ahora bien, resuelvo el acto creativo de esta investigación, por medio de un manifiesto que denomino “Pararse duro”. Esta herramienta la utilizo por su escritura política y crítica del estatus quo del saber, en este caso de la experiencia de las mujeres al habitar la calle de Bogotá desde el grafiti.

Un género discursivo entre el arte y la política que de forma escrita y pública expone ideas, principios, objetivos, o intenciones de un individuo o grupo, con un propósito persuasivo y promoviendo una causa. Expresa de igual forma una posición política, artística, filosófica, sobre cómo sentipensante vemos el mundo.

Por tanto, me valgo del formato del manifiesto artístico para visibilizar las reflexiones encontradas sobre los intereses particulares de las mujeres grafteras, frente al uso libre y seguro del espacio público, su contexto, y perspectivas, la ruptura con los roles tradicionalistas del género, como también plantea retos a todos los agentes sociales al cuestionar las normas establecidas bajo parámetros sociales, de privatización y seguridad.

De igual modo, este medio de expresión artística lo utilizó, una vez lo relacione con la acción de pintar grafiti. Aunque estas dos formas de expresión difieren en sus métodos de visibilización y materialización, están intrínsecamente relacionadas por su presencia y exposición a la esfera de lo público. Por su necesidad de enunciar y comunicar. El grafiti es un manifiesto visual en sí, y el manifiesto desde la palabra construye otros estados del saber, que se expresan de forma libre, natural, sin filtros, directa y desafiante como la pinta misma. Influyen en la opinión colectiva y contienen un acto político.

Utilizo este medio de creación para poner en palabras lo que sentimos nosotras como grafteras, lo que pensamos y queremos desde la colectividad. Es poner en el espectro público nuestra voz, quienes somos, porque lo hacemos, y de dónde venimos. El manifiesto se consolida a través de unas preguntas previas que se itneresan por conocer la artista, su obra, su expeirncia, incidencia formas de ver, pensar e intervenir la calle.

mujeres GRAFITERAS

ARTISTAS GRAFITI BOGOTÁ

PARARSE DURO

Pararse duro fue **cuestionar las creencias y los principios** que mis padres y mi colegio me habían inculcado a lo largo de los años.

Se les habla, **se les habla y se les habla**, pero siempre hacen lo que quieren, No hacen caso.

"LA SOCIEDAD TE DICE: NO HAGAS ESO, NO HAGAS LO OTRO, NO LO HAGAS así, NO LO HAGAS así",

y siempre terminamos **HACIENDO LO QUE QUEREMOS Y CÓMO LO QUE QUEREMOS,**

Bien necias en todo". No hacen caso,

N**ECIAS**, "Usted debería estar en su casa, planchando y lavando la loza." "Usted tan mamacita ¿y que hace gamineando?". **ZORRAS, MALCRIADAS, PERRAS, GRUPEES, PUTAS, TOYS.**

No hacen caso.

Normalicé muchas conductas, pero luego entendí si **ERES MUJER**, te atribuyen todos tus logros a cosas externas: **porque eres novia o la moza** de alguien, o porque lo lograste **CON ROSCA** te dieron el espacio solo por ser mujer, nunca por tu trabajo duro, tu disciplina o tu talento.

Entonces... Yo creo que

NO HACER CASO está BIEN, resulta bien. Por qué **NOS QUIEREN ADENTRO, OBEDIENTES. NOS QUIEREN SUMISAS**, no lo quieren meter dentro, como castigo, por salir tarde de noche, por vestarnos sensualmente, por caminar **solas** por la calle. Nos quieren tapar por pintar la pared sin permiso, por alzar la voz, por pintar las letras de Timoteo, por malas, por no pintar como ellos, por pintar con fondo moral a do, porque sí, porque asa.

Poco a poco **con el tiempo**, **aprendemos a dejar atrás esa carga de piedras que la sociedad nos pretende imponer**. Incluso existe una discriminación positiva, hacia nosotras en algunos espacios donde nos reducen a un cupo a cumplir, se siente extraño, cuando intentan premiarnos solo por tener vagina. **YA NO** le pertenecemos al estado, tampoco al jefe, mucho menos al marido, no somos una categoría **NO SOMOS DE CASA. X ESO**

Crear espacios femeninos es fundamental; una necesidad que aún persiste. Encontrarse con otras mujeres que pintan, pintar más, más con ellas. Intentar salir del Boys' club que fue la escuela de grafiti, **romper con esas ideas que limitan nuestras formas de hacer y ser**. A muchas personas que pintamos nos **hace falta un poco más de LIBERTAD Y JUEGO**. Pintar rostros muy bonitos, muy estéticos, rostros muy sexualizados, resulta muy aburridor. No somos decoración, somos arte irreverente.

Ahora soy feliz, **LIBRE**, pensante, artista, y caminante. Ahora de la mano de mi hijx, siento que tengo un brazo más que me acompaña. Pintar es mi felicidad; **REPENSAR EL MIEDO, LO PÚBLICO Y LO PRIVADO, LAS REGLAS, LA LIBERTAD Y MI MENSAJE**, me motiva cada día. **Mi objetivo es crear una mejor versión de mí**, del mundo, de mi pinta. **COMBATIR LA INDIFFERENCIA Y CREAR CIUDADES PARA TODXS**, no para para los carros, no para los megas constructores. pensar desde la palabra, en un sonido fuerte y rápido, es una onomatopeya.

A todos los que pueden estar leyendo esto ahora mismo, solo queda decirles que **NUNCA SE DETENGAN**, **nunca detengan sus metas y propósitos, porque la vida**, el tiempo, **n u n c a l o h a r á n y** somos nosotros quienes creamos nuestro futuro e historia. TRANQUILXS siempre hay un malestar presente, una especie de resignación por la necesidad financiera del momento. Aun así, presionemos las latas de aerosol y manchemos las paredes con tinta en contra de **LOS SISTEMAS NEFASTOS**, Expresemos en paredes cuánto odiamos la policía y los gobiernos de mierda que nos manipulan.

Bombardeemos cada rincón e inspiremos a nuevas generaciones a llevar esto a niveles inimaginables. Máximo respeto a todos aquellos que arriesgan su vida por este gran oficio y viven bajo la ilegalidad de las calles **no existen fronteras** para esto.

Es la libertad de ser consecuente consigo mismo

FIRMA
MUJERES GRAFITERAS DE BOGOTÁ

PARARSE DURO

Pararse duro fue **cuestionar las creencias y los principios** que mis padres y mi colegio me habían inculcado a lo largo de los años.

Se les habla, **se les habla y se les habla**, pero siempre hacen lo que quieren, No hacen caso.
"LA SOCIEDAD TE DICE: NO HAGAS ESO, NO HAGAS LO OTRO, NO LO HAGAS así, NO LO HAGAS así",

y siempre terminamos **HACIENDO LO QUE QUEREMOS Y CÓMO LO QUE QUEREMOS.**

Bien necias en todo".

No hacen caso,

NECIAS, "Usted debería estar en su casa, planchando y lavando la loza." "Usted tan mamacita
¿y que hace gamineando?" **ZORRAS, MALCRIADAS, PERRAS, GRUPEES, PUTAS, TOYS.**

No hacen caso.

Normalicé muchas conductas, pero luego entendí si **ERES MUJER**, te atribuyen todos tus logros a cosas externas: **porque eres novia o la moza** de alguien, o porque lo lograste **CON ROSCA** te dieron el espacio solo por ser mujer, nunca por tu trabajo duro, tu disciplina o tu talento.

Entonces... Yo creo que

NO HACER CASO está BIEN, resulta bien. Por qué **NOS QUIEREN ADENTRO, OBEDIENTES. NOS QUIEREN SUMISAS,** no lo quieren meter dentro, como castigo, por salir tarde de noche, por vestirnos sensualmente, por caminar **SOLOAS** por la calle. Nos quieren tapar por pintar la pared sin permiso, por alzar la voz, por pintar las letras de Timoteo, por malas, por no pintar como ellos, por pintar **con fondo morado**, porque sí, porque así.

Poco a poco **con el tiempo**, aprendemos a dejar atrás esa carga de piedras que la sociedad nos pretende imponer. Incluso existe una discriminación positiva, hacia nosotras en algunos espacios donde nos reducen a un cupo a cumplir, se siente extraño, cuando intentan premiarnos solo por tener **vagina**.

YA NO le pertenecemos al estado, tampoco al jefe, mucho menos al marido, no somos una categoría

NO SOMOS DE CASA, **si no**

Crear espacios femeninos es fundamental; una necesidad que aún persiste. Encontrarse con otras mujeres que pintan, pintar más, más con ellas. Intentar salir del Boys' club que fue la escuela de grafiti, **romper con esas ideas que limitan nuestras formas de hacer y ser.** A muchas personas que pintamos **noa hace falta** un poco más de **LIBERTAD Y JUEGO**. Pintar rostros muy bonitos, muy estéticos, rostros muy sexualizados, resulta muy aburrido. **No somos decoración, somos arte irreverente.**

Ahora soy feliz, **LIBRE**, pensante, artista, y caminante. Ahora de la mano de mi hijx, siento que tengo un brazo más que me acompaña. Pintar es mi felicidad; **REPENSAR EL MIEDO, LO PÚBLICO Y LO PRIVADO, LAS REGLAS, LA LIBERTAD Y MI MENSAJE,** me motiva cada día. **Mi objetivo es crear una mejor versión de mí,** del mundo, de mi pinta. **COMBATIR LA INDIFFERENCIA Y CREAR CIUDADES PARA TODXS,** no para para los carros, no para los megas constructores. **PENSAR DESDE LA PALABRA,** en un sonido fuerte y rápido, es una onomatopeya.

A todos los que pueden estar leyendo esto ahora mismo, solo queda decirles que **NUNCA SE DETENGAN, nunca detengan sus metas y propósitos, porque la vida,** el tiempo, **nunca lo harán y somos nosotras** quienes creamos nuestro futuro e historia. **TRANQUILXS** siempre hay un malestar presente, una especie de resignación por la necesidad financiera del momento. Aun así, presionemos las latas de aerosol y manchemos las paredes **con tinta en contra de LOS SISTEMAS NEFASTOS.**

Expresemos en paredes cuánto **ODIAMOS LA POLICIA Y LOS GOBIERNOS DE MIERDA QUE NOS MANIPULAN, Embardecemos** cada rincón e inspiremos a nuevas generaciones a llevar esto a niveles inimaginables. Máximo respeto a todos aquellos que arriesgan su vida por este gran oficio y viven bajo la ilegalidad de las calles **no existen fronteras** para esto.

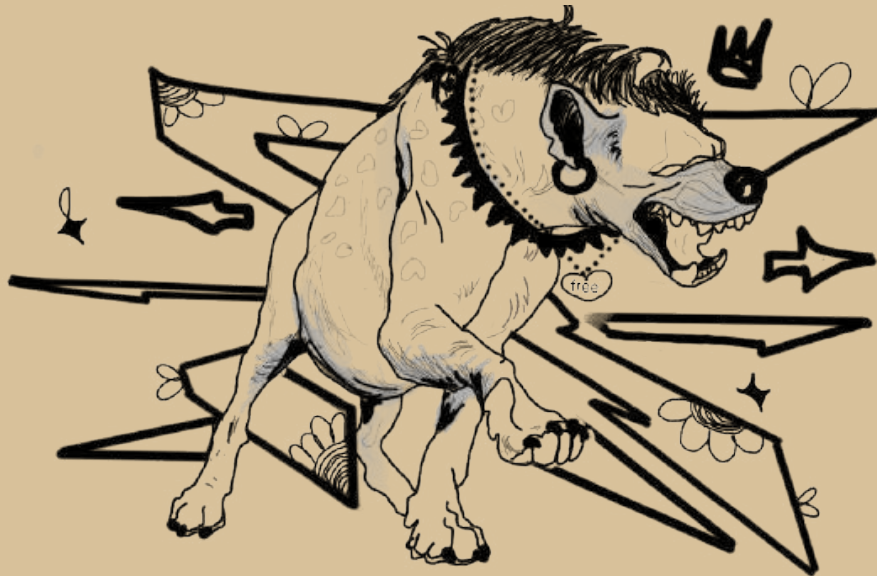
Es la libertad de ser consecuente consigo mismo

BIENA - MUJERES GRAFITERAS DE BOGOTÁ

7.5

CREACION DE IMAGEN A PARTIR DEL TEXTO

Se instala la obra haciendo uso de papel periódico como materialidad, y desde la estética del cartelismo, en colores monocromáticos, e instalado en superposiciones, busco generar una imagen a partir del texto

2.

TITULO DEL MANIFIESTO

PARARSE DURO
PARARSE DURO

7.6 Montaje

Conclusiones

Creo que sería muy apresurada si cierro este proceso de investigación-creación como si pudiera hacer con los hallazgos una lista de conclusiones. Porque estas reflexiones apenas son el comienzo de un largo camino que me espera por asumir, pero ahora como feminista, desde otra mirada como artista y como profesora de artes visuales con agencia

Por ello, las artes y el grafiti psibilitan mejores escenarios, con lugares que le den escape a la creatividad, a la exploración del mundo, a darle la libertad al ser, de ser. De vivir en total en total consecuencia consigo mismo, sin tanto tabú, prejuicio, NI culpa cristiana como dice Nadia Granados, o como dice la rapera Lenylen con la libertad de un sentimiento fel hacia uno mismo, darse la oportunidad de vivir como uno quiere, sin ser esclavos de la cantidad de billetes que tengamos en el bolsillo, del que pueden decir, si critican o no, si me culpan o no, si me tachan.

Porque al analizar la vara con la que se mide la realidad, esta resulta ser muy injusta, moralista, ingrata, sangrienta, y dolorosa.

Por eso este trabajo, aunque suene muy reivindicativo, no tiene esa intención, solo estamos contando la historia desde este lugar, desde, donde estamos paradas. La peda me enseñó a hacer real esas luchas, que la revolución y las transformaciones son la evolución.

La realidad está en la calle, en los desamores, en nuestros modos de relacionarnos, en los amigos, las frases de mamá, las segundas, terceras familias, en la festa, en los gritos de la abuela, en la traición, por que la vida real es tosca y está en caos, cada vez más y más. Pero qué más da, toca con ironía reírse, echarle la madre si es necesario, seguir y cambiar, y no de acera precisamente.

Le agradezco a las marchas estudiantiles durante los paros del 2018 y 2021, al paro nacional, que me hizo vivir las transformaciones de la vida siendo estudiante.

Reírse del sistema, hablar de lo que queramos, como queramos, sin lastimar la libertad del otro, pero si, quejarse, debatir, no dejarse blanquear el pensamiento. Sin darse tanto palo, claro está, sin pensar tanto en el blower, sin tener en cuenta la norma que limita el ser, en jaulas representadas en patrones. Desligarnos de la vida y el consumo, del ser pretenciosos.

Darle la cara a la realidad, pero no por aguantar, como pueblo bobo.

Provocar, contradecir, exponer desde donde viene nuestra voz. Por eso, como mujeres que hacemos grafiti no queremos quedar en la burbuja de nosotras y el gremio es el más importante, si no propiciar que todos como sociedad nos cuestionemos, sinvergüenzas, cada una a su manera, desde lo que hacemos y cómo lo decimos.

Recogernos en colectividad. Cada uno a su manera. Pero no negar la posibilidad de darse mejor vida, de trabajarle a uno mismo, vivir tranquilos, sin miedo al fracaso, a perder, a la final del piso no se pasa. como cerrar este texto sin recalcar la importancia de amar cada tránsito, y a las personas que a su vida lleguen.

De la importancia de tener amigos y entornos generosos con nuestro sentir. De que a sus vidas lleguen amigas aletosas pero sabías como las mías, amigas chistosas y mal habladas, que encajen con los temas de perreo, las cumbias villeras, darse en la jeta en los toques de punk con las poesías de las Hermanitas calle, que encajan con todo lo que nos hace bien y mal desde que sea vivir y como dice Vivi "Que hptas tener algo que contar, ya sea pa` llorar riendo".

"¡Compaltan!".

Explore el mundo. Y cómo me enseñó mi profesora Ana Villate con Agencia. Vivir con el coraje y la seguridad, de hacer las cosas sin miedo alguno. En un lado lejano de la vulnerabilidad, sin desconocerla claramente, pero tampoco como víctimas.

Bibliografía

Arteaga (2017)
Espacio público, una aproximación conceptual. Universidad Nacional de Colombia.

Augé (2000) No lugares
<https://designblog.uniandes.edu.co/blogs/dise2609/files/2009/03/marc-auge-los-no-lugares.pdf>

Barbosa (2019) Pedagogías Sentipensante y revolucionarias en la praxis educativo-política de los movimientos sociales de América Latina- 2019) en análisis sobre Fals-Borda En las epistemologías y de las ontologías de los pueblos de América Latina, 2009).<http://www.scielo.org.co/pdf/rcde/n80/0120-3916-rcde-80-269.pdf>

Bazzani (2020) La revolución en las paredes del arte urbano en Bogotá
<https://plazacapital.co/escena/5144-la-revolucion-en-las-paredes-del-arte-urbano-en-bogota#:~:text=Hacia%20finales%20de%20los%20a%C3%B1os,y%20barrios%20de%20la%20misma.>

Blázquez (2012) Investigación feminista epistemología metodología y representaciones sociales.
https://biblioteca.clacso.edu.ar/Mexico/ceiich-unam/20170428032751/pdf_1307.pdf

Silvia Federeci (2004) Caliban & la burja
<https://traficantes.net/sites/default/files/pdfs/Caliban%20y%20la%20bruja-TdS.pdf>

Castro (2012) Diagnóstico grafiti
<https://www.bogotadistritografiti.gov.co/sites/default/files/2020-01/Diagnostico-Grafiti-Bogota-2012.pdf>

Cedeño (2018) Mujeres y espacio público de Bogotá, Colombia: ‘Un campo de batalla, de riesgo, de miedo
<https://www.redalyc.org/journal/5638/563862958006/html/>

Cubillos (2022) Juntas nos cuidamos: entramados comunitarios feministas durante la pandemia por Covid-19
<https://www.redalyc.org/journal/105/10569983010/html/#:~:text=Así%2C%20la%20palabra%20%20apañe%2C%20las%20promovidas%20desde%20el%20gobierno.>

Delgado (2015) La investigación-creación como escenario de convergencia entre modos de generación de conocimiento
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6302065>

Despentes (2007) Teoría King Kong
https://www.feministas.org/IMG/pdf/teoria_king_kong_despentes_.pdf

Falconí (2022) La epistemología feminista: una forma alternativa de generación de conocimiento y práctica.
<https://www.redalyc.org/journal/281/28171647006/html/>

Galarreta (2018). Metodología de Educación Holística y el Desarrollo de Competencias Comunicativas https://repositorio.utp.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12867/1682/Maria%20Galarreta_Trabajo%20de%20Investigacion_Maestria_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y#:~:text=El%20ensayo%20de%20Gluyas%2C%20Esparza,la%20ense%C3%B1anza%20de%20las%20artes.

Giraldo (2017) Callejeras: performers y espacio público en América latina. Revista Errata N 17 Pág. 105 https://issuu.com/revistaerrata/docs/errata17_mayo_28-

Gómez (2021) La perspectiva de género en el espacio público
https://repositorio.utdt.edu/bitstream/handle/20.500.13098/11231/MPP_2021_Gomez%20Caruso.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Guia para la investigación-creación.
<https://madis.udenar.edu.co/guia-investigacion-creacion/>

Haraway (1995) La cuestión científica en el feminismo y el privilegio de la perspectiva parcial
https://perio.unlp.edu.ar/catedras/comeduc2/wp-content/uploads/sites/197/2021/05/7_haraway_-_conocimientos_situados_compressed_compressed_compressed_1.pdf

Hooks (2017) El Feminismo es para todo el mundo
https://traficantes.net/sites/default/files/pdfs/TDS_map47_hooks_web.pdf

Jiménez (2005) Violencia de género y ciudad: cartografías feministas del temor y el miedo
<http://www.scielo.org.co/pdf/soec/n32/1657-6357-soec-32-00065.pdf>

La Investigación creación como escenario de convergencia
file:///C:/Users/NAGARA/Downloads/Dialnet-LaInvestigacioncreacionComoEscenarioDeConvergencia-6302065%20(1).pdf

León N. (2022) informe VBG Informe Violencias Basadas en Género / Comparativo enero julio 2022 – enero julio 2023
<https://www.pares.com.co/post/informe-violencias-basadas-en-g%C3%A9nero-comparativo-enero-julio-2022-enero-julio-2023>

López (2021) Bogotá: grafiti y arte urbano, dos protagonistas de la selva de cemento <https://www.eltiempo.com/bogota/bogota-grafiti-y-arte-urbano-dos-protagonistas-de-la-selva-de-cemento-612861>

Luna (2004) El sujeto sufragista feminismo y feminidad en Colombia 1930-1957, Cali, Ed. Manzana de la Discordia - Centro de Estudios de Género, Mujer y Sociedad-Universidad del Valle, 2004
<https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/23340>

Luna (2004) Los movimientos de mujeres en américa latina
<https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/57194/losmovimientosdemujeresenamerica.pdf?sequence=1>

Manual de autocuidado (2020) En el Concepto -Autocuidado-
<https://www.unicef.org/elsalvador/media/5036/file/Manual%20de%20Autocuidado.pdf>

Manual del espacio publico
https://www.sdp.gov.co/sites/default/files/generales/manual_espacio_publico_2023_c.pdf

Mujeres y trabajo en Antioquia durante el siglo-XX
<https://www.ens.org.co/wp-content/uploads/2016/12/Ensayos-Laborales-13-Mujeres-y-trabajo-en-Antioquia-durante-el-siglo-XX-Formas-de-asociación-y-participación-sindical.pdf>

Páramo (2011) Género y espacialidad: análisis de factores que condicionan la equidad en el espacio público urbano*
http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1315-62682003000300004

Páramo (2007) La ciudad una trama de lugares
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-350X2007000200003

Revista Desacatos (2004) En el concepto Tagg
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1607-050X2004000100011#:tex=t=La%20palabra%20crew%2C%20que%20significa,palabras%20que%20guardan%20significados%20particulares.

Rita Segato(2016) La guerra contra las mujeres
https://traficantes.net/sites/default/files/pdfs/map45_segato_web.pdf

Rodríguez (2019) El concepto de ‘espacio público’ en Habermas: algunas observaciones a partir del caso ateniense* Revista Internacional de Filosofía, N 77,
<https://revistas.um.es/daimon/article/view/299101>

Rodríguez (2015) La Ciclovía en Bogotá un espacio público de recreación y ocio: ambiente, salud y ciudadanía
file: ///C:/Users/NAGARA/Downloads/383-Texto%20del%20artículo-1670-1-10-20210318.pdf

Rolnik (2018) A la escucha de los afectos: Notas para combatir el inconsciente colonial-capitalismo.
<https://revistaerrata.gov.co/contenido/la-escucha-de-los-afectos-notas-para-combatir-el-inconsciente-colonial-capitalistico>

Silva (2006) Imaginarios urbanos
<https://imaginariosyrepresentaciones.com/wp-content/uploads/2015/05/silva-armando-imaginarios-urbanos.pdf>

Stinkfish (2023) La ciudad sigue fallando -Apuntes sobre grafiti en Bogotá.
La calle como museo y las lógicas de control institucional y gentrificación haciendo uso del movimiento, prácticas y discurso del grafiti.
https://stinkfish.wordpress.com/2023/07/07/la-ciudad-sigue-fallando-apuntes-sobre-grafiti-en-bogota/?fbclid=PAaAaFEZbUD07zby-jU9vMc_-xcl02GqY2asJFo9j3gjkVAVpQOW0PeKq6b

Vadillo (2009) La deconstrucción del cuerpo femenino: El no lugar en el arte. https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/39826/Pages%20from%20Investigaci%C3%B3nnyG%C3%A9nero_09-4.pdf?sequence=1&isAllowed=y

8.

Anacos

En el siguiente apartado recopiló la información recolectada en los diversos encuentros de género que realicé con una serie de mujeres grafteras de la ciudad de Bogotá. Como instrumento para recolectar información realicé una línea de tiempo, en cronología desde los últimos 8 años y en algunos casos más tiempo, para analizar la obra de algunas mujeres y su relevancia frente a la manera de apropiarse del espacio público a través del grafiti en la ciudad de Bogotá.

Por otro lado, en los encuentros de género, construyó un proceso de recolección de información por medio de diversas preguntas que hago mención en los siguientes apartados.

Encuentros de género artistas 8.1

Artista: Fear (1994)

https://www.instagram.com/p/C_v0SwLv-B4x/?img_index=1

Hola soy Fear, mi nombre Angela Candamil mi nombre nació en la juventud en una tarde de amigos, en donde cada uno decidió escoger una palabra que más sonaba en las canciones de hip hop y decidió autodenominarse desde ese momento con este a.k.a. ¿Fear qué piensas sobre lo que implica ser mujer graftera? Pensar en lo que es ser mujer en el Hip hop y en el grafiti es un desafío diferente al de los hombres, porque este mundo y estas destrezas son más que todo dominadas por el género masculino, entonces nosotras estamos dando una pelea en demostrar que también podemos, así sean en cosas que son diseñadas en gran media para ellos.

Afirma sentirse feliz porque nunca ha sentido ningún tipo de discriminación dentro del hip hop, al contrario, le ha brindado un lugar para sentirse de igual a igual, desde que se pertenece a la cultura.

Foto suministrada por el artista

Mas, sin embargo, si ha sentido el rigor de ser mujer y hacer grafiti, accionar la calle con pintura, ya que en sus inicios era totalmente ilegal y sufrió bastante agresiones graves, e intentos de homicidio por parte de los policías y las rayas del momento. Por tal razón afirma "Que nunca ha sido fácil, pero más sin embargo acá estamos".

¿Qué piensas de la escena del grafiti? La escena del grafiti está regida por unos conceptos diferentes a los de grafiti hip hop, son similares, pero hay cosas que son muy diferentes. En el grafiti hip hop lo que se busca es crear comunidad desde el arte, y el grafiti como tal, está buscando cierta perfección de estilos y crecimiento de niveles, aun cuando eso es lo que todos debemos buscar, el grafiti hip hop, es muy bello en cuanto a que siempre se piensa en brindar, en enseñar a ser humildes, e integrar a las demás personas, ayudar a que todos ganen".

Menciona que muchos artistas del grafiti puro, respetablemente, no son grafiti hip hop los grafteros que solo están pendientes de su propio avance, que individualmente buscan generar privilegios, no comparten su vida y sus conocimientos con absolutamente nadie, además hay algunos grafteros que utilizan lo que saben para guiar a los que no han tenido las mismas oportunidades, y eso no es hip hop muchos de ellos se hacen llamar hip hop y eso me parece un

Foto suministrada por el artista

insulto a la cultura puesto que hacen totalmente lo contrario a lo que debería ser y regirse como los conceptos del hip hop.

El arte no solo es para facturar, también es para recuperar, para pensar en los demás y generar vida a partir de una sociedad indiferente que cada día esta más muerta, el arte salva y es nuestro deber salvar muchos corazones

¿Algo que nos quieres contar como grafitera? Estar en la cultura Hip hop y en el grafiti fue afrontar las cosas físicas emociones y mentales que iban cambiando con respecto a practicar cosas que uno como mujer tiene que esforzar más por la fuerza física, por el nivel de riesgo, o los elementos que empezaban a incursionar como cantar, pintar salir a altas horas de la noche.

Parame duro, fue luchar contra mi yo de la niña de casa que habían construido mis papás en mí, al pasar de los años, en mi colegio, era una niña y pararme duro fue tener la fuerza y sacarla, desde lo que dios me regalaba para poder iniciar una vida que no era diseñada para este cuerpo y esta mente, pero así fue y se pudo por me pare duro contra mis propios preceptos aprendidos durante toda la vida.

Artista: Cloe (1998)

https://www.instagram.com/p/C_wHQVPgy2/?img_index=1

¿Cuéntanos de ti? Soy Bogotana, inicié hacer grafiti en el año 1998 en el aledaño municipio de Soacha. Soy diseñadora gráfica y hoy día coordinadora de arte urbano de la Gerencia de Artes Plásticas y Visuales Idartes.

Cloe son muchas cosas, es una muñeca Bratz, es una Diosa de la agricultura, es una apóstol... pero realmente es la abreviación de Colombiana Linda originando escrituras.

Foto suministrada por el artista

¿Qué piensas de lo que implica hacer grafiti y ser mujer?

Realmente cuando inicié a hacer grafiti no existía una distinción por ser mujer, siempre hacía lo mismo que los chicos y nunca me sentí violentada o disminuida por los compañeros. Pero si he podido evidenciar que con el crecimiento de nuestra cultura estas brechas son marcadas, y muchas veces escucho a compañeros hablando de “nivel” y valorando el trabajo de las compañeras; comentarios que molestan bastante porque muchas veces lo hacen ignorando las capacidades que podemos tener, al igual que las dificultades al tener diferentes actividades extras que ellos no tienen.

Me he sentido violentada por parte de la autoridad, no es fácil ver cómo el policía cuando te pilla pintando, te dicen cosas sarcásticas o te morbosean por las prácticas que se está ejecutando. He tenido que pasar por frases como “Usted debería estar en su casa planchando y lavando la loza.” hasta “usted tan mamacita y que hace gamineando”- ... Me molesta que por el hecho de ser mujer debamos ser expuestas a violencias no sólo de las autoridades, también de los compañeros y personas externas.

¿Tienes una crítica, cuestionamiento o algo relevante que nos quieras contar?

Desde hace años el grafiti de esta ciudad decidió trabajar del lado de la institucionalidad, decidió ser un apéndice decorativo de la urbe... Obvio que las entidades públicas hacen lo suyo al volverlo un elemento transformador de sociedades y de espacios. No considero que esta práctica institucionalista esté mal, porque gracias a esas acciones hemos podido transformarnos y muchxs de nosotrxs pensarnos a donde vamos y proyectar nuestra ciudad a una gran potencia de arte urbano y grafiti.

En mí sentir considero que, por amor y pasión a este proceso, es necesario que cada una de las personas que hacen grafiti se proyecten, se piensen sobre para dónde van, y la importancia que esto tienen en sus vidas, ¿Es una moda? ¿Es algo que me libera? ¿Es por qué me dan dinero las entidades por hacerlo?

Yo considero que esto es importante, ya que como individuos cada unx lleva un proceso diferente, lleva un proceso de aprendizajes empíricos y académicos que deben ser relevantes cada vez que hacemos una intervención en el espacio público dándola toda, no porque sea el resultado para una entidad pública, si no, por el contrario, es un pedazo nuestro en un muro.

Foto suministrada por el artista

Artista: Zas (2004)

Escritora bogotana de grafiti desde 2004, Zas se ha destacado en la escena local por su perseverancia en el estudio de las letras y el llamado 'Wildstyle'. Integrante del grupo de grafiti bogotano MDC y del colectivo internacional APC, en el 2015 publicó el libro de textos sobre grafiti titulado "La escritura Tosca: una antología romántica", proyecto que evolucionó en un archivo de fotografías de grafiti ilegal tomadas en Bogotá, Marsella y Nueva York. De forma paralela a su práctica de grafiti de escritura, Zas realizó estudios profesionales de diseño gráfico en la Universidad Nacional de Colombia, y una Maestría en artes plásticas en la Escuela Superior de Arte y Diseño de Marsella.

Menciona la artista: Escogí Zas porque quería un nombre que hiciera pensar en un golpe fuerte y rápido. Es una onomatopeya. También me gustan mucho los movimientos de las 3 letras que lo componen.

<https://foto245.wordpress.com/tag/zas/>

Mi percepción sobre el género ha cambiado enormemente desde la época en la que empecé a pintar. Es normal porque han pasado 15 años desde entonces. En este momento tengo claro que la escena de grafiti refleja el sexismo del contexto en el que surge, como toda práctica cultural. La escena de grafiti bogotana en la que crecí es muy sexista. Si en algún momento ser una mujer escritora pudo haber favorecido mi visibilidad entre los escritores, es justamente porque es una escena machista que replica las dinámicas de poder heteronormativa de la cultura colombiana.

Paradójicamente, cuando muchos escritores se sorprendían al descubrir que la persona detrás de la firma ZAS era una mujer, yo me sentía orgullosa de haber pasado desapercibida. Ahora pienso que eso refleja hasta qué punto yo misma había integrado ese sexismo en mi personalidad.

Personalmente siempre he tenido una relación complicada con la comercialización del grafiti, ya sea por vía institucional o privada. En diferentes momentos de mi proceso como artista de grafiti me vi vinculada a proyectos de ambos tipos, y siempre hubo un malestar presente, una especie de resignación por la necesidad financiera del momento. Ahora, con un poco de perspectiva, pienso que a partir del momento en el que el grafiti es puesto al servicio de un interés mercantil y es sometido a una curaduría de cualquier tipo, pierde su esencia transgresiva y su legitimidad en la calle. Llámese proceso de gentrificación o rehabilitación del espacio público, campaña publicitaria o posicionamiento de marca, se trata del capitalismo captando una expresión cultural auténtica, un conocimiento empírico que pasamos años en mejorar, para darle un valor mercantil en el que los artistas son, la mayoría de las veces, los que menos ganan.

Si pudiera regresar en el tiempo y cambiar algo con respecto a mi manera de vivir el grafiti, trataría de encontrarme con otras mujeres que pintan, pintaría más con ellas, intentaría salir del Boys club que fue mi escuela de grafiti. También perdería menos tiempo en proyectos comerciales que no me han aportado nada

<https://foto245.wordpress.com/tag/zas/>

Artista: Mugre (2009)

Soy Diseñadora Visual de la ciudad de Manizales. mi AKA es “Mugre” y me autodenomino de tal manera porque no le hizo alusión al género cosa que al principio no me interesó, si no a la acción de pintar. Pinto desde el año 2009.

¿Que piensas o sientes sobre lo que implica ser mujer y hacer grafiti, si has pasado por alguna violencia acoso o algo parecido al hacer grafiti?

Nunca tuve ningún inconveniente a mi parecer, desde el inicio adopté una energía muy masculina precisamente para que se me respete y no pensarán que querer ir a pintar era querer algo más y normalice muchas conductas. Tiempo después entendí, que realmente si eres mujer, le atribuyen todos tus logros a cosas externas, o porque eres novia o moza de alguien, o porque lo que lograste es con rosca, o te dieron el espacio solo por ser mujer, nunca por tu trabajo duro, tu disciplina o tu talento.

Foto suministrada por el artista (2024)

Foto suministrada por el artista (2024)

Foto suministrada por el artista (2024)

No sé, en este momento las dinámicas del grafiti me fastidian. Lo que siempre dije y diría en algún futuro, es que si quieren pintar o meterse en este mundo, estudien, tengan contexto, háganlo con responsabilidad.

Artista: Era de rayo (2010)

¿Cómo llegas a la calle a hacer arte?

El día que conecte con el otro, desde un sentir muy femenino, dándome la posibilidad de viajar por toda Colombia, hablar con niños sobre el conflicto armado, con mujeres que estaban sin hogar llegar a poblaciones vulnerables eso fue lo que realmente me movió que gracias las caminatas nocturnas y el Aerosol eso me permitió llegar a otras personas y ahí fue que yo dijo bueno acá hay un poder muy grande con el grafiti con el cartel como tal y empezar a dar y a dar talleres.

En el año 2010- 2012 hago consciente más mi proceso artístico, el grafiti empieza a estar más en auge y hasta ese punto considero que esa empatía que tuve con el otro es muy desde mi papel como mujer en el parche de ese momento, pues no entendía el modus operandi de mis amigos masculinos, lo que ellos entendían su forma masculina no lo podían resolver como yo lo entiendo en mi forma femenina.

Foto suministrada por el artista

¿Cuáles han sido las estrategias metodológicas que desde el arte urbano ustedes han logrado para construir memorias en Bogotá?

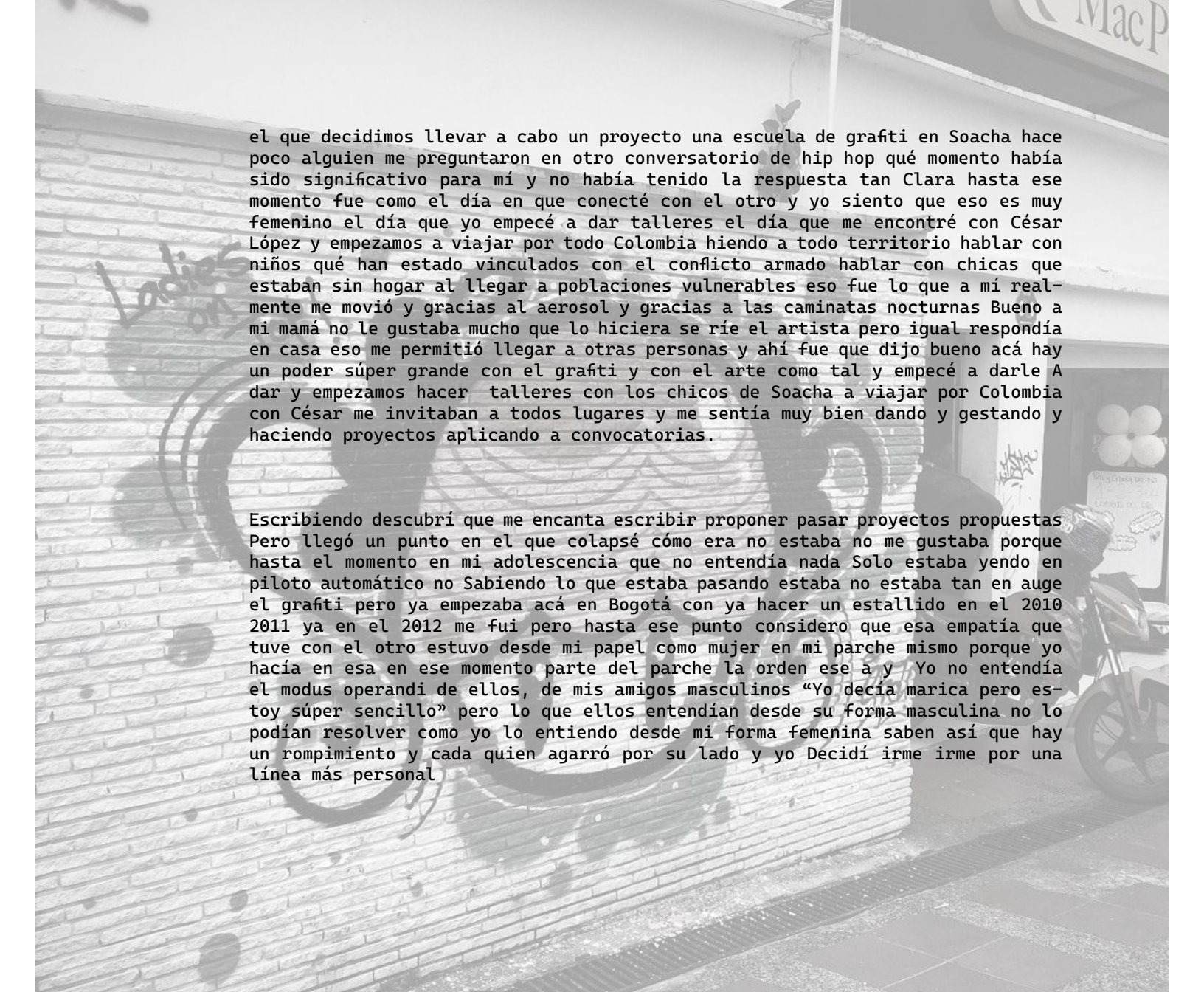
Desde nivel personal e individual logre encontrar estrategias de aprendizaje específicamente en Buenos Aires argentina con la arteterapia, y a su vez tatuaje, como forma de expresión para hacer catarsis y así mismo me lo pienso en colectivo y en pro de la sociedad.

Era de Rayo también en el diagnóstico de arte urbano 2013 - 2023 página 351 habla sobre :

“Salir a pintar a las calles es un acto liberador, así como expresarse de formas diversas, explorar técnicas y poder crear también en ambientes seguros y agradables. Experimentar actividades como el baile, la escritura, el dibujo, el tatuaje, la pintura, el teatro, la música, nos ayuda a observarnos a nosotros mismos y a dejar salir partes personales que aún no conocíamos. El arte es ese puente para que emerjan simbólicamente nuestras sombras y luces, nuestros deseos más profundos, así como muchos otros elementos que integran nuestro ser. Incluso podemos experimentar una sensación de logro que nos reconcilia con la vida, sin importar si nuestros actos son señalados de forma legal o ilegal, bajo juicios estéticos o no.

Ahora bien, para estimular el alcance de la salud mental en creadores/as resulta fundamental que las instituciones no solo reconozcan y valoren la masificación de prácticas como el arte urbano y el grafiti, sino que también promuevan intervenciones pedagógicas y psicoterapéuticas idóneas y significativas, complementarias al reconocimiento económico, para que el acercamiento a estas prácticas artísticas no tenga solamente objetivos comerciales o de beneficio momentáneo”

Desde mis inicios con el grafiti fue gracias a mis amigos hombres a mi amigo . él fue el que me sacó la casa prácticamente Yo crecí sin papá siempre he hecho lo que he querido digamos no he tenido alguien que me diga qué hacer y qué no hacer Y eso ha sido muy positivo para estar hoy en el lugar en el que estoy considero y en ese momento no fue la excepción porque mi amigo me convidaba a pintar ilegalmente y así fue por mucho tiempo en mi vida todo hasta un momento en

el que decidimos llevar a cabo un proyecto una escuela de grafiti en Soacha hace poco alguien me preguntaron en otro conversatorio de hip hop qué momento había sido significativo para mí y no había tenido la respuesta tan Clara hasta ese momento fue como el día en que conecté con el otro y yo siento que eso es muy femenino el día que yo empecé a dar talleres el día que me encontré con César López y empezamos a viajar por todo Colombia hiendo a todo territorio hablar con niños qué han estado vinculados con el conflicto armado hablar con chicas que estaban sin hogar al llegar a poblaciones vulnerables eso fue lo que a mí realmente me movió y gracias al aerosol y gracias a las caminatas nocturnas Bueno a mi mamá no le gustaba mucho que lo hiciera se ríe el artista pero igual respondía en casa eso me permitió llegar a otras personas y ahí fue que dijo bueno acá hay un poder súper grande con el grafiti y con el arte como tal y empecé a darle A dar y empezamos hacer talleres con los chicos de Soacha a viajar por Colombia con César me invitaban a todos lugares y me sentía muy bien dando y gestando y haciendo proyectos aplicando a convocatorias.

Escribiendo descubrí que me encanta escribir proponer pasar proyectos propuestas Pero llegó un punto en el que colapsé cómo era no estaba no me gustaba porque hasta el momento en mi adolescencia que no entendía nada Solo estaba yendo en piloto automático no Sabiendo lo que estaba pasando estaba no estaba tan en auge el grafiti pero ya empezaba acá en Bogotá con ya hacer un estallido en el 2010 2011 ya en el 2012 me fui pero hasta ese punto considero que esa empatía que tuve con el otro estuvo desde mi papel como mujer en mi parche mismo porque yo hacía en esa en ese momento parte del parche la orden ese a y Yo no entendía el modus operandi de ellos, de mis amigos masculinos “Yo decía marica pero estoy súper sencillo” pero lo que ellos entendían desde su forma masculina no lo podían resolver como yo lo entiendo desde mi forma femenina saben así que hay un rompimiento y cada quien agarró por su lado y yo Decidí irme irme por una línea más personal

Foto suministrada por el artista

Artista: Parasito / Prisma (2011)

Bueno yo soy prisma en la calle antes pintaba como parásito pinto desde el 2011 soy de Bogotá principalmente de bueno he vivido en la localidad de Puente Aranda toda mi vida, pero sobre todo en bosa cerca la nacional en Usme y como en la media luna Sur, hago grafiti, Redding y arte urbano y pues me centro en buscar narrativas y crear imágenes que representan otras formas de ser mujer y bueno en general ser.

También me conecto con temas de empoderamiento femenino y bueno mi carácter busca ser interpretado de la manera que se deseen, he pintado en Bogotá en diferentes partes de Colombia en Ecuador y en Estados Unidos,

Bueno, pienso que ser mujer y ser grafiti es una manera para mí por lo menos de apropiarme de otras maneras de habitar la calle el espacio público y de ser, porque claramente hay unos imaginarios, muy violentos y muy fuertes hacia lo que significa ser mujer en la escena, entonces por supuesto que hay unas violencias que se viven y se experimentan por ser mujeres o personas no binarias o cuerpos disidentes, que las personas que nacen siendo hombres y se identifican como hombres no viven por supuesto que he vivido muchísimas violencias.

Foto suministrada por el artista

Violencia es como por ejemplo no reconocer o ni siquiera saludar cuando una llega a un escenario o decir que todo lo que he aprendido se lo he aprendido a un hombre o por supuesto violencias relacionadas al acoso sexual por estar pintando en la calle.

Bueno, yo creo que la escena de grafiti y el arte urbano sigue creciendo Y sigue diversificándose que no es lo mismo la escena del grafiti que tenemos hoy a la que teníamos 10 años, quizá, pero por supuesto hay muchísimas cosas, que hay que trabajar y muchísimas, cosas que hay que seguir construyendo, como espacios seguros para las mujeres y personas disidencias en la escena del grafiti de Bogotá y en Colombia.

Creo que todavía hay unos estereotipos de género muy fuertes que hacen por ejemplo que hayan algunas mujeres artistas urbanas que las inviten únicamente porque las identifican como personas sexualmente atraíbles y buscan momentos y espacios para acercarse a ellas, durante los festivales o tener en encuentros pero no con un interés legítimo y cuidadoso para respetar su trabajo y si bien no creo que estamos en el mismo escenario de hace 10 años, igual creo que tiene que seguirse fortaleciendo los espacios de mujeres y para mujeres y seguir hablando de los espacios que rechacen el acoso y las situaciones victimizantes para las mujeres en los festivales y otros escenarios donde se pintan.

Foto suministrada por el artista

También creo que no pueden ser ciudades seguras y no pueden ser espacios públicos, seguros sin un cambio de perspectiva del espacio público, si seguimos creyendo que el espacio público es para seguir construyendo solamente en concreto, solo para las constructoras, pero no para los seres humanos que habitan eso hace por ejemplo que la última milla según ONU hábitat sea el lugar más inseguro para las mujeres en el mundo y es que la última milla son esos últimos 100 metros o 500 m que se transitan desde que te bajas en tu último transporte y hacia tu destino puede ser tu casa tu trabajo tu universidad tu colegio y es en ese lugar en donde se vive la mayor cantidad de violencias basadas en género entonces creo que es muy importante , cómo, seguir, seguir creando ciudades para las personas y no para para las carros y no para las megas constructoras.

Foto suministrada por el artista

Artista: 5 Amm (2013)

5am, matices, emociones, pensamiento, amor, rabia, diálogo, tristeza, fé, esperanza, tranquilidad, agua, tierra, sinceridad, voz, fuerza, mujer, mamá, ternura, creación, me componen diversas formas de ser y sentir, a veces se transforman, en pintura, en calle, en caminatas infinitas. La pintura llega a mi exactamente hace 14 años, en el 2010, a pesar de tener acercamientos con bocetos pensados en hacer Graffiti y conocer la cultura Hip Hop anteriormente, mis primeros tags, bombas, stickers y rollups, inician en este año, mi chapa a pasado por 3 nombres, inicié con Celestica en el año 2010, en el 2013 se transformó a Medusa y finalmente en 2017 llega 5am, que es una abreviatura de mi nombre Samanta, pero además, en mis inicios y todavía intento mantenerlo, las noches y madrugadas acompañaron muchos trazos en la calle, 5:00 AM, la hora donde finaliza la jornada de Bombing

Foto suministrada por el artista

Ser mujer en espacios que carecen de herramientas para enfrentarse a un enfoque de género ha sido todo un reto, a pesar de que la cultura Hip Hop, nace en pro a los movimientos que luchan por los derechos humanos, creo que el contexto colombiano, y la cultura latinoamericana, la atraviesan machismos, y vulneran muchas veces las capacidades de la mujer, entendiendo el contexto en el que estoy, el Graffiti siempre me brindó y me brinda de una forma individual, poder desatar, expresar y entender mi indignación pero también poder procesar la sociedad que muchas veces es agresiva con las mujeres. Me he encontrado miles de escenarios que valoro y abrazo, como también abrazo mi fuerza para habitarlos, creo que estamos en una transformación importante y está en nosotros y nosotras cuestionar, reflexionar y siempre, siempre, siempre, dignificar nuestra voz, alzarla, opinar, pintar, bailar, cantar, caminar sin miedo y ser en libertad, por esto, mi objetivo no es sembrar odio, mi objetivo siempre será, apoyar, y permitir espacios femeninos en torno al Graffiti y al habitar los espacios públicos en libertad de expresión.

Foto suministrada por el artista

Foto suministrada por el artista

Para mí es primordial entender el Grafiti desde mi conexión con él, y con el hip hop, para mí nace desde la inconformidad y está me moviliza a expresar mis ideas pública y contestataria mente, porque el hecho de pensar que es algo ilegal, creo que pone en contextos diferentes la expresión, pero me ha demostrado que confió en los actos que son disruptivos, ya que llaman a cambios como lo podemos ver en distintas revoluciones. Esto, me llama a repensar el miedo, repensar lo público y lo privado, repensarme las reglas, la libertad y mi mensaje, hace parte de algo que nunca podría explicar en palabras, pero siento que es un brazo más para mí, que si llega a monetizar soy feliz, pero no es mi meta, ni mi fin, ya que es mi estilo de vida, de entenderme, para mí, una promesa a mí misma, pintar hasta que muera, sin importar las circunstancias, es necesario para tener mi alma tranquila. Son visiones individuales, de lo que me mueve, me hace respirar y me tranquiliza, si tú lo haces con amor, con consciencia colectiva y cultura, no importa la periodicidad, la tendencia o propaganda que le haces a tu trabajo, ya que esta se hará en pro de propagar estos mismos pilares de tu obra

Foto suministrada por el artista

Creo que todo va conectado, desde mi estilo de vida, se van desarrollando millones de ramas, ideas y formas de repensar la vida, la vida de Simón, mi hijo como un ser libre, sujeto de derechos, un niño que habita lo público con su madre, de una forma no convencional, lo invité a escucharse, a expresarse y a llegar a diálogos que pongan en cuestión la misma vida.

Como, madre y mujer, he tenido que cargar con muchos pesos, que, gracias a mi trabajo social, lecturas, diálogos con la comunidad, y la mujer he ido entendiendo que esos pesos vienen de un sistema, y no de mí misma, entonces poco a poco he dejado esa maleta llena de piedras que la sociedad misma te hace cargar, soy feliz, soy libre, soy pensante, artista, caminante ahora de la mano de mi hijo, pintar es mi felicidad y para entregar respeto y consciencia en mi crianza es fundamental hacerlo.

Foto suministrada por el artista

Consciencia laboral hacia el cuidado, mucho diálogo y empatía hacia esta labor, estamos cuidando una vida entera llena de necesidades, cuidándonos a nosotras, a nuestras pasiones, mientras sostenemos el capital y un hogar, no, nunca serán las mismas condiciones de una persona que tiene que desarrollar un cuidado, es demandante, y más en un Estado que no te visibilizar, que no honra la labor, que te deja en la batalla sola, sobreviviendo, ser artista ya te pone en un papel de sobreviviente, ahora ser mujer, madre y artista es difícil.

Artista: Mona Prisma (2017)

Soy Nataly con 33 años, mi aka en este momento es mona prisma porque mona: mona me decían en mi núcleo familiar y prisma lo pensé y me autonombre así, por el efecto que tienen los prismas al ser reflejados por la luz y al está atravesarlos salen los destellos con los colores del arcoíris, así me veo como el prisma con la luz que llega siendo yo la que destella en el muro los colores. desde que año pintas: 2017

Foto suministrada por el artista

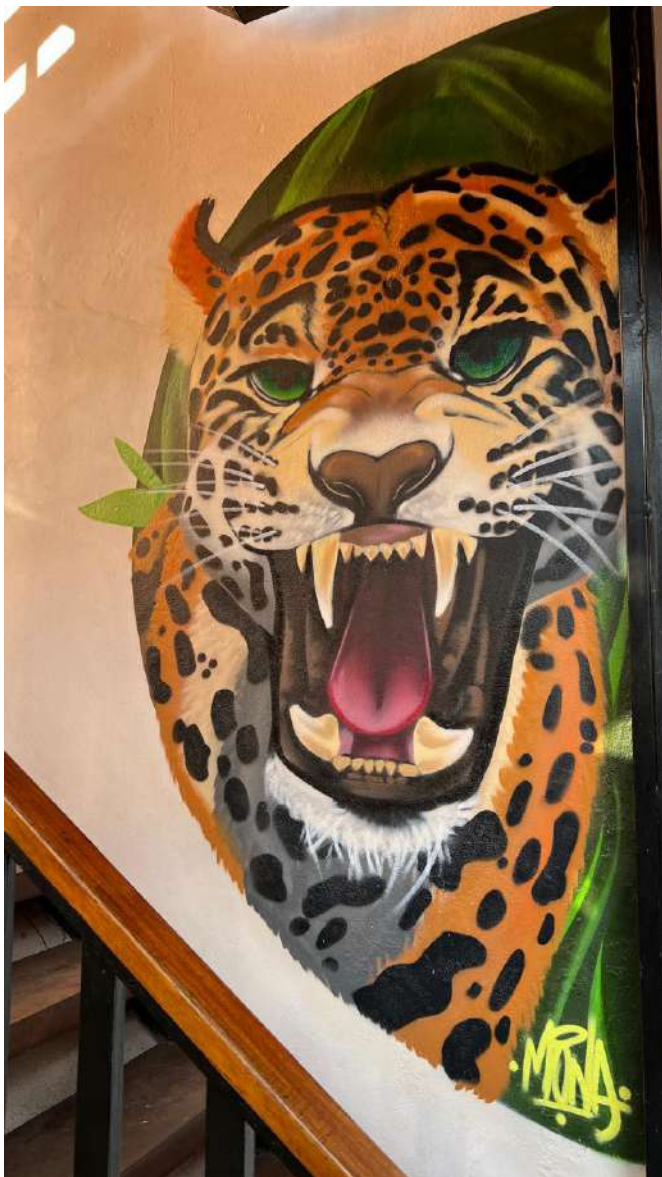
El grafiti, pintar, la calle, las vivencias, las personas bonitas que comparten, este amor y pasión que se siente al hacer arte, al pintate algo, ufffff , impulsan el seguir haciéndolo. El grafiti me ha dado la libertad de poder ser y expresar lo que soy, lo que tengo y lo que siento en el momento, con él he podido transmitir mis sentires ante situaciones que están pasando en mi vida, me ha dado la fuerza, confianza y convencimiento para poder seguir dando de mí, me ha dado amor propio mostrándome todo lo que puedo lograr y así creer en mí y el proceso que me acompaña. Ha sido en estos últimos 3 años mi salvación, refugio y escape.

Foto suministrada por el artista

Te has sentido incomoda al graffiti? Es siempre incómodo que no falta el man imprudente o abusivo a hacer comentarios sobre mi vestir o cuerpo. Un día acompañado a una parcerá a pegar una bomba 2 senadores nos querían robar y forcejeamos fuerte por la maleta de la parcerá, se quedaron con algunos tarros y al nosotras salir corriendo me activaron el cromo y me alcanzaron a pintar el cabello, la maleta y la ropa, fue una experiencia fea y nea.

Tienes alguna percepción frente a la experiencia de hacer grafiti y ser mujer Creo que cada una al pintar compartimos en la práctica, es muy respetable lo que cada una quiera pintar y dar a interpretar en su obra. Poder Ser más activas y entre nosotras abrir espacios para la práctica y el disfrute, hay muchas talentosas y es bello verlas en la calle.

Artista: Ajna (2018)

¿Qué piensas de la participación de mujeres en eventos de grafiti?

Los eventos ahora manejan la categoría mujer y yo me siento extraña porque es como si me dieran un premio por mi vagina, y yo aspiro mejorar igual que todas en general buscan y buscamos mejorar. Chimba generar espacios de empoderamiento femenino, de participación de las mujeres en lugares donde los hombres solo nos delegan a ciertas cosas, estar todos en los espacios de creación, crear espacios femeninos ya que no somos como la mayoría, hay más hombres que mujeres en el gremio entonces ellos no necesitan tanta organización ya tienen los espacios, siento que es una discriminación positiva que puede ser, no se. malintencionada, pero puede ser contraproducente a la escena femenina.

Foto suministrada por el artista

¿Qué piensas de que se borre las pintas hechas por mujeres?

Son dinámicas super burocráticas, super pailas, que inciden una gonorrea en los procesos artísticos, un poco de juicios de valor que se les dan afortunada y desafortunadamente a nuestras pintas. Pero que nos permiten preguntarnos sobre los procesos de memoria, que tienen un proceso y un tiempo en específico que no se compra, una necesidad, una memoria que no se tapa así se tenga plata, porque ¿cuánto cuesta realmente la memoria que tiene nuestros espacios? de las individualidades y colectivos. Hablamos desde las necesidades de las mujeres que vivimos en la calle, no solo mujeres que hacen grafiti si no el poder que tiene el grafiti para incidir en las necesidades de las mujeres como tal, las trabajadoras, las chazeras, asesinatos que nos pueden tocar a todas todo eso excede no solo el momento del grafiti si no el proceso de memoria y transformación.

Ceder hasta cierto punto, revirar la calle porque son dinámicas de grafiti y de responder del momento

Foto suministrada por el artista

¿Cómo llegas a la calle a hacer arte? El paro permitió unirnos con el fin de crear y utilizar la calle como un lugar de denuncia sobre lo que sucede con las mujeres y las diversidades sexuales, en donde el arte permite llevar a los muros las realidades que nos toca vivir. En un mundo donde lastimosamente se piensa que el sector artístico está apartado solo para los hombres y que se nos invisibiliza también.

Foto suministrada por el artista

¿Cuáles han sido las estrategias metodológicas que desde el arte urbano ustedes han logrado para construir memorias en Bogotá?

No enajenarse del ser mujer y encontrar que el arte libera, coger el arte y expresarse a través de él, eso nos ha servido desde la educación popular y desde esas situaciones cotidianas que suceden en casa, como también la exploración de ideas lejos de la academia a lugares que son vulnerados y nadie les presta atención, llevarles recursos para crear juntos y juntas que a través de la experiencia muy renovadora y un choque “tasss”- realidad -Esta es la realidad, hay es cuando se aprende a valorar lo que el arte puede hacer en las personas, colectivizar el arte y ofrecerlo a los niños y niñas que en ese arte también vamos a tener en cuenta la perspectiva de género, arte desde 0 reconociendo nuestras acciones desde lo que pasa en casa.

Soul

1. ¿Quién es Soul?

Soul no conoce fronteras, es un alma viajera y guerrera que ha llevado su propio ser a otros niveles, así describo mi vida que se oculta entre sombras, es un alma vibrando al ritmo del camino que está construyendo día a día.

Alma, lo defino cómo la energía y la inmortalización de tiempos y recuerdos de la vida.. Dejando huella en cualquier lugar que nos encontremos, es sentir que estamos vivos en un mundo regido por leyes que queremos romper muchos escritores y no sólo escritores, sino muchos otros que también sienten esta presión del sistema.

Este tag empieza a existir en las calles desde 2018

Sientes que una implicacion el ser mujer y hacer grafiti

2. Implica ser uno mismo, salir de tu zona de confort y darlo todo si es lo que realmente quieres, empieza siendo un hobbie y termina siendo tu estilo de vida, es así! Implica resistir es un mundo complejo, donde hay muchos estigmas, comentarios y cosas que se salen de mis manos, son situaciones a las que no quiero brindar mi energía, solo seguiré mi camino, haciendo lo que me llena el corazón, teniendo una mentalidad firme, fuerte y llena de mucha valentía para encarar el mundo, sin importar que, no quiero hablar de algún caso en específico que halla vivido, pero si quiero decir que cuando enfrentamos injusticias y violencias mediante la lucha y rebeldía forjamos nuestro carácter, esto nos hace ser quien somos hoy en día!

3. ¿Que piensas del grafiti?

A todos los que pueden estar leyendo esto ahora mismo, solo puedo decir que nunca se detengan, nunca detengan sus metas y propósitos, porque la vida, el tiempo nunca lo harán y somos nosotros quienes creamos nuestro futuro e historia.. presionemos las latas de aerosol , y manchemos las paredes con tinta en contra de los sistemas nefastos , expresemos en paredes cuánto odiamos la policía y los gobiernos de mierda que nos manipulan.. bombardeemos cada rincón e inspiremos a nuevas generaciones a llevar esto a niveles inimaginables.. máximo respeto a todos aquellos que arriesgan su vida por este gran oficio y viven bajo la ilegalidad de las calles, no existen fronteras para esto

Necias Crew

Foto suministrada por el artista

Las necias crew son un grupo interdisciplinario de mujeres que se organizan alrededor de la cultura hip hop y sus seis elementos. Son cuatro mujeres que trabajan en diferentes elementos como el grafiti, el Dj, rap y el emprendimiento hip hop. Obviamente el elemento del knowledge (conocimiento callejero) y la pedagogía es algo que las atraviesa a las cuatro, pues se convirtió en un estilo de vida, que desde el Hip hop, se refleja en todas las cosas que hacen alrededor de sus vidas.

Se denominan necias porque “necias” es una palabra que se le imparte a las niñas sobre todo que no son obedientes, que no acatan órdenes, que “no hacen caso”, que son desahuciadas, que “se les habla, se les habla y se les habla” y siempre hacen lo que quieren”, por eso desde su adultez quisieron adoptar este adjetivo, porque incluso sus infancias fueron de muchas conductas de niñas “necias”, así que, como crew quisieron devolverse en el tiempo y evocar ese título que les decían de niñas y utilizarlo en su adultez como mujeres del hip hop.

Foto suministrada por el artista

A su vez, utilizan este nombre para autodenominarse, pues no cumplen con los patrones de conducta que la sociedad implanta como “adecuados”, y más bien hacen todo aquello que las personas dicen está mal. Afirma una integrante del colectivo, que “La sociedad te dice; no hagas eso, no hagas lo otro, no lo hagas así, no lo hagas asá, y siempre hacemos lo que queremos y cómo lo queremos, bien necias en todo”.

Los diferentes elementos por los que son atravesadas estas mujeres del hip hop, son disciplinas que desde muy pequeñas han ido explorando. Desde el grafiti una de sus integrantes afirma; “Que su forma de vivir las artes, la pintura, e incluso las instalaciones fue a través del grafiti y la forma de apropiarse del espacio público, como crew hacemos grafiti por pasión y por fastidiar”.

Ahora bien, hay un común denominador entre ellas y es que el ser mujeres. Siendo el género lo que las ha hecho que ellas se cuestionen, pues hacer particularmente grafiti y habitar desde un cuerpo femenino la calle, es correr un riesgo para sus vidas.

Foto suministrada por el artista

Cómo crew son conscientes de lo que implica salir solas a pintar la calle, pues es correr el riesgo. Por ello, colectivizar su experiencia les permite desde el apañe y el cuidado habitar un espacio que se les ha negado a las mujeres.

Como grupo de mujeres entorno a la cultura del hip hop y hacedoras del grafiti, son conscientes y afirma una de ellas “Cuando un hombre sale a pintar solo, su mayor miedo es que lo roben, o que lo coja la policía, para nosotras nuestro mayor miedo es no volver vivas a casa, que no nos encuentren nunca, es el abuso a nuestros cuerpos, que se nos viole”.

Como colectivo de mujeres artistas del hip hop hablan constantemente de estos tipos de violencias de género por las que se sienten atravesadas, incluso dentro de la cultura en donde deben hacer el triple de cosas para ganarse el respeto de otras y otros. “No, nos respalda todo ese discurso sinceramente es como que el respeto, no, nos interesa, no es algo que nos preocupa, pero somos conscientes de que toca hacer mucho más, que lo que hacen los otros”. afirma una de las integrantes del crew.

Como necias han vivido experiencias violentas dentro del quehacer del grafiti y en la calle, como intentos de violación, robos, abusos, entre otros. Cómo crew afirman que se han cuestionado el papel de la mujer en la cultura Hip hop y en el grafiti incluso desde la estética y las formas de hacer grafiti. Pues el grafiti de este crew de mujeres se caracteriza por ser arriesgado, el cual violenta con los sistemas de seguridad, en propiedades privadas. Por ello estas formas de hacer grafiti, hacen que ellas se cuestionen todo el tiempo sobre lo que implica hacer este tipo de arte desde un cuerpo feminizado y como deben estar super alertas todo el tiempo.

Foto suministrada por el artista

Como también el tema que la calle siempre se nos ha negado, el hogar siempre es el espacio para la mujer y pues nosotras hace mucho decidimos que la calle también es nuestra. En ese sentido, el crew necias ha creado un festival internacional de mujeres que precisamente buscan la convergencia y el conspire de muchas mujeres,

y que sepan que no están solas “no estamos solas” sabernos acompañadas, sabernos apoyadas y apoyadas por muchas mujeres alrededor del mundo o incluso en nuestro propio barrio, nuestras propias calles, también saber, no sé, que quizá a cuatro cuadras, vive una parcera que también pinta y no lo sabía y la conocí aquí en el festival, entonces, haaa! mera chimba, ya empezamos a pintar juntas, cosas así, en harás así de reapropiarse la calle, preparamos ese festival para las mujeres”.

Foto suministrada por el artista

Plataforma Aletea (2019)

Aletea libre es una plataforma de articulación social y de denuncia creativa que nació en el año 2019 como una manifestación política y poética. Para visibilizar por un lado la violencia política de género y por otro lado seguir visibilizando, creando y fortaleciendo la red entre todos los procesos liderazgos acompañados por mujeres y disidencias sexuales en el territorio Colombia.

Yo Tatiana Saavedra soy la coordinadora general de la plataforma soy artista plástica pinto muralismo alrededor del 2012 y en el caso de Aletea hemos hecho un tejido horizontal con diferentes organizaciones, entonces no me he enfocado tanto en la aparte de pintar si no más en la aparte del pensamiento creativo y en toda la gestión de la plataforma ahora yo como individuo, considero que los murales, la pintura en general pero en este caso hablando de los murales que es la pintura en la calle, son un periódico vivo son una memoria que también puede ser transformada, una memoria que también va hablando del estado actual de la calle que todas estas veces que de alguna manera son silenciadas por los medios oficiales, eso es lo que siempre me ha llamado la atención de la intervención en el espacio público Y Aletea como plataforma también le apuesta esa intervención en el espacio público, que lo que pase sea en el lugar de convergencia de todas las personas de todas las opiniones los puntos de vista con fin de generar estos espacio de diálogo e interlocución.

Foto suministrada por el artista

Pienso y siento que ser mujer y hacer grafiti es todo un reto, reto histórico, con relación a todas las dinámicas sociales que están desde sus inicios comenzando la calle nunca ha sido un espacio seguro, nunca ha sido espacio de libre expresión para la mujer y disidencias sexuales, entonces ganarse un lugar de seguridad y respeto ha sido algo que ha implicado muchas cosas duras, como muchas compañeras y compañeros que ha puesto el pellejo por posibilitar que eso sea, entonces, pues creo que ensimisma está la complejidad de las dinámicas como lo dije ahorita, el hecho de la inseguridad, el hecho también ya hablando un poco más de la escena misma, del grafiti entonces, eso ha cambiado y cada vez cambia mucho más, pero pues desde el principio, del arte incluso donde la mujer era la figura de la musa y de la ser vista y no la creadora, pues en el grafiti se sigue representando y reproduciendo estos estereotipos, entonces por un lado esta complejidad de la calle y la complejidad a la misma escena que ha sido pues muy machista muy sexualidad entonces creo que ha sido un gran camino pero que también se ha gestado para que sea en paridad y las dinámicas de la calle y la escena, se gesten en un espacio horizontal de respeto y equidad.

Foto suministrada por el artista

Yo personalmente no recuerdo haber pasado por alguna violencia basada en género, o acoso callejero, más sin embargo siempre está presente la sensación de las miradas, la vulnerabilidad, y digo que no, porque no me acuerdo de recibir algún comentario, más sin embargo en la plataforma de Aletea si tuvimos un caso de un hombre mayor que le dijo algo muy feo a una de las compañeras relacionada con la vagina, entonces pues lastimosamente nos dijo tarde uno pudimos acudir a asistir la y como a enfrentar este tipo de cosas pero es algo que se evidencia dentro de la red protegiendo las compañeras asistiéndolas y acompañándolas en estos casos tan complejos que además no solo están con el acoso sexual, ni con las opiniones y la manera en cómo la gente, creo que eso si lo vivencie una vez y es como la violencia de las palabras por el simple hecho de hacer algo en la calle “ como que es esto, ustedes están dañando el espacio público” y como la potestad que se dan para hablarle a uno como si uno estuviera haciendo algo negativo.

Yo si tengo una crítica y cuestionamiento a la misma escena y es yo como mujer como artista, como joven, como coordinadora y también acompañante de una plataforma que sostiene la diversidad, en sí misma, me molesta mucho las representaciones estereotipadas. Me parece algo sumamente aburrido tener que ver estos mismos perfles, como sexualizados de mujeres, es decir está bien demostrarse también la diversidad, si yo quiero mostrar la libre sexualidad y sensualidad, Pero siento que muchas de todas estas cosas que están en Boom se quedan así en pintar rostros muy bonitos muy estéticos, rostros muy sexualizados y esto me parece realmente muy aburrido, porque siento que no hay una explicación más allá que también represente la diversidad. Siento que ahorita es como muy específico que si se quiere representar la diversidad solo son ciertos sectores sociales o este tipo de personas. entonces yo creo que es muy interesante ampliar cada vez más la mirada

Y ampliarla porque además los muros nos están hablando de lo que todo lo que pasando socialmente ósea un entrecruzar, no estoy diciendo que solamente se reduzca a la aparte sociopolítica, sino que también las imágenes que son refrescantes las imágenes que son ligeras también son importantes también tiene un peso político para la dinámica de la ciudad, para las personas que la ven.

Yo creo que es importante que dentro de la escena tratar de jugar mucho con las formas, los colores, con los personajes, el realismo, las personas que le gustan. Las letras me parecen demasiado interesante, aunque digamos muchas personas que no están relacionada con la escena, digan “ay, pero es que yo no entiendo lo que dicen” Pero cuando uno ya lo ve, desde lo abstracto y lo ve en términos de color, y forma de expresión, se vuelve como un mundo muy muy interesante lo que muchas veces no pasa con la representación figurativa, porque se reduce ahí, a lo que yo quiero hacer. Representar esto de manera más literal y lo dejo ahí. Entonces yo creo que hace falta un poquito más el juego para muchas personas que pintan y muchas de las cosas que se ven en la calle

