

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA
SEDE QUITO

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Tesis previa a la obtención del Título de Licenciada en Comunicación Social

TEMA:

**EL GRAFFITI: COMO HERRAMIENTA DE COMUNICACIÓN
ALTERNATIVA PARA LA PARTICIPACIÓN JUVENIL EN EL SECTOR DE
COTOCOLLAO**

AUTORA:

ANDREA NATALIA COLLAGUAZO LAINES

DIRECTOR:

MSC. MIGUEL ÁNGEL SOTO

Quito, Mayo 2011

Agradecimientos

En el caminar de esta etapa debo reconocer y agradecer a Dios por ser la luz y la fuerza interior que me da vida y permite que este esfuerzo se realice.

A mi familia y hermanas por ser parte de este camino confiando en mí.

A mis padres por ser sabios con sus consejos, brindarme el apoyo, creer y confiar en mí cuando más lo necesito.

A mi esposo por su ánimo, apoyo y compañía en los momentos de realización de este trabajo.

A mi director de Tesis por su guía y apoyo para cumplir una meta.

Gracias a todos y todas.

Dedicatoria

A mis Padres, a Víctor Hugo y a María Paz por ser la inspiración que dan luz a mi vida y la fortaleza que permitieron avanzar en este caminar, por creer en mí y ser quienes ocupan mi corazón.

ÍNDICE

Portada.....	1
Agradecimientos.....	2
Dedicatoria.....	3
Índice.....	4
Introducción.....	6
Capítulo 1. Graffiti una forma de comunicación alternativa.....	8
1.1 Teorías de la comunicación y comunicación alternativa.....	8
1.1.1 Funcionalismo.....	8
1.1.2 Estructuralismo.....	10
1.1.3 Marxismo.....	11
1.1.4 Comunicación Alternativa.....	12
1.2 Etimología y Origen de la palabra graffiti.....	16
1.3 Origen de grupos graffiteros y su desarrollo.....	18
1.4 Graffiti una forma de comunicación alternativa.....	20
Capítulo 2. Participación juvenil y sus vinculaciones.....	24
2.1 Participación Juvenil y Comunicación.....	24
2.2 Comunicación alternativa y sus implicaciones	29
2.3 Elementos que intervienen en esta forma de comunicación alternativa...	33
Capítulo 3. Estudio de campo.....	35
3.1 Participación Juvenil y comunicación alternativa: su ubicación en el espacio y tiempo.....	35
3.2 Surgimiento del colectivo graffitero.....	40
3.3 Experiencia viva del colectivo a través del graffiti.....	46
Capítulo 4. El graffiti: una forma de comunicación alternativa para la participación juvenil.....	52

4.1 Sistematización de la experiencia obtenida con el colectivo graffitero.....	52
4.1.1 Objetivos de la sistematización.....	52
4.1.2 Radiografía del contexto de la agrupación.....	53
4.1.3 Utilidad de los procesos.....	58
4.2 Resultado del graffiti en la participación juvenil.....	59
4.3 Propuesta de los graffiteros en el futuro.....	64
4.3.1 Situación de la juventud.....	66
4.3.2 Rol de la organización.....	67
4.3.3 Retos de la organización.....	68
4.3.4 Estrategias.....	68
4.3.4.1 De la conformación del colectivo con nuevos integrantes.....	69
4.3.4.2 Sobre el objeto del colectivo.....	69
4.3.4.3 De las capacitaciones.....	71
4.3.5 Lineamientos.....	72
Conclusiones.....	75
Recomendaciones.....	76
Bibliografía.....	77
Anexos.....	80

INTRODUCCIÓN

Los jóvenes basados en iniciativas han pasado de ser personas silenciadas a actores protagonistas de un proceso de Desarrollo Comunitario, en el cual comparten sus estilos y formas de ver la vida con los adultos; creando un ambiente de convivencia y debate diario que conlleva a la participación democrática y horizontal, con enlace estratégico entre comunicación alternativa y un desarrollo que necesita de la expresión de todos y todas los/las jóvenes que buscan alzar su voz para dar a conocer sus pensamientos y planteamientos.

La Comunicación Alternativa entendida desde el graffiti, será el pilar desde el cual se busca observar una forma de expresión que en ocasiones es un verdadero arte de la participación juvenil y a la vez la observación de la construcción de una identidad juvenil basada en la integración que genera un medio alternativo de comunicación como lo es el graffiti.

Se busca especificar la articulación de comunicación alternativa y participación juvenil, a través del análisis e importancia del graffiti y su entorno para comprender la necesidad de los jóvenes de poder expresar sentimientos de integración con la sociedad, encontrar ese lugar existencial que permita construir y afianzar su identidad como joven.

El presente estudio se enmarca dentro a la relación entre la Comunicación Alternativa y la Participación Juvenil que fortalece la organización en el desarrollo comunitario con la expresión y voces de los jóvenes del sector de Cotocollao al Norte de la Ciudad de Quito, que buscan comunicar sus pensamientos a la sociedad.

El graffiti como parte de la esfera del Hip-Hop, un estilo para ser respetados y reconocerse en una sociedad excluyente que opacó su identidad, la búsqueda de expresar su voz ante las injusticias de la sociedad a través de una comunicación alternativa que ha trascendido con la música y los íconos de un graffiti.

La ausencia de espacios de reconocimiento y participación en los ámbitos cotidianos como familia, colegio, barrio y sociedad son un aporte para el estudio de este fenómeno del graffiti. Un mundo, una utopía juvenil por ser parte de una sociedad donde los jóvenes son protagonistas opacados que requieren poner en una pared un sello que llame la atención de la sociedad para que sepan que existen.

Y bajo este contexto se busca recrear su realidad juvenil que será analizada con instrumentos metodológicos con un estudio que comprenda un análisis de la participación que los jóvenes tienen en el ámbito del desarrollo comunitario y por lo cual se realizara una revisión bibliográfica relacionada de manera directa con el tema, que abarquen desde las vivencias y experiencias, así como las teorías de expertos, y las formas en cómo se han ido desarrollando en la participación juvenil basada en una comunicación alternativa vista desde el graffiti.

Identificando el trabajo que se realizó a través del análisis en base del grupo focal, en este caso el colectivo del sector norte de la ciudad de Quito - Cotocollao, para quienes el graffiti es parte de su vida diaria. Y por otra parte se acompañó la participación que tiene el colectivo en la comunidad y las formas como demuestran su sentir; todo este análisis se lo realizará con ayuda de técnicas e instrumentos como entrevistas, encuestas a las agrupaciones juveniles, acompañamiento directo, entre otras maneras que ayuden para el registro de experiencias.

Finalmente, en la tesis entran los sustentos académicos vertidos durante el tiempo de la carrera universitaria, y recogidos en el presente trabajo.

Capítulo 1.

Graffiti una forma de comunicación alternativa

1.1 Teorías de la comunicación y comunicación alternativa

Los seres humanos de manera permanente se encuentran en interacción, trasmisión de mensajes, así como la recepción e intercambio de conocimientos y pensamientos. De forma escrita, oral, verbal y no verbal, todo como parte innata por crear un vínculo social e inclusive individual de transmitir información.

La comunicación es el proceso de interacciones mediadas por signos que transmiten información y es bajo este contexto en el cual se plantean las teorías de la comunicación como un modelo para el proceso de comunicación, son un ente básico de la comprensión de las distintas fases de la influencia de un mensaje en el ser humano y su expresión.

“...La naturaleza de los sistemas de comunicación en una sociedad determinada está relacionada de forma significativa con prácticamente todos los aspectos de la vida diaria de la gente...”¹

Para la comprensión de la comunicación se han realizado estudios, análisis y teorías que permiten partir hacia la reflexión de los pensamientos y planteamientos para lo cual es indispensable rescatar de forma sintética, las teorías más relevantes relacionadas al estudio de la comunicación.

1.1.1 Funcionalismo

El funcionalismo se propone desde el poder y la influencia que ejercen los medios de comunicación en el público; esa necesidad de obtener un efecto sobre el receptor. Se intenta persuadir introduciendo información a conveniencia, convirtiendo a los mass media en un subsistema dentro del sistema social.

Para conseguir la persuasión se plantean preguntas inductivas: ¿quién?, ¿dice qué?, ¿a quién?, ¿a través de qué medio? y ¿con qué efecto? Siendo así que los medios tienen que satisfacer las necesidades de los receptores, estandarizando modos de vida en general para la sociedad.

---

¹ FLEUR, Melvin L y BALL ROKEACH, Sandra I. Paidós Barcelona-España 2001, pág. 28

Para Harold Lasswell², los medios ingresan la información a conveniencia y persuaden al ser humano; esto lo explica en el modelo de *“la aguja hipodérmica” que denomina el efecto o el impacto directo e indiferenciado sobre los individuos atomizados³*, los medios son utilizados para vigilar el entorno, controlarlo y transmitir la herencia social.

El funcionalismo se transmite en una comunicación de masas para audiencia amplia, heterogénea, anónima, rápida y pública con gran importancia en el entramado social, organizativo e institucional que determina el funcionamiento de medios como parte de la cohesión social necesaria para la integración. *“...en un periodo de reformas sociales y para alimentar el debate público, comenzaron a desarrollarse investigaciones sobre la influencia de los medios de comunicación en los niños y los jóvenes...”⁴*

Según Lasswell, el proceso de comunicación cumple tres funciones principales en la sociedad:

“a) la vigilancia del entorno, revelando todo lo que podría amenazar o afectar al sistema de valores de una comunidad o de las partes que la componen; b) la puesta en relación de los componentes de la sociedad para producir una respuesta al entorno; c) trasmisión de la herencia social” (Lasswell, 1948)”⁵

Y Paul Lazarsfeld⁶ añade otra función que es el entretenimiento, de esta manera se va dando lugar a esa inducción que tienen los medios en la mente de los seres humanos y la forma en que la persuaden con el fin de satisfacer una necesidad, pero con la intención de obtener algo a cambio.

La influencia social que tienen los medios en el público, permiten un nivel de relación con la información que se desea impartir y la implantación de un mensaje en la mente de los seres humanos y a la influencia que este ejerce. Es así que con el funcionalismo se va formando una red en el cual la influencia del mensaje debe

---

² Pionero de las Ciencias Políticas y de las teorías de la Comunicación

³ MATTELART, Armand y Michéle; *Historia de las teorías de la comunicación*, Paidós Comunicación Barcelona-España/2003; pág. 28

⁴ ITEM, pág. 30

⁵ ITEM, pág. 31

⁶ Paúl F. Lazarsfeld (1901-1976), Sociólogo Estadounidense, formula el concepto de influencia y se acerca a las teorías de los mass media. Fundador del análisis sociológico norteamericano sobre los medios y de forma especial, sus efectos en la formación de la opinión pública.

impactar en el receptor o individuo social creando a la vez una opinión que incida en el resto de la sociedad en incluso en comportamientos individuales.

Y de esa manera se vaya concretando una idea de la forma en cómo un mensaje puede incidir de forma natural y poderosa en la mente del ser humano y en este caso específico de la juventud que va abarcando una idea de lo que busca a través de su expresión que debe ser también naturalizada ante el resto de la sociedad.

1.1.2 Estructuralismo

El estructuralismo es una teoría que se constituye a los inicios de la lingüística moderna, con Saussure⁷, surge como una reacción y propuesta de la concepción de los hechos del lenguaje. El objeto central son las relaciones entre los elementos que forman parte únicamente del sistema lingüístico del estudio del habla y la lengua en sí mismos

El estructuralismo estudia a la lengua como una institución social, mientras que la palabra es un acto individual, la lengua es un sistema de signos que expresan ideas y conocimientos; para el estructuralismo:

“... se puede concebir(...) una ciencia que estudie la vida de los signos en el seno de la vida social(...) la llamaremos semiología. Nos enseñaría en qué consisten los signos, qué leyes los rigen”⁸

Analiza la utilización de los signos en todo ámbito de la sociedad, ese sistema que se crea con el lenguaje, los gestos y los pensamientos, se estructura una forma comunicativa de expresión cada cosa con su significado, significante, connotación y denotación

El lenguaje es la base social con un amplia red de significados, donde el propio sistema emerge los significados, el ser humano no solo es un sujeto de la historia y de la cultura sino más allá de eso, es estudiado en su contorno externo e interno en la conciencia. Se crea una estructura al momento de tratar de dilucidar las relaciones individuales y colectivas, aquí lo importante es la relación, el hombre es un ser

---

⁷ Saussure (Ginebra, Suiza, 26 de noviembre de 1857) lingüístico suizo, considerado el fundador de la lingüística moderna

⁸ MATTELART, Armand y Michéle; *Historia de las teorías de la comunicación*, Paidós Comunicación Barcelona-España/2003; pág. 60

inmerso en las estructuras, donde se ve al hombre como un ser potencial en su pensamiento y conocimiento que se enfoca en una organización en esa estructura que solo el ser humano puede y quiere criticar.

El estructuralismo se maneja a través de los signos y de lo que en la vida misma va surgiendo mediante los sistemas y organizaciones que se establecen. Las estructuras se van creando y de esa manera en los distintos ámbitos se identifican las organizaciones tanto sociales como juveniles.

Una estructura que parte de una forma de ver el sistema social y la forma de organización así como esa forma de dar lugar al lenguaje que en la sociedad se va manejando con distintos criterios.

El estructuralismo forma parte importante de los conceptos aquí trabajados por su importancia a través de los signos y de lo que se espera con el lenguaje que se quiere transmitir para dar a conocer una expresión y un pensamiento que en ocasiones el sistema lo excluye.

Los signos son vitales como parte del lenguaje juvenil que se manejan en una pared o en un simple mural, pero cuyo mensaje es directo y claro.

1.1.3 Marxismo

Se plantea al hombre no solo como centro de sus preocupaciones filosóficas, sino que se propone para lograr una verdadera existencia humana, y en ese sentido proyecta la formación de un hombre nuevo, un individuo superior, plenamente *emancipado y desarrollado multifacéticamente*⁹ en todos sus aspectos, es decir, perfeccionado espiritual, moral, físico y estéticamente.

El humanismo marxista no se basa en una concepción general abstracta del hombre, sino en una visión histórica y social, es decir concreta de lo humano. Se basa en la historia que el ser humano como tal acarrea después de vivir la notable división de poderes en la historia.

---

⁹ PICO, Joseph, “*Modernidad y Posmodernidad*”, Alianza Editorial, Madrid-Esp. 1992.

Esta universal fascinación del poder le dio realce a la teoría de la comunicación y su insinuación con el poder a través de los medios de comunicación

“...el poder siempre está amenazado por una “catástrofe imaginaria” en su centro: hoy la dilatación del poder, tras siglos de expansión en un puro signo, el signo de los social cuya densidad nos aplasta...”¹⁰

La concepción del marxismo se fue extendiendo de a poco hasta llegar a la comprensión del sistema en el cual se desarrolla el ser humano y la expansiva dimensión de un poder que somete y por otro lado esa necesidad de luchar por algo que es un derecho y que tiene que ser merecido y obtenido.

“...se va dando un entonación especial a una expresión antigua que la utilizó originalmente Hegel y que la desarrolla Carlos Marx: “Sociedad Civil”. Para Hegel la sociedad civil era aquella instancia de la vida de un país, intermedia entre la familia y el estado; así también la vio Marx y pensó que constituía un conjunto de relaciones económicas y sociales que se dan extra al control estatal...”¹¹

Una sociedad civil donde todos deben tener la cabida necesaria para expresarse ante los demás, y poder conllevar esa entonación especial de un modo de vida donde estén inmiscuidas todas las relaciones de la sociedad sean sociales o económicas, pero siempre y cuando pongan al ser humano como esa parte importante para crear la importancia de la sociedad.

1.1.4 Comunicación Alternativa

Con un breve rasgo de las teorías del funcionalismo, el estructuralismo y el marxismo, parten las ideas bases de las cuales se derivan fundamentos importantes de la comunicación como lo es la Comunicación Alternativa.

Sin embargo la comunicación no parte solo de teorías tan generales sino de una realidad más concreta y establecida como es la utopía de una sociedad alternativa,

---

¹⁰ PICO, Joseph, “Modernidad y Posmodernidad”, Alianza Editorial, Madrid-Esp. 1992. Pág. 305

¹¹ SERRANO, Vladimir(et al.); “Sociedad Alternativa y luchas civiles”; Ediciones Abya-Ayala; Quito – Ec. Pág. 21

dónde se tiene un fundamento histórico y para lo cual la comunicación es una de las más grandes bases.

Regina Festa en su texto “*Comunicación popular y alternativa*”¹² menciona el desarrollo de la comunicación masiva que se dio en la misma dimensión de la internacionalización del capital; el de la comunicación alternativa, de acuerdo a la capacidad de articular las formas de oposición en torno a los proyectos históricos de carácter nacional, menciona que lo alternativo es el dominio común en la sociedad y donde los movimientos sociales no ocurren al azar, sino tienen su origen en las contradicciones sociales que llevan a ciertos sectores o a todo un pueblo a buscar formas de conquistar o reconquistar espacios democráticos negados por la clase que está en el poder.

Y es a través de la historia donde se han ido tejiendo los lazos que se desarrollan a través de una lucha social y la forma alternativa de dar a conocer una voz, y donde se van constituyendo los grupos sociales y dinámicas de los cambios, surgiendo de esta manera las redes sociales que partirán de un análisis de la realidad donde la sociedad muestra su complejidad, y lo que busca comprender es la implicación de la sociedad tomando en cuenta las distintas perspectivas con un análisis de las relaciones sociales desde los nuevos paradigmas del pensamiento contemporáneo, pero con consecuencia en la comunicación alternativa; mencionando la inexistencia de una política de planificación urbano-regional¹³ que reconociera esta realidad injusta que abarca a un grupo que busca expresar su forma de comunicación.

Según Regina Festa que hace referencia a la comunicación alternativa y popular:

*“Para las culturas populares, la crisis era la continua demostración de existencia. Para ellas, existir es ya peligroso y, por lo tanto crear algo es responder a la vida crítica, difícil, en el intento de superarla. La vida difícil de las culturas populares esta evidenciada por los materiales.... La vida crítica está presente en los temas....”*¹⁴

De esta manera es como se evidencia también el esfuerzo que realiza la juventud por ser protagonista de un proceso de integración en la comunidad, donde no se les

---

¹² FESTA, Regina. “*Comunicación popular y alternativa*”. Pág.12 Ediciones Paulinas-Ecuador, 1986.

¹³ DABAS, Elina Nora. *Red de redes, las prácticas de la intervención en redes sociales*, pág. 145; Paidós, México 2001

¹⁴ FESTA, Regina. “*Comunicación popular y alternativa*”. Ediciones Paulinas, Quito-Ecuador, 1986; pág. 36.

brinda el apoyo necesario para poder ejecutar sus proyectos y la necesidad de poder compartir con otros jóvenes las diversas experiencias.

“La precaria infraestructura de la periferia de las grandes ciudades determina que los que allí viven desarrollen permanentemente luchas por mejorar sus condiciones de vida... para eso se organizan en asociaciones de vecinos, centros comunitarios, comunidades de base, clubes de madres, colectivos juveniles y otros movimientos diversos”¹⁵

Se enfocan al tema comunitario social desde la participación juvenil en comunicación, en este caso la comunicación popular, donde en el interior de los grupos de base fue resultado de un proceso anterior, emergente de la cultura popular a través de Casa de Culturas, movimiento de cultura popular y varias actividades que han llevado a consolidar la situación de los colectivos y de sobremanera sus formas de comunicación como lo alternativo.

La Comunicación alternativa no es más que la subversión a la comunicación convencional manejada por las grandes élites políticas, económicas, religiosas y sociales de un país, es decir es el rechazo de una comunicación manipuladora y dominante que ejercen los mass media.¹⁶

Donde comunicar es un accionar del pueblo y para el pueblo donde todos tienen derecho a expresarse y a estar informados, donde comunicar es hacer valer la libertad de expresión. Desde la comunicación alternativa parten los incisos de comunicación horizontal y participativa en la cual se basa esta comunicación alternativa que es la base para el cambio de una comunicación dominante a una comunicación participativa

---

¹⁵ RIVAS, Teresa y DONOVAN, Patricio. “El Diagnóstico Participativo”. Ediciones Abya-Yala. Quito – Ecuador, 2001.

¹⁶ Internet, dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/305/4/Capitulo2.pdf

CUADRO SISTEMÁTICO DE IDEAS PRINCIPALES

Funcionalismo

- El poder que ejercen los medios de comunicación sobre la audiencia para obtener un efecto de influencia en el receptor
- El funcionalismo se transmite en una comunicación de masas para audiencia amplia, heterogénea, anónima, rápida y pública con gran importancia en el entramado social

Estructuralismo

- El estructuralismo estudia a la lengua como una institución social, mientras que la palabra es un acto individual, la lengua es un sistema de signos que expresan ideas y conocimientos
- Analiza la utilización de los signos en todo ámbito de la sociedad, ese sistema que se crea con el lenguaje, los gestos y los pensamientos, se estructura una forma comunicativa de expresión cada cosa con su significado, significante, connotación y denotación

Marxismo

- Una sociedad civil donde todos deben tener la cabida necesaria para expresarse ante los demás, y poder conllevar esa entonación especial de un modo de vida donde estén inmiscuidas todas las relaciones de la sociedad sean sociales o económicas, pero siempre y cuando pongan al ser humano como esa parte importante para crear la importancia de la sociedad.

Comunicación Alternativa

- La Comunicación alternativa no es más que la subversión a la comunicación convencional manejada por las grandes élites políticas, económicas, religiosas y sociales de un país, es decir es el rechazo de una comunicación manipuladora y dominante que ejercen los mass – media.

1.2 Etimología y Origen de la palabra graffiti

Al graffiti a través de la historia se le han otorgado diversos contextos y conceptos desde la época antigua hasta la actualidad es así que según una de las indagaciones se puede plantear que la palabra “*graffiti*, etimológicamente ha sido tomado del idónea italiano, plural del *Graffito* que significa *marca o inscripción hecha rascando o rayando un muro*¹⁷ los grafitos en la vía son cosa corriente en el mundo de la antigüedad grecorromana y según el diccionario de la lengua española es la *inscripción o pintada anónima realizada en paredes de edificios u otros lugares*¹⁸, y así llaman también arqueólogos a las inscripciones que han quedado en las paredes desde tiempos del Imperio Romano.

El neologismo se popularizó y se pasó al inglés coloquial al usarse en periódicos neoyorquinos en los años sesenta y por influencia de este idioma inglés se fue difundiendo en los diferentes países trasladándose el término al idioma castellano. Sin embargo en el italiano de donde fue el término original, a esta expresión cultural se le llama con la denominación del idioma inglés *writing*¹⁹. Según la actual academia que aun no ha registrado graffiti en sus publicaciones oficiales parece inclinarse por una poco clara oposición *pintada/graffito*²⁰, que es la que aparece en las últimas ediciones de su diccionario

Grafito letrero o dibujo grabado o escrito en paredes u otras superficies resistentes, de carácter popular u ocasional, sin trascendencia (1992). Letrero o dibujo circunstanciales, generalmente agresivos y de protesta, trazados sobre una pared u otra superficie resistente (2001)²¹ Se llama graffiti a varias formas de inscripción o pintura, generalmente sobre propiedades, públicas o privadas, pero siempre ajenas, que pueden ser paredes, vehículos, monumentos, puertas, rocas, calles o cualquier otra superficie. El énfasis puesto en lo ajeno de la superficie en que se realiza el graffiti no es casual, es lo que le da un toque especial al graffiti, el centro está en la apropiación del espacio en general urbano, emparentándolo con una serie mayor de intervenciones artísticas.

---

¹⁷ <http://www.r2003.com.ar/2008/05/significado-de-graffiti-al-menos-para.html> de Google. Se trata de una captura de pantalla de la página tal como esta se mostraba el 19 Mar 2011 08:46:00 GMT

¹⁸ ENCICLOPEDIA GRIJALBO, Barcelona – España; tomo 4. Pag.895

¹⁹ Internet; www.wikipedia.com; tomado de Figueroa, Fernando *La calle como espacio extraoficial de comunicación y expresión estética: del adoquín al aerosol*

²⁰ uscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=cultura

²¹ RODRIGUEZ, Felix, “*Comunicación y cultura juvenil*”. Ediciones Ariel-Social 10859. Pág. 175

Los graffiti en todo su contexto y a través de la historia tienen una fundamental dimensión artística, pronta de estilo; pueden contener o no palabras, lo importante es el mensaje de las formas; quienes lo realizan tienden a la profesionalización, ha convertir su actividad en un fin; suelen referirse a sí mismos como escritores o graffiteros. Prima en ellos la voluntad de información y actuación sobre el receptor, el mensaje de los contenidos; quienes las hacen no suelen sentirse artistas, y sienten que el arte llena sus vidas y sus formas de expresión como parte de su identidad.

Aun cuando la enciclopedia reconoce el término graffito, los grupos culturales relacionan todo el círculo del hip-hop a través de graffiti, para reconocer al movimiento artístico y cultural, como a las propias pintadas.

El graffiti ha tenido una trascendencia a través de la historia y su palabra ha sido signo de vida para algunos grupos donde esta es una forma de comunicación. Los jóvenes mencionan que el graffiti viene desde la época de los Cavernícolas, pues desde ese entonces los seres humanos plasmaban grafos en las paredes y expresaban sus ideas o buscaban ubicar grafos para recordar las cosas o contar sus historias.

Es de manera tan sencilla como la mencionada de los cavernícolas, la forma en cómo se va desarrollando la palabra graffiti a través de la historia y el camino que ha tomado en las diferentes sociedad. El graffiti es parte de la vida de los jóvenes en diversos países

Para la época romana algunos grupos o personas se acostumbraron a escribir sobre muros y columnas de forma ocasional, escribían en latín cosas vulgares con consignas políticas, sobretodo se plasmaban en ruinas, cuevas y los lugares menos afectados por la erosión.²²

El graffiti es una palabra que marca el estilo de vida de varios grupos de la sociedad y sobre todo de los jóvenes que requieren plasmar su identidad y dejar un signo propio de lo que son y significan en la sociedad, trascendiendo así esta palabra en la historia como una identidad.

---

²² www.wikipedia.com

1.3 Origen de grupos graffiteros y su desarrollo

El graffiti conjuntamente con el grupo que lo va plasmando en las paredes se ha ido desarrollando a través de la historia en distintas épocas, sin embargo como grupos se han ido desarrollando a partir de la historia, por ejemplo desde los marineros y piratas en sus viajes dejaban sus seudónimos o iniciales marcadas sobre las piedras o grutas quemando un trozo de corcho.

En la época contemporánea aparecen los graffiti hasta los años 1950. Tras un asesinato cometido en Londres el 30 de septiembre de 1988, la policía encontró un trozo del delantal de la víctima ensangrentado en la calle Goulston. En la pared, la policía vio una frase escrita con sangre que se interpretó *los judíos no serán culpados de nada*, decían que era un graffiti que podría ser la pista para resolver la investigación.

Para el año de 1943 durante la II Guerra Mundial, en la Campaña del Norte de África, vieron por primera vez el graffiti: *Kilroy estuvo aquí*. Tanto en sus avances por Italia como Francia y finalmente Alemania volvieron a encontrar una y otra vez este graffiti, sin conocer quién era el autor, donde se mostraba se lo veía con una cabeza y unas manos sobre el borde de una valla. En 1950 después de la muerte de Charlie Bird Parker, el gran músico de jazz, la canción Bird vive fue pintada en todas partes de clubs de jazz a través de Estados Unidos, en particular en New York, pero fue efímero y seguramente sin el impacto que había tenido Kilroy.²³ Y durante esta II Guerra Mundial, los nazis también utilizaban las pintadas en las paredes como parte de su maquinaria propagandista para provocar el odio de los judíos y de igual manera los grupos de resistencia utilizaban el graffiti para manifestar su disconformidad con el régimen de Hitler *en el año de 1942 un grupo de alemanes estudiantes conocidos como Rosa Blanca manifestaban su rechazo a través de panfletos y pintadas*²⁴, de igual manera sucedía en otros países como Francia con los movimientos de jóvenes

---

²³ Partes de los extractos recogidos de <http://es.wikipedia.org/wiki/graffiti>., capturado 18 de marzo de 2011-15:27GMT

²⁴ Extracto tomado del texto escrito para la exposición de cuadros en el Centro de Desarrollo Comunitario.

Para la década de los 60 y 70 los jóvenes empezaron a marcar frases en las paredes de Filadelfia con motivo de llamar la atención de las mujeres que les gustaban con firmas que los identificaban y de esta manera fue surgiendo la subcultura que hasta los medios de comunicación realizaban la cobertura, y así se fue extendiendo hasta los mismos Estados Unidos, son los dos países en los cuales en la década de los 70 se desarrollo de manera notoria el desarrollo de los grupos graffiteros. Los primeros artistas en el graffiti fueron de barrios marginales de las ciudades, como refutación al poder y a la desigualdad social. Los llamados tags como se denomina a los nombres, firmas o seudónimos de estos artistas fueron tomando su realce en las calles y espacios que poco a poco se iban tornando con características para plasmar un sello a través de toda la ciudad de New York y extendiéndose con facilidad a todo el resto de ciudades de los Estados Unidos; para finales de los 70 se dio una explosión de nombres plasmados en las paredes de edificios y otros sitios de las ciudades, los graffiteros tejían su camino por los lemas políticos que reflejaron el cambio social de una nación. Las militancias eran vistas en su forma de expresión a través de los mensajes pintados con spray. Y para la década de los 80 se expandió a Europa a ciudades como Amsterdam y Madrid, donde se dieron lugar las distintas connotaciones y denotaciones entorno al graffiti.²⁵

Como en la actualidad, las primeras generaciones para ubicar sus distintivos se asignaban un nombre o seudónimo escogido por cada uno de los graffiteros y de esta manera los grupos iban tomando popularidad.

Los grupos graffiteros se han ido desarrollando a través de la historia. *Por el año de 1980-81, un tal Muelle, en solitario, había plagado o bombardeado Madrid y los alrededores con su original firma con rúbrica en forma de muelle acabado en flecha. A muelle le sigue enseguida toda una legión de firmadores compulsivos que adoptan su estilo, el estilo flechero, desconocido en el resto de Europa e imitando hasta la saciedad en estos primeros años de bombardeo en España (entre los más conocidos, Bleck (la rata), Tifón y Glub*²⁶

---

²⁵ Partes de los extractos recogidos de <http://es.wikipedia.org/wiki/graffiti>., capturado 18 de marzo de 2011-15:27GMT

²⁶ Rodríguez, Félix. "Comunicación y cultura Juvenil", Editorial Ariel, España 2002, pàg. 183

En New York, donde había nacido entre los adolescentes de color e hispanos en general no muy favorecidos por la fortuna, el graffiti tiene ya por entonces más de diez años de historia (la prensa había descubierto en 1971 a Taki 183, considerado el primero de los escritores de graffitis). Los primeros b.boys neoyorquinos compartían además del barrio y el status social de procedencia, un innovador interés por la música y el baile, que se creaban y evolucionaban en la propia calle, una forma de vestir y estar, una determinada ideología que incluía el rechazo al racismo y un cierto machismo, una forma esencialmente masculina de ver y hacer las cosas era el llamado movimiento “hip-hop”, que engloba la música, el baile y la pintura²⁷ . Y así se fueron consolidando los grupos que de a poco iban tornándose con importancia no solo en los Estados Unidos sino a lo largo de los países; es de este modo como en España también toman vital importancia los grupos graffiteros y de igual manera en el Ecuador se dieron a conocer agrupaciones como los Latín Kings.

Y hoy en día se han ido extendiendo las agrupaciones de graffiteros a lo largo y ancho del país dando a expresar sus ideas y planteamientos de integración juvenil, con la firme convicción de ser una sola fuerza y desarrollar distintas actividades que generen un logro de consolidación y de unión como red de agrupaciones. Mencionan no ser las agrupaciones individuales que peleaban por establecer su territorio sino quieren llegar a una integración profunda que les permita mostrar su estilo y cultura artística como manera de vida.

1.4 Graffiti una forma de comunicación alternativa

“Hay un lejano viento que suspira, cuando pinto, las letras fluyen como nubes anónimas y felices, el tiempo parece infinito y creo en todos. Por un segundo no me hace falta nada, mis latidos son sólidos, los perros aúllan, los guardias disparan al aire y siempre alcanzo a pintar la última letra. Es una fiesta, y la ciudad cambia, porque he dejado un grito azul inmenso, ya no soy el mismo, y ya no puedo estar solo, y ya nadie está solo.”²⁸

---

²⁷ Idem, pág. 183

²⁸ RON, Alex; “*Quito: una ciudad de graffitis*”, Quinta Edición, 2001; Quito-Ecuador, pág. 7

El graffiti es una verdadera forma de vida es este estilo artístico – cultural en el que se manejan los grupos relacionados al hip-hop que a través de su marca en los diferentes espacios esperan dar a conocer su voz, en algunos casos se dice que el graffiti es una “*guerrilla urbana*”, lucha en contra de lo establecido, es la libertad de expresión en estado puro, expresarte donde no está permitido, mostrando la obra a todo mundo; el graffiti es una crítica y una agresión allí donde se haga, sin límites, sin censura, una forma de contar al mundo aquello que no es permitido y que se tiene que decir de forma anónima.

Tomando en cuenta que Comunicación Alternativa es la subversión a la comunicación convencional manejada por las grandes élites políticas, económicas, religiosas y sociales de un país, es decir es el rechazo de una comunicación manipuladora y dominante que ejercen los mass – media, el graffiti es una forma de comunicación alternativa que se acomoda a una realidad diaria de vivir. Parte desde la ira por las desigualdades sociales hasta la alegría de expresar un sentimiento de dulzura hacia alguien.

“Atreverse a escuchar...es empezar a luchar” (CI.45 con Cra.20 -1992)

*“Cambio paz en perfecto estado por lucha para estrenar”
(Universidad Pedagógica Nacional -1993)²⁹*

Es de maneras como estas en las cuales se han ido expresando las ideas, sentimientos y planteamientos de las personas que se sienten identificados con este estilo. La vida recorre lentamente, el destino camina y es así como para algunos escribir y graffitear es su vida expresar. Las paredes en blanco son la mejor opción para comunicar aquello que otros no les permiten mencionar.

De todos modos se les conoce a los graffiteros por escribir donde en ocasiones se les es prohibido; sin embargo para ellos es su forma alternativa de comunicación y su manera de expresión, se reúnen en agrupaciones y hoy en día son una fórmula precisa por su iconicidad, son esa fuente de comunicación alternativa que permite que el receptor capte el mensaje y analice del porque de aquello. El graffiti es parte de la vida de una calle, se los observa en las paradas de buses, en las paredes de las casas o instituciones públicas; expresa desde lo prohibido hasta la necesidad de

---

²⁹ LIÉVANO, Luis; “*La vida contra la pared*”, Círculo de lectores 1996

diálogo con la sociedad, de todo se lee, de todo se observa y todo forma parte de este sentimiento de expresión.

El graffiti en las ciudades latinoamericanas tiene un espíritu más poético, hay un predominio del lado literario sobre el pictórico; sin embargo se da lugar a distintas formas, símbolos y abstracciones ampliando la cultura del graffiti, ya no solo es el spray para dar lugar a este tipo de arte urbana; el graffiti ha ido evolucionando más y más creando un verdadero movimiento underground extendido por todo mundo.

El graffiti a más de ocupar paredes, se visualiza en murales, paneles, hasta en camisetas, es esa ocupación visual escrita que salta los límites de la normalidad y saltando las responsabilidades de aquellos que cuidan su espacio. Desde la época en que los graffiti salieron a flote como formas de comunicación alternativas o como un micro medio en la II Guerra Mundial, después de pasar por las urbes de la ciudad de New York, hasta hoy en día estar extendido por el mundo entero, han sido un anónimo, tal vez con un sesgo delictivo para transmitir lemas y consignas de los grupos de izquierda o con un ánimo de invadir lo privado por aquellos que se ven con las ganas de expresión.

Para los grupos juveniles el expresarse es una verdadera dulzura de poder comunicarse a través de las paredes, dar lugar a esa comunicación alternativa que se va visualizando por la sociedad en general. La vida de estas agrupaciones artísticas con todas sus formas de expresión es parte de su identidad y de cómo se sienten reconocidos y cómo logran comunicarse es así que hay graffiteros que mencionan *“dadnos una pared y cambiaremos el mundo”*, y como forma de comunicación se dan a notar desde sus ámbitos, en la mayoría de los casos los graffiteros son parte de las agrupaciones sociales de los barrios marginales y por lo tanto lo que expresan es parte de su vida diaria y de aquello que su vida lo siente.

Las agrupaciones juveniles a partir de la década de los 60 han tornado al arte del graffiti como una manera de comunicación alternativa

Según el Coordinador de Proyectos de comunicación de CENCOS Miguel Ángel Espinosa, la comunicación alternativa implica elegir entre dos o más opciones

posibles. Ante la información masiva se opta por la comunicación civil, desde y para la sociedad civil.³⁰ No apunta únicamente a la creación de medios distintos a los existentes, sino que va más allá al plantear también un uso distinto de la comunicación, a reserva de que se logre o no crear nuevos medios o transformar los que se imponen. Alternativa porque renuncia a la tentación de usar los medios como instrumentos de poder para el dominio y la manipulación; en cambio, se propone su uso para compartir la información y el conocimiento como bienes sociales.

Y por esto mencionado, se puede también determinar que el graffiti va más allá de simples signos o palabras sino que se convierte en una forma de comunicación alternativa, siendo así que no solo es arte sino comunicación.

La comunicación alternativa se inserta en la estructura de un cambio social, que en este caso puede ser mencionado a través del graffiti, la importancia del arte urbano que significa y no solamente visto por la sociedad como un acto de vandalismo e invasión de la propiedad privada.

El graffiti como comunicación alternativa nace por la necesidad de contar aquello que los medios masivos no quieren decir, en ocasiones este graffiti es plasmado en propiedades donde el permiso ha sido otorgado y en otros casos simplemente se plasma sin esa necesidad de solicitar; lo importante es todo esto es el mensaje que se dé. Los graffiteros son personas que no se identifican por su nombre sino utilizan un seudónimo o apodo con una firma característica que les diferencie de los demás dejándoles a la vez una identidad. El graffiti es la creación de una verdadera estrategia de comunicación que se encaja en el mundo de quienes esperan ser escuchados y tomados en cuenta como parte de una sociedad que en ocasiones parece excluyente y que los medios masivos la apartan más cada día.

---

³⁰ Betancourt, Henry. **GRAFFITI Apuntes sobre ciudadanía, derechos y participación juvenil** *En publicación*: : .. [Citado: 29/10/2010]. Formato de cita electrónica (ISO690- 2)

Capítulo 2.

Participación juvenil y sus vinculaciones

2.1 Participación Juvenil y Comunicación

Para poder plantear el tema de participación juvenil es necesario dar una mirada a lo que ha surgido durante décadas en América Latina, donde se han evidenciado los regímenes autoritarios o militares, y desde ahí las limitaciones para un sistema político democrático que se ha ido fortaleciendo paulatinamente, a través de las organizaciones sociales. Y es justamente por la represión vivida a lo largo del tiempo que se ha dado origen a la búsqueda de la reivindicación social que inicia con el protagonismo anónimo de varias agrupaciones y colectivos como lo son los jóvenes. Por lo general a nivel público la organización se remite a los partidos políticos; sin embargo lo que pone el toque final es la participación que ha sido opacada, especialmente de estos grupos vulnerables.

En la actualidad es necesario ubicar la importancia que los jóvenes tienen en la sociedad y la manera en como ellos son parte de la ciudad, la manera en cómo se van integrando formando parte de una participación circular y horizontal. La participación juvenil y la organización en esta etapa de la vida se ven como un actor protagonista de un desarrollo considerado de su representatividad que se ha ido dando en la actualidad. La participación en la actualidad es un derecho, ese derecho de opinar y ser reconocido, toma lugar desde la comunicación que se va impartiendo debe observar que la participación es la capacidad y el derecho que tienen las personas de incidir en las decisiones.

La participación en su plenitud fomenta la autonomía, la toma de decisiones y la adquisición del poder. Por otra parte hoy en día se habla de sobre manera de la participación, parece que la palabra y el concepto han cobrado nuevo vigor precisamente porque el hombre de hoy se ha dado cuenta de su marginación de una serie de decisiones vitales para su bienestar, es de esta manera como se hace necesario ver el contexto de la participación juvenil en el desarrollo comunitario, la participación no puede quedar en un simple slogan, así como no se puede ver un acto de comunicación únicamente como la identificación de un emisor, receptor, código,

etc. Es necesario analizar la formación social desde que se desarrolla. Para Prieto la formación social se define como *“La manera en que en un determinado país se articulan las instancias económicas, políticas e ideológicas, dentro de un modo de producción dominante y de las relaciones sociales de él derivadas”*³¹ y dentro de este contexto encontramos a un grupo que no puede ser aislado como lo es la juventud donde su participación nace justamente como una intención renovadora de ampliar la concepción de un nuevo desarrollo viendo desde primera instancia al grupo etario en mención, es así la importancia de la juventud al momento de actuar y poner en marcha proyectos y decisiones donde los jóvenes también deben ser partícipes. El país esta complementado por este grupo de la sociedad y se tiene el derecho a participar, debatir, involucrarse y promover ideas propias, para lo cual se pone en marcha herramientas de planificación, ejecución y evaluación³². No solo es hacer algo por la comunidad es crear nuevas ideas de desarrollo comunitario, en este caso que pueda ser plasmado en un mural o panel, a través de un graffiti que tenga el enfoque de Comunicación Alternativa.

En la juventud sumergen las ideas de conformar un nuevo camino para cambiar el mundo y apareciendo el deseo de reunirse entre jóvenes y plantear propuestas que abran los horizontes de la sociedad y dar inicio a una nueva forma de expresión que involucre de manera directa la participación juvenil; es así como se precisa el análisis de algo tan importante como lo es un graffiti para la juventud, bajo la premisa de la potencia que tiene la Comunicación Alternativa.

La participación es un concepto amplio y no puede ser trabajado de manera aislada de una comunicación alternativa tomando en cuenta que la Comunicación es una cuestión de sujetos en relación, en el graffiti esto se observa poniendo énfasis en la existencia de sujetos de la comunicación, como Rosa María Alfaro, menciona

*“En los 70 y 80, la comunicación alternativa, entendida como la otra comunicación, llamada también popular, educativa o comunitaria, tuvo su auge en Latinoamérica, comprometida con los movimientos sociales y la crítica frente a la sociedad imperante”*³³

---

³¹ Prieto C., Daniel *Diagnóstico de Comunicación*, pag. 71., Manuales Didácticos CIESPAL, N° 10, editorial de Belèn, Quito.

³² MINZI, Viviana; *Vamos que venimos-Guía para la formación de grupos juveniles de trabajo comunitario*, pág. 14 Editorial Stella, Buenos Aires-Argentina 1984.

³³ ALFARO, Rosa María, *Cultura Popular, narrativa e identidad*”. Pág. 922, Communication for social change.

Se conoció muy de cerca el mundo popular y su importancia en la sociedad. La apuesta por una organización popular y democrática llenó las utopías políticas de ese periodo. Los actores de los sectores pobres se convirtieron en protagonistas y desde allí se les percibía como nuevos y auténticos gestores del cambio social.

Se valoró y sobrevaloró la participación comunicativa, en muchos casos se hizo de manera excesiva, se apostaba a la promoción de una sociedad democrática y dialogante entre los pares, que establezca acuerdos y se permita ejecutar formas de expresión como lo es un graffiti.

Una forma de participación integral donde se puedan transformar las relaciones de poder para generar una verdadera transformación social, donde la participación juvenil sea natural sin imponer ideas por parte de los adultos o personas ajenas a las agrupaciones, una participación voluntaria, consciente, democrática, colectiva, organizada y sobre todo dinámica con ese sentido de pertenencia y capacidad de intervención.

Para comprender a la participación juvenil se debe tomar en cuenta el principio de reconocer al grupo de jóvenes que sean identificados como sujetos y sobre todo como ciudadanos, respetando a su propia identidad y empoderamiento de su realidad en esa participación que han ido creando a través de sus formas de expresión, de sus orientaciones, sus modos de actuar y vivir dándole un toque especial a la participación juvenil. Por tal razón es como se puede entender porque los jóvenes evidencian más su participación en intereses concretos como los eventos artísticos, movimientos culturales y es ahí según su estilo como se van conformando en una alianza en un solo mundo con aportes propios y concretos dentro del contexto juvenil.

Los jóvenes son parte de un proceso social que se ha ido dando a través de la historia fortaleciendo con los intereses que aportan a las capacidades de crear una organización social y que se van desarrollando con el fin de ser integrados y escuchados en una sociedad que durante años los excluyó por no pensar como el resto o por tener ideas innovadoras.

La participación no es algo neutro sino es una apuesta a los actores con una respuesta de mejorar la calidad de vida en los territorios y apostar por el fortalecimiento de los actores sociales y fomentar la legitimidad y representatividad, las etapas generacionales de la sociedad han provocado distancias entre los jóvenes y los adultos. Uno de los mayores problemas ha sido el dominio del poder por parte de los adultos tanto en las instituciones como en el ámbito familiar. La historia que ha opacado a la participación juvenil ha marcado un desgaste de las ideas que los jóvenes y es debido a eso que no se ha evidenciado el potencial juvenil.

El joven es invisible y no tiene reconocimiento en sus entornos. El ser doblemente excluido ha creado en los jóvenes una baja en su autoestima pues cree que no son capaces de participar, opinar, decidir. La falta de reconocimiento del joven como un sujeto la podemos detectar en sus entornos: familia, colegio, barrio, etc. Así por ejemplo: Los programas sociales se dedican más a atender a niños y mujeres, descuidándose de los jóvenes, esto hace ver que a nivel del Estado y la sociedad en general existe poca preocupación y conocimiento de lo que sucede a los jóvenes, a tal punto que nada se ha dicho sobre los derechos de los jóvenes porque para el Estado y la Sociedad el joven no existe como presente.³⁴

La participación juvenil es la capacidad de los jóvenes por desarrollar proyectos, concretar sus ideas, expectativas, sueños, formas de vida e incidir de forma creciente en su propio desarrollo y el del entorno en el cual se manejan constituyéndose una sola fuerza de impulso para la creación de nuevos espacios especialmente alternativos donde se desarrollen temas de interés para la juventud y a la vez se garantice un futuro de mejores condiciones y relaciones sociales.

Se debe tomar en cuenta que para que exista una participación juvenil se debe reflexionar sobre la participación ciudadana que es una de las formas de intervención de los ciudadanos, sujetos poseedores de derechos y deberes políticos, en las actividades públicas actuando en función de unos intereses particulares, organizando a la participación juvenil a través de la conformación de grupos y organizaciones, manifestando ideas y opiniones, elaborando y ejecutando proyectos en las

---

³⁴ Betancourt, Henry. **GRAFFITI Apuntes sobre ciudadanía, derechos y participación juvenil** *En publicación*: : .. [Citado: 29/10/2010]. Formato de cita electrónica (ISO690- 2)

comunidades, vigilando y fiscalizando a las instituciones que tienen la responsabilidad de protegerlos y apoyar su desarrollo integral y a la vez conocer y difundir los derechos y deberes como jóvenes.

Existen diversos espacios de participación como la casa, el barrio, el colegio, el trabajo, los grupos sociales, la ciudad donde los jóvenes tienen la capacidad de influir en los procesos de espacios públicos como privados, con su capacidad de opinión y expresión libremente, haciendo que sus opiniones sean escuchadas y tomadas en cuenta al momento de la toma de decisiones, para llegar a un acuerdo y poder trabajar como una alianza con los adultos en ambientes favorables, en igualdad de condiciones y donde se vea a la participación de forma horizontal y democrática.

La importancia parte de ese derecho como ser humano que el joven tiene que ser reconocido y la capacidad de que ellos puedan contribuir, aportar e influir en la toma de decisiones individuales o colectivas tomando en cuenta la diferencia con la que los jóvenes perciben la realidad, desde una visión crítica y participativa, capaz de influir más allá de un solo espacio, conociendo la realidad de sus necesidades de manera profunda y conocer las causas y consecuencias de las cosas y los pensamientos como parte de integrarnos a la sociedad.

La participación de los jóvenes parte de compartir pensamientos y planteamientos que les permiten defender su posición crítica y participativa que genera procesos de integración de los jóvenes en una sociedad que se sienten aislados y donde su participación durante años ha sido opacada por el adultocentrismo y por diversas circunstancias que no permiten emitir pensamientos de manera libre y con reconocimiento por todos los pensamientos de libertad y necesidad de expresión que los jóvenes tienen por dar a conocer su voz y alzar sus ideas de un nuevo estilo de vida donde sean parte de la sociedad y tomen parte en las decisiones que sean importantes en los diversos espacios de vida tanto en la casa como en la misma sociedad.

2.2 Comunicación Alternativa y sus implicaciones

La comunicación alternativa va más allá del simple hecho de transmitir la información es la comunicación ligada a la transformación de los sujetos y actores que van componiendo el desarrollo de la comunidad, quiere decir que la comunicación alternativa es la que *involucra el desarrollo humano de las personas y de sus relaciones, contando con su participación y criterio*, para llegar a esto debe existir un esfuerzo de correlación entre los seres humanos que permita avanzar y desarrollar nuevas formas de expresión y de dar a conocer el pensamiento de los seres humanos.

A través de la historia se ha ido estableciendo que el desarrollo es simplemente la idea de progreso y la idea es crecer y avanzar más allá no solo con un progreso establecido sino con ideas que cambien y con nuevas propuestas dadas por la misma sociedad; y es en estas ideas de desarrollo donde los grupos aislados como los jóvenes, mujeres y niños piensan en una nueva forma de comunicación que les permita resaltar las ideas y dar a conocer lo que sienten y como sienten que esta sociedad los aleja cada vez más.

En una sociedad donde la industria cada día avanza y la sociedad lo único que busca es establecer una comprensión de la realidad:

“los medios de comunicación son aparatos sumamente eficaces y absolutos, de por sí dominadores ideológicos, generadores o depredadores de las culturas y de quienes los consumen, comprensión correspondiente a un modo de entender cómo opera el poder en las relaciones directas y políticas de una sociedad”³⁵

Esa manera donde todo aquello que se cuenta y se dice ya está determinado y dicho solo para ingresar a conveniencia a la mente de los seres humanos, es por lo tanto que la comunicación alternativa busca deshacer la idea de los medios de masas e ingresar con la verdadera esencia de la comunicación que es comunicar con sentido y situaciones vividas en la realidad. Al momento en el que el ser humano se deja llevar por un medio de masas hasta pierde su identidad y queda paralizado, no se le permite analizar y reflexionar sobre las diversas ideas que se exponen a través de estos medios; mientras que cuando observa una forma de comunicación alternativa como

---

³⁵ ALFARO M, Rosa María; “Una comunicación para otro Desarrollo”, Asociación de Comunicadores Sociales CALANDRIA; Perú, Mayo – 1993, pág. 20

lo es el graffiti analiza la idea, retorna a sus criterios y hasta ríe o se enoja acorde a lo visto o leído.

Por tanto la Comunicación Alternativa busca una tendencia en el que la comunicación se hace objeto y sujeto de los cambios provocando la participación protagónica de la ciudadanía es así que Ramiro Beltrán menciona que

*“al expandir y equilibrar el acceso y la participación de la gente en el proceso de comunicación, tanto a niveles de medios masivos como a los interpersonales de base, el desarrollo debe asegurar, además de beneficios materiales, la injusticia social, la libertad para todos, y el gobierno de la mayoría”*³⁶

Es así como se buscaba romper los esquemas verticales impuestos por los gobiernos y transmitidos a través de los mass media donde se determina los roles que cumplía un receptor y un emisor.

La idea de esta forma de comunicación trata de escapar de los convencionalismos y busca establecer una forma horizontal y participativa de integrar a través de la comunicación con nuevas formas de expresar lo que significaría las ideas y las determinaciones de los pensamientos. Los medios de comunicación masiva han dominado la historia y la realidad de la sociedad y grupos como los jóvenes son quienes buscan sacar a flote aquello que en los medios de comunicación no se dice y es a través de un dibujo, signos y letras donde se plasman estas ideas.

La comunicación alternativa como término empieza a tomar efecto y surgir a partir de la década de los 60³⁷; sin embargo a través de la historia se ha evidenciado como en el caso del Ecuador la época de la Colonia e Independencia, donde próceres como Eugenio Espejo ubicaban banderines con frases para desafiar a la Corona Española, y a través de estas frases levantaban los gritos de independencia, siendo una manera de comunicarse ente todos aquellos que buscaban la libertad y la independencia.

Como parte de la Comunicación Alternativa esta el ser humano como fundamental para la definición y construcción del desarrollo que incide en todos los contextos y sentidos de la comunicación desde esta nueva visión y nueva manera de comprender

---

³⁶ BELTRÁN, Luis Ramiro, *Comunicación para el Desarrollo: una evaluación al cabo de cuatro décadas, mimeo, Lima – Perú, 1993*

³⁷ <http://www.monografias.com/trabajos16/comunicacion-popular/comunicacion-popular.shtml>

la realidad de una sociedad que según el tiempo ha ido variando y cambiando de forma y manera circunstancial.

La comunicación alternativa va de la mano a una forma de desarrollo diferente en la cual los seres humanos, especialmente los jóvenes vayan participando horizontalmente y para ir comprendiendo a esta relación entre comunicación y desarrollo se rescata de *Materlart que se requiere carácter complejo y creativo de la recepción: lugar denso de recepciones de producción oculta en el consumo y la vida cotidiana*³⁸ y así ir manejando a la comunicación desde la perspectiva tanto social como cultural que va buscando el reconocimiento como parte de hacer comunicación basada en la participación ciudadana desde donde se evidencien todas las formas de expresión, sin exclusiones, y con fomento de procesos educativos y culturales que den a las personas una capacidad de opinar, sugerir y controlar.

La Comunicación es la dimensión básica de la vida que conjugan las relaciones humanas y socioculturales entre las personas que van definiendo las identidades, los modos de incorporarse a los procesos de socialización y al significado de la vida cotidiana y sus cambios con la forma de dar a conocer los diferentes grupos de la sociedad.

Las expresiones de los seres humanos se van desarrollando acorde a los pensamientos que se van imponiendo, lo importante en la comunicación alternativa es la manera en cómo se reflexiona y analiza, debido a que con los medios masivos de comunicación no se comunica, sino se informa y se manipula a conveniencia de los sectores de intereses.

Los medios masivos de comunicación se han ido incrustando en la realidad de todos los días y lo importante de esta forma de comunicación alternativa es la manera poco convencional en cómo se interrelacionan los pensamientos con las formas y maneras de expresión de dar a conocer las diversas realidades y estilos de vida que se presentan en las facetas de la sociedad en la cual se desarrolla la vida de los individuos dándoles una identidad y una cultura desde la comunicación tanto

---

³⁸ MATTELART, Armand y Michéle; Historia de las teorías de la comunicación, Paidós Comunicación Barcelona-España/2003.

individual como colectiva con una visión diferente que distingue a los colectivos y agrupaciones.

La comunicación alternativa se basa en el hecho de conocer los procesos de relación con carácter empático entre los grupos sociales, desarrollando formas alternativas y recursos comunicacionales alternativos a los tradicionalmente vigentes. Esta forma de comunicación es aquella

“... que partiendo de la cultura y necesidad de los grupos populares, transforma las características de la comunicación dominante donde los emisores y receptores intercambian continuamente sus posiciones. La comunicación alternativa constituye un espacio democrático y participativo, se trata de que los sujetos tradicionalmente excluidos de la toma de decisiones lleguen a tomar entre sus manos los espacios sociales que le están indicados donde no exista emisores y ejecutar este modelo, donde la toma de decisiones deben ser compartidas”³⁹

Con diversas implicaciones se presenta esta forma de comunicación que encaja a través de las muestras de comunicación que se han ido dando a lo largo de la historia planteándose como una necesidad de comunicarse de manera directa y participativa, donde se dé una nueva connotación al orden moral, político, social, tecnológico, simbólico e ideológico que se base en una realidad concreta. Es así que toda comunicación que quiere salir del convencionalismo y los estatutos vigentes se la puede mencionar como comunicación alternativa.

A la vez implica una mayor comprensión por parte de los receptores hacia los mensajes que se busca expresar y la idea principal es recuperar la capacidad de comunicación y ayudar al desarrollo de lenguaje de manera independiente no vinculado a un poder político organizado concreto ni a un gobierno determinado, esta comunicación hace énfasis en las reivindicaciones de los diferentes movimientos sociales o de distintas ideologías.

De forma clara y precisa la Comunicación Alternativa ha ido manejando esa necesidad de poseer herramientas de comunicación participativa y democrática, que liberen la palabra de los excluidos y generen un espacio amplio de debate y discusión para entrar en esta nueva forma de comunicación.

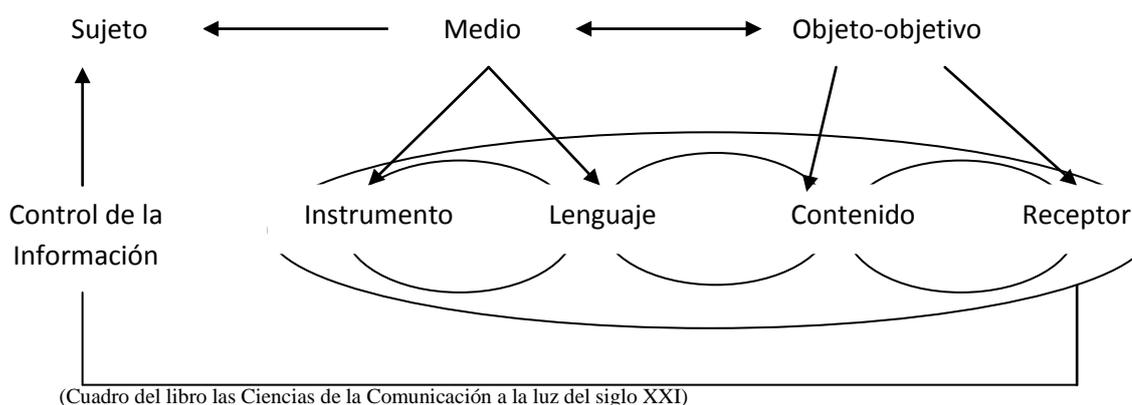
³⁹ www.monograis.com/trabajos16/comunicacion-popular/comunicacion-popular.shtml de Google. 29 Marzo 2011 – 18:49:01 GMT.

2.3 Elementos que intervienen en esta forma de comunicación alternativa.

La Comunicación Alternativa como tal surge como una actitud contestataria ante el avasallamiento y predominio de los medios de comunicación masiva. Los comunicadores de medios pequeños encuentran que hay otras vías y métodos más adecuados para llegar a su público, y plantean que es necesario salir de los marcos de la ideología dominante, partiendo del uso de mini medios, haciendo hincapié en el panorama local para satisfacer las necesidades de comunicación locales e integrando a la sociedad de manera participativa. Se evidencia como la apropiación crítica de los mensajes y mediaciones simbólicas.

Para Armand Mattelard la idea central era demostrar cómo los medios masivos, al estar en manos de los sectores dominantes, impedían la posibilidad de una comunicación democrática y participativa, donde el receptor tuviese oportunidades, en igualdad de condiciones, para producir y emitir mensajes y la necesidad de volver a la palabra del pueblo.⁴⁰

Los elementos que respaldan a la comunicación alternativa son a través del modelo de la Comunicación Alternativa o Modelo Generativo de Comunicación

⁴⁰ MATTELART, Armand y Michéle; Historia de las teorías de la comunicación, Paidós Comunicación Barcelona-España/2003

Es de esta manera como se trata de concebir una teoría donde se englobe todos los espacios de la comunicación y se pueda interrelacionar lo subjetivo y lo humano bajo una nueva forma de comunicación donde se han incorporado nuevas e importantes aportaciones a los enfoques críticos sobre los fenómenos de los medios masivos y se ha optado por una comunicación alternativa capaz de reforzar las ideas y los espacios que los seres humanos tienen para poder expresar lo que desean y dar a conocer su voz.

La inserción de la comunicación alternativa en lo político ha sido un hito, ese rastreo por la comprensión válida del término y la necesidad de crear una ciudadanía más crítica, incide desde la cultura, evadiendo la idea vertical que proponía desde los medios Estado Unidenses donde la industria imponía los pensamientos, y hoy con la comunicación alternativa se da lugar a esa ruptura del esquema autoritario y acoge en las palabras de comunicación alternativa a las ideas de participativa, horizontal, otra como ideas entrecruzadas que se separan en algunos momentos, pero sobre todo se unen en la idea primordial de que el pueblo y los seres humanos tienen el derecho a expresar y transmitir los pensamientos.

En el caso de América Latina la Comunicación Alternativa a jugado un importante proceso en la historia por el recorrido del surgimiento de los grupos sociales y sus ideas, ha sido la manera de comunicación más indicada para poder alzar su voz y tener la voluntad de ser escuchados a través de la radio, el cine, la televisión y las mismas paredes donde se han ido plasmando letras con una utopía o sueño de cambio y justicia para el mundo entero con la necesidad de ser una contraparte a la dominación de la industrialización que lo único que ha creado son hombres sin palabra y maquinas, esa industrialización que ha creado *no lugares* en la esfera diaria de la vida y donde se han ido desarrollando como robots que siguen ordenes; por tal razón es que la Comunicación Alternativa busca dar vuelta la página y ser integradora permitiendo que grupos reprimidos tengan sus estrategias de comunicación.

Los seres humanos sean ciudadanos jóvenes, niños, adultos, ancianos todos tienen la opción de hablar y nadie puede cerrar el espacio donde estos puedan interrelacionar en un mundo donde la palabra es un don que se lo debe saber utilizar.

Capítulo 3.

Estudio de campo

*“En nuestros locos intentos,
Renunciamos a lo que somos
Por ser lo que esperamos”
William Shakespeare*

3.1 Participación Juvenil y comunicación alternativa: su ubicación en el espacio y tiempo.

Parece ser que mientras más avanzan los años los jóvenes más incomprendidos se sienten, aislados en un mundo excluyente que no les permite expresar las ideas de la mente y es así como se cuestionan ¿Tienen los jóvenes derecho a participar? ¿Con qué fin quieren los jóvenes expresarse? ¿Qué buscan cuándo rayan las paredes? ¿Qué sienten al dejar un graffiti plasmado? ¿El graffiti es su forma de comunicar? Son interrogantes que nacen bajo la mirada de la realidad actual de la juventud en el sector de Cotocollao de la Ciudad de Quito.

Las paredes de la ciudad han sido testigos silenciosos de variados poemas de amor, frases de protesta política, y diversas maneras de expresión que evidencian ese toque de la participación juvenil en una forma de comunicación alternativa que no necesita de un momento planificado, ni de una aprobación social, sino simplemente de la iniciativa juvenil. Los jóvenes se sienten excluidos de la sociedad debido a que no son tomados en cuenta para participar en la toma de decisiones ni opinar en lo que respecta a su realidad; sienten que todo se les presenta ya realizado desde lo adultos, al parecer su participación debe estar garantizada desde la acción estatal a través del acceso a educación, salud, vivienda, plazas laborales, recreación, pero se debe tomar en cuenta el marcado distanciamiento respecto al Estado, donde ellos no son parte de la creación de las políticas que los acogen o distancian.

La juventud es la etapa intermedia entre la niñez y la adultez⁴¹, y su característica principal son las innovadoras iniciativas que tienen en la mente de los jóvenes al

---

⁴¹ <http://es.wikipedia.org/wiki/Juventud> de Google. Se trata de una captura de pantalla de la página tal como esta se mostraba el 26 May 2011 20:43:22 GMT

mirar desde una óptica general a la sociedad en la cual ellos son parte, pero donde se los ha invisibilizado durante décadas impidiéndoles dar a conocer su forma de pensar en una realidad diaria.

La participación Juvenil ha sido muy cuestionada desde los espacios locales y nacionales, donde se han buscado maneras para que los jóvenes parezcan integrados pero sin dar mayores resultados, debido a que todos los proyectos ya están predestinados por los adultos, es así que los jóvenes se han sentido cada día más aislados.

En el tiempo y el espacio se ha ido forjando de manera silenciosa accionares que dejan una huella y dentro de esto se han mostrado las agrupaciones juveniles que presentan su sentir ante la sociedad cada grupo con una expresión distinta y una manera de mirar la realidad acorde a lo que ellos sienten como identidad, su participación es una manera para poder decir que están presentes y que son parte de esta sociedad, transmitiendo este mensaje de diversas maneras, una de ellas el graffiti.

Tomando en cuenta que el *graffiti es su forma subjetiva de participación y una manera de comunicación que en ocasiones a causado polémicas por el significado que cada graffiti tiene, y tomando en cuenta que esta es una forma de comunicación dependiendo de la época en el que se lea, en la época de los 70, los grafitis eran una forma de comunicación y a la vez de participación debido a que se los planteaba como una forma de rebeldía a la sociedad de ese entonces y más allá de eso es necesario darle la importancia como se merece*⁴², es una forma de ver que los jóvenes están ahí y están presentes, para ellos es una forma de identidad.

La comunicación alternativa es esa manera de incidir en las masas con un mensaje que sea dado de manera fuera de lo común que no necesariamente requiera de un medio masivo sino una simple forma de expresión. Los jóvenes en el Distrito Metropolitano de Quito, en los últimos años han ido de a poco dándose a notar y tomando fuerza con diversas iniciativas en cuanto a la participación juvenil, es así

---

⁴² Respuesta en entrevista realizada en el mes de abril de 2011 a Raúl Fuentes, coordinador CDC Cotocollao.

que se han emitido ordenanzas en pro del trabajo e iniciativas que la juventud ha manifestado y de la participación, dos ejes que van de la mano con el fin de dar lugar a las nuevas propuestas y nuevas ideas de comunicar.

Para representantes de la municipalidad⁴³ se deben crear nuevos espacios de participación juvenil, en los cuales se pueda interrelacionar las ideas que tienen los jóvenes en la actualidad; una de las propuestas se observa a través de la Cultura hip-hop y sus cuatro elementos.

Los graffiteros son personas a quienes les llama la atención los temas sociales y se han inclinado por esta tendencia, sin embargo hoy en día el campo del grafiti a tenido gran acogida entre la juventud y en ocasiones a perdido ese sentido de transmitir o comunicar algo determinado para convertirse en simples rayados; es por tal motivo que el Colectivo o Frente hip-hop de Cotocollao con ayuda de la Administración La Delicia del municipio de Quito están involucrados en la recuperación del verdadero sentido del grafiti a través de un adecuado uso del espacio público.

Tomando en cuenta que los jóvenes que se dedican al arte del grafiti oscilan entre los 14 a 26 años de edad y enfocan su mirada a través de los temas poéticos, musicales y sociales con una mirada de protesta contra el sistema en general; así como se presentan en contra de la injusticia y la indiferencia de esta sociedad. Todos los jóvenes que participan en el colectivo sienten seguridad acerca de lo que hacen y se sienten a gusto, *“pues siempre hay algo nuevo que hacer”*⁴⁴.

Como forma de participación y comunicación los jóvenes buscan dar un mensaje claro y ser contestario a través de un espacio público, que se lo debe ir valorando y dándole forma para que sea reconocido como una identidad de la juventud a través de lo que se muestra en un mensaje social. La participación se hace esencial en esta propuesta graffitera como forma de comunicación alternativa. El colectivo menciona que se siente excluido por los adultos quienes no comprenden ese sentido de vida y

---

⁴³ Para Saskia Yépez encargada del CDC de Carcelén Bajo y otros compañeros es necesario considerar nuevos espacios de comunicación

⁴⁴ Palabras mencionadas por Esteban Cruz, joven integrante del colectivo

los tildan de *vagos* y no se les permite participar ni ser parte de la toma de decisiones de forma indirecta ni directa.

La participación juvenil ha variado acorde a la historia y las diversas generaciones como por ejemplo de los años 60/70 ⁴⁵ con el comportamiento de los jóvenes actuales; se trata de un tema recurrente en encuentros públicos y en muchas rememoraciones de aquellos que fueron jóvenes en esas épocas pasadas..

La generación que se abrió a la vida social sobre el filo de los años 60-70 fue parte de un momento social que impulsó masivamente a la población hacia la participación en todas las esferas y movilizó políticamente sectores cada vez más amplios, previamente retraídos o indiferentes en relación con las cuestiones públicas. Los jóvenes de aquellos años conformaron su experiencia en un contexto social, tecnológico, económico y cultural totalmente diferente al actual, por ello sus comportamientos, compromisos y expectativas son notablemente distintos respecto de los de hoy, miembros de un clima histórico que nos habla de otra forma de estar en el mundo, de vivir sus dimensiones, en relación con códigos, estructuras del sentir y del pensar distintas.

En ese entonces las sociedades funcionaban acorde a la base de un modelo económico que tenía premisas organizativas integradoras. Los medios masivos de ese entonces cumplían una función congregante y uniformadora acorde al desarrollo del proceso progresista de bienestar; y hoy en día se ha dado lugar a un momento determinante de consumismo.

Para entender la participación actual es necesario mirar el cambio cronológico que han tenido los jóvenes a través de la historia, y en los cual se puede evidenciar que la necesidad de la juventud por expresarse y mediar con una comunicación que ha sido opacada por la sociedad bajo el simple hecho de ser pensamientos juveniles.⁴⁶

Los jóvenes mencionan que su participación es importante; pero se sienten aislados en sus casas, en sus colegios, en su barrio, sin un apoyo determinado para recuperar al graffiti como forma de comunicación y a la vez como identidad social.

---

⁴⁵ Como lo menciona Raúl Fuentes, quien formaba parte de las agrupaciones sociales de ese entonces

⁴⁶ Los comentarios citados son referencia de las conversaciones mantenidas con varias personas relacionadas en el tema, como en exposiciones y reuniones de trabajo con el colectivo

Los jóvenes a través del graffiti comunican su sentir, su espacio y tiempo para poder expresarse y poner sobre una pared o sobre un mural su forma de ver a la realidad y de mirar su situación actual. Después de las indagaciones sobre el sentir juvenil y si su arte comunica, se determinó que el graffiti es una forma importante de comunicación para la juventud, es su identidad y su forma de expresarse hacia las diferentes y diversas situaciones que se presentan en el día a día de la vida.

Tomando en cuenta que la comunicación se la determina alternativa porque no apunta desde la comunicación desde los medios masivos existentes, sino que va más allá al plantear un uso distinto de comunicación como lo es el graffiti, transformando lo que los medios convencionales imponen, y dejan fuera toda la necesidad de utilizar a la comunicación como un medio de poder sino que lo convierten en una forma de llamar la atención de las masas de manera distinta, de forma alternativa.

Los jóvenes consideran que lo que hacen es alternativo y comunican aquello que no se les permite decir de forma directa o no tienen la oportunidad de expresar a través de otros medios. La participación juvenil y la comunicación alternativa van de la mano al momento de precisarlos como parte del arte de los jóvenes como lo es el graffiti.

El panorama día a día va cambiando y la etapa generacional que se está viviendo actualmente recrea una necesidad de participación de la juventud, una participación en la que ellos se sientan incluidos en el que son parte de una forma de expresión ante la sociedad. Los jóvenes dicen participar cuando realizan un graffiti desde que escogen el por qué hasta que lo dejan plasmado en las paredes para que otros lo lean y traten de comprender la razón del haberlo realizado⁴⁷. En la actualidad el graffiti ha tomado una fuerza notable y se ha convertido en una forma de identidad para la juventud.

La juventud encuentra su ubicación en el tejido social de las relaciones según los diversos paradigmas que actualmente coexisten y compiten en las actuales programaciones, donde la juventud se presenta como actor protagónico en la

---

⁴⁷ Opiniones recogidas en encuestas realizadas a los jóvenes; en el mes de abril de 2011

renovación permanente de las sociedades, particularmente en el contexto de la reestructuración social como parte importante de su desarrollo.

3.2 Surgimiento del colectivo graffitero

Los jóvenes sienten en su interior la necesidad de expresar su arte a través de una forma escrita que llama la atención El Graffiti, por tal motivo se han organizado en diferentes colectivos a lo largo de la ciudad e incluso a nivel nacional, sin embargo para comprender de forma clara como se expresa uno de los colectivos existentes en el Distrito Metropolitano de Quito se ha trabajado de manera cercana con el Colectivo hip-hop del sector norte de la Ciudad de Quito, en la Parroquia de Cotocollao conformado por jóvenes de distintos sectores aledaños a la zona que tienen entre 14 y 26 años de edad, denominados el frente HipEcuHop; que se dedican a la creación de graffiti y la organización de eventos que resalten este arte, así como también apoyan al resto de elementos de la cultura hip-hop.

Al conversar con los jóvenes, mencionan distintos pensamientos acerca de lo que el Graffiti significa en su estilo de vida y en su realidad, para ellos tiene un panorama distinto de ver y vivir la realidad, a la vez de dar a conocer su arte, el *graffiti*, en las distintas facetas de la vida. La sociedad es un amplio espacio en el cual los jóvenes se encuentran invisibles en un mundo donde el adulto centrismo se ha impuesto y ha ido dejando de lado la creatividad.

El Colectivo, nace como propuesta para dar visibilidad a las ideas que tiene un grupo de jóvenes del sector norte de la ciudad de Quito, específicamente de la parroquia de Cotocollao; debido a la imperante presencia de raperos en el sector sur, por tanto ellos también sienten la necesidad de visibilizar su sentir y mostrarse como parte también de un colectivo que sea del sector norte integrado a la ciudad.

Durante seis años consecutivos en el sector de Cotocollao, de forma aleatoria los jóvenes raperos y graffiteros se han reunido para establecer acuerdos referentes al trabajo y gusto por los elementos que contiene el hip-hop, una cultura que ha ido cobrando espacio acorde el tiempo avanza y sus elementos se van ampliando: el MC, Writer, Dj, skate o B Boys, todo como forma de protesta ante una sociedad

excluyente⁴⁸. En el mes de Julio del año 2010, tras la convocatoria del Distrito Metropolitano de Quito para participar como promotores de las Colonias Vacacionales, ellos deciden de forma independiente y autónoma seguir aprovechando varios espacios, incluso institucionales para reunirse y conversar en torno a diversos proyectos; tomando en cuenta una de las premisas mencionadas: “...desde los tiempos innumerables donde los cavernícolas escribían en las paredes, la historia ha tomado su rumbo dando lugar a un proceso de cambios que han transformado la realidad” (Esteban, Colectivo Hip-Hop Cotocollao) y bajo esta premisa se puede comprender el requerimiento de los jóvenes por incidir en una sociedad que rescate las raíces ancestrales y sea incluyente para los jóvenes.

El grupo de jóvenes se empezó a reunir con varias ideas en la mente como el de ejecutar eventos que convoquen a su cultura y los haga mostrar la fuerza que tienen al unirse unos a otros y donde de forma circular compartan ideas que se enfocaran en su vivir diario; el colectivo o frente HipEcuHop acopla a más cinco agrupaciones entre las que se encuentran: Suntamentes, 70 veces 7, Nina Shimi, EDV, Cósmico MC, JKR entre otros, agrupaciones de las cuales asisten a las reuniones del frente Hip-Hop uno o dos representantes por grupo.

Las agrupaciones se han organizado para ir trabajando en distintos proyectos como fue el Evento *Rap Evolution*, un evento artístico musical que contemplo la presentación de grupos artísticos relacionados al género e intercalando entre Música, Pintura, Skate, Barber Show, Break Dance, todo como parte de un trabajo de constancia y empeño.

Y como parte de la conformación del colectivo se ha realizado la invitación a más grupos dando lugar a un colectivo más amplio, es así como ahora el Colectivo se ha convertido en el Frente HipEcuHop convocando a más de 10 grupos de los cuales los representantes se reúnen cada jueves en las instalaciones del Centro de Desarrollo Comunitario de Cotocollao facilitado por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.

---

⁴⁸ Datos recogidos en entrevista realizada el mes de abril a Esteban Cruz, referente de la cultura hip-hop.

Entre los jóvenes participantes están Picoro (*Punto y coma*), Ricardo (*Xerox Company*), Edu (*La Hermandad*), Jose (*Raíces cercanas*), Santiago (*Raíces cercanas*), Mishqui Rap (*Dulce Rap*), Issac (*Sarta Indígena*), Fabricio (*Emisarios del Verso*), Edison (*JKR*), Diego (*Grupo PM*), Andrés (*Pichu*), Cristian David (*Cristox*), Juan Cisneros (*aliados*), Mariela (*Roja*)⁴⁹

A cargo de ellos están varios eventos que se han ido desarrollando y tomando fuerza, especialmente en el ámbito del graffiti, que es uno de los fuertes del colectivo y a lo que consideran un arte que les permite expresar lo que sienten y dejarlo plasmado en una pared para que otros lo puedan leer y tratar de entender su realidad y su forma de vida o su estilo de vivir.

Los jóvenes expresan que como colectivo buscan la unión y crear una fuerza en el norte de la ciudad, en el sector de Cotocollao, a través del Frente y todos creando una comunidad donde se conjuguen los cuatro elementos de esta cultura Hip-Hop manteniendo una esencia underground⁵⁰, compartiendo entre varios grupos las claves del arte que significa el graffiti.

Como parte de su trabajo también se encuentra el rescatar las raíces ancestrales y conjugarlas con el arte que se evidencia a través de la cultura hip-hop, esas raíces que permitirían dar una connotación distinta a la sociedad sobre el sentir de la juventud actual, que puedan resaltar a través de esta Cultura.

La idea sería abarcar a todos los elementos del hip-hop, desde el arte en murales hasta las letras de la música, realización de eventos en el sector norte para hacer rap del norte e incursionar en el arte del graffiti, como un programa cultura calle. *La gente piensa que el rap es grupo tras grupo tras grupo y no se dan cuenta que es unión compartiendo ante el mundo para que conozcan lo que realmente significan los jóvenes que son parte de esta cultura;*⁵¹ y es como de esta manera se menciona la importancia de crear una agenda cultural acorde a la necesidad de los jóvenes, donde

---

⁴⁹ Idem

⁵⁰ *Underground*.- (subterráneo en español) es un término inglés con el que se designa a los movimientos contraculturales que se consideran alternativos, paralelos, contrarios o ajenos a la cultura oficial.

⁵¹ Entrevista realizada a Luis Avilés, referente de la cultura hip-hop

se pueda convocar a grupos de varios lugares del sector norte de la ciudad para integrarse a un trabajo de planificado con una visión y misión que demuestre el potencial juvenil.

El colectivo graffitero nace bajo la propuesta de los jóvenes por participar como una herramienta alternativa de comunicación para dar a conocer a la sociedad y al mundo en general el sentir de un grupo generacional vulnerable; y buscan la apreciación de los adultos como forma de apoyo e incentivo para que los jóvenes se sientan comprendidos y puedan demostrar su creatividad demostrando la habilidad juvenil que se opaca cuando los adultos no les permiten expresar o se los juzga sin saber exactamente lo que la juventud desea mostrar.

Como otra de las opciones de trabajo están proyectos con el área de Salud Pública, con quienes han organizado eventos como el mural del tabaco, en el cual se conjugó música, graffiti, malabares, para que adolescentes y jóvenes puedan observar una forma alternativa de expresión y a la vez reciban un mensaje educativo que les permita crecer como personas.

Como frente los jóvenes esperan unirse a nivel del Distrito Metropolitano de Quito, de esta manera tratar de alcanzar logros importantes como lo hizo el colectivo del centro con la obtención de la casa cultural donde se articulan varias agrupaciones. Los jóvenes mencionan otras experiencias existentes en otras ciudades y la posibilidad de abrir los espacios y unir a los grupos con el fin de intercambiar ideas y fortalecer las agrupaciones desde los distintos ámbitos de la cultura y la sociedad.

El colectivo nace con el fin de unir, no solo pensar en forma individual a los grupos sino en saber que hay otros que vienen atrás, con los cuales se debe fusionar las tendencias urbanas, la música, danza, murales para conseguir apoyo de forma integral y con mayor fuerza. El hip-hop, tiene su historia y su trascendencia, especialmente como una forma de expresión de los pueblos negros. Hip-hop es construir un legado, de enseñanza, y dejar huella, aún cuando tiene el origen en el pueblo negro de la parte norte de América como forma de protesta a toda la injusticia que contra ellos pesaba, es así como nace la cultura hip-hop y la cual ha ido

ampliando sus miras, y por lo cual hoy en día los jóvenes se sienten identificados con la cultura hip-hop y por lo tanto con el grafiti como el arte de esta cultura.

En las reuniones los jóvenes mencionaban que tener un micrófono o un spray en la mano es poder, es inculcar a la gente que viene, y decirle lo que realmente es el Hip-hop al buscar reivindicar y construir a través de historias que marquen y propongan nuevas iniciativas para mostrar a la sociedad. La idea en la actualidad es cambiar las peleas o batallas de break dance o rimas por un espacio de expresión donde todos puedan participar, integrarse y mostrar sus habilidades. *El grafiti es su retrato, quien lo mira puede conocer la personalidad*⁵², esa es la base y el origen de sus creaciones artísticas debido a que considera que sus bocetos y grafiti son su identidad y su forma de expresión.

Para la juventud el origen del grafiti parte de la exclusión que sienten en el entorno en el que se desarrollan y por lo tanto buscan una manera de escapar de ese mundo excluyente para sentir su participación en cada una de las creaciones que realizan y mucho más cuando se interrelacionan con el resto de los jóvenes que se dedican a este arte urbano que los mantiene con ilusiones y con grandes expectativas de vida.

Para el colectivo se debe buscar la libertad fuera de un barrio conflictivo, donde esa necesidad de *panas* por buscar un beneficio común sea un pilar de la organización y de la participación juvenil. Una de las experiencias que da un antecedente para el trabajo que los jóvenes del sector de Cotocollao quieren emprender es la vivencia de Colectivo de la Zona Roja, quienes hace 7 meses se organizaron con la idea de cambiar el significado de las cosas malas del sector centro y convertirlas en cosas buenas de ejemplo del sector; Zona Roja trabajo con hijos de prostitutas y drogadictos, después de que el municipio comenzó a arreglar la zona 24 de mayo, los jóvenes buscaron un espacio para las reuniones y lo encontraron en la calle Abdón Calderón Sucre debajo de un puente que era para reten sin embargo la comunidad no lo recibió por su mal estado, pero los jóvenes si lo hicieron, es así que *Zona Roja*⁵³ lo arreglo y consiguieron integrarse alrededor de este espacio, caso contrario las

---

⁵² Entrevista realizada a Cristina de 15 años, referente colectivo graffitero.

⁵³ Agrupación cultural Hip-Hop del centro de la ciudad. Experiencia contada en las reuniones del colectivo.

reuniones se realizaban en la calle con el miedo de que la policía los llevaría detenidos aun cuando esa es la esencia de la cultura hip-hop, estar en la calle, pero para los jóvenes lo importante es ir teniendo nuevas iniciativas y poder incentivar a las nuevas generaciones a través de talleres de MC, graffitis, break dance.

Para los jóvenes el Hip-hop es construirse con más personas *donde los graffiteros no son solo letras sino expresión cultural que incluso trasciende el pensamiento ancestral para poder tener argumentos sobre lo que se plasma*⁵⁴

Los jóvenes buscan romper las líneas imaginarias individuales para que se tome en cuenta a todos como uno, resaltando que las culturas urbanas no son vandalismo sino cultura que han comenzado de nada y han ido construyendo. El graffiti es un arte desde el cual pueden ir generando un cambio y para esto el colectivo tiene la idea de legalizar en algún momento la organización como Frente o Colectivo Hip-Hop desde el cual puedan facilitar charlas, talleres y organizar eventos, así como conseguir auspicios para la ejecución de varios proyectos.

El colectivo Hip-Hop del sector de Cotocollao se conformó bajo la necesidad de mostrar el arte como una forma de expresión, esa forma de comunicación alternativa que se plasma a través del mundo que significa la cultura Hip-Hop, que cada vez se ve con mayor fuerza y con más seguidores o integrantes de los elementos que tiene la cultura, que les permite expresarse.

La ciudad envuelve múltiples factores que permite que se vivan distintas historias donde el graffiti significa ese elemento simbolizante en la participación social y con la idea de involucrar el reconocimiento y alimentación de las fortalezas, intereses y habilidades de los jóvenes al ofrecer oportunidades que involucren a los criterios juveniles dentro de un conglomerado urbano. Surge en los jóvenes como ese elemento de referencia urbana-artística que expresa pensamientos y sentimientos con un sentido crítico dentro de los escenarios de las ciudades como lo son las paredes con un espacio para poner en práctica la expresión cultural.

---

⁵⁴ Menciona Robert, integrante del colectivo

En la ciudad se va construyendo ese torbellino de pensamientos e ideas que marcan la diferencia entre los jóvenes y que van dando lugar a esa etapa de construcción social que se determina dentro de un esquema dictado por la misma sociedad.

*“...la gente no entiende tu onda, todos hacen lo que el resto hace... y el gobierno se lava las manos y dice integrarnos cuando solo somos objeto de uso y según ellos no valemos ni....”*⁵⁵ Es así como la sociedad no logra entender que lo que la juventud busca es integración y ser parte de la sociedad pero cada uno a su manera y con su forma de ser.

3.3 Experiencia viva del colectivo a través del graffiti

Con una visión de integrar el arte y la participación juvenil nace la propuesta juvenil de ser escuchados y poder expresar los diversos sentimientos que se tiene hacia la sociedad, la necesidad de ser un grupo integrador y que no sean grupos aislados, sino una sola fuerza que plasme sus sentimientos con apoyo de un colectivo o un frente en a cultura Hip-Hop.

Los jóvenes mencionan que el graffiti es un muralismo urbano que vale la pena dar a conocer; Stivy menciona que *“...existe confusión con los signos que otros chicos ponen en las paredes, sin embargo eso no es un verdadero graffiti ya que un graffiti debe valer la pena y marcar la diferencia....”*⁵⁶

Culturalmente el graffiti transmite ideologías, es la expresión visual de la cultura rap, mediante el cual se transmite las formas de ver el mundo como se ve a la sociedad es una forma de protesta, se lo realiza en murales, es un arte abstracto, a veces algo con sentido acorde al estilo de cada graffitero, cada uno de los que practican el arte del graffiti no se pueden copiar los estilos entre sí, el estilo es la identidad de cada graffitero hay el 3D, el wild style, mecánicos, botánicos entre otros y cada estilo tiene una marca propia, en cada graffiti esta una marca de identidad, los grafitis deben dar una impresión realista, aunque en ocasiones existen momentos en los cuales los grafitis plasmados solo pueden ser entendidos por los miembros del grupo.

---

⁵⁵ Pensamiento de uno de los jóvenes raperos del colectivo

⁵⁶ Stivy, integrante de Suntamentos Group

El colectivo graffitero en el sector norte nació con integrantes de distintos grupos uno de los grupos es Suntamentos Group y que se relaciona de forma directa con el Frente Hip Hop City, que hoy en día han concretado el anhelo de más de 2 años haciendo graffiti, pero en lo que es la cultura Rap se van reuniendo más de seis años, pensando en proyectos que generen una satisfacción para la cultura Hip-Hop; es así como se pensó en el evento Rap Evolution que nace como idea del frente Hip-Hop en el año 2008⁵⁷ bajo la dirección de algunos grupos con el objetivo de realizar un evento de integración de varios grupos de la ciudad de Quito, con un abasto potencial de la Zona Norte, sector de Cotocollao y que se ejecuta en el 2010 como inicio de un proceso que espera generar el potencial necesario para dar a conocer lo que es la cultura hip-hop, pero sobre todo el significado de la participación juvenil.

Festival Rap Evolution 2010

Los proyectos de los jóvenes con el transcurso del tiempo se ha ido forjando y uniendo con los diferentes elementos del Rap el graffiti, la música, skate, break dance, barber shop y esperan ir forjando proyectos con precedentes internacionales y a la vez con el trabajo de la gente integrando y no compitiendo, han buscado el apoyo de las diferentes instituciones gubernamentales y no gubernamentales como el Ministerio de Cultura, el Municipio de Quito que faciliten los canales de contacto para conseguir visibilidad a los proyectos.

Los sueños que los jóvenes como agrupación tienen se han ido fortaleciendo y pisando firme en la tierra para ser ejecutados, son pocos los integrantes que iniciaron y fueron pioneros de la organización, pero a los cuales se han ido sumando cada día

---

⁵⁷ Mencionado por Stivy, referente cultura hip-hop

más jóvenes interesados en la propuesta de cambiar su realidad y que esta sea mostrada a la sociedad para que se los incluya como debe ser.

En el colectivo se menciona que la cultura rap no es farándula, no se la cultiva para destacar en medios masivos, no es comercial; sino que espera llegar a las masas pero con medios alternativos como el graffiti, pero un graffiti que muestre un verdadero arte y a la vez que sea la expresión de los sentimientos y realidades juveniles. El colectivo mantiene que una raya en la pared no es graffiti porque debe ser significativo y debe expresar algo verdaderamente importante o un sentimiento.

En la actualidad los grupos se siguen reuniendo y planificando diversas actividades referente a la cultura, y en el caso del graffiti se ha impulsado la creación de murales donde los graffiti son una forma de expresión y que se muestra ante la sociedad en general como una herramienta de comunicación alternativa en la participación juvenil del sector de Cotacollao. Cada jueves los grupos graffiteros se reúnen en el CDC de Cotacollao y se han ido preparando para eventos de demostración del arte del graffiti.

En graffiti que los jóvenes realizan se observa iconografía y palabras que expresan distintas ideas que se interrelacionan a los pensamientos y expresiones de la ciudad de Quito, esto debido a que el colectivo se encuentra trabajando de forma directa e indirecta con el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, con la Zona La Delicia.

El grupo de jóvenes se han dedicado a través de ese enfoque inter generacional a dar lugar a nuevas creaciones e iniciativas que sean parte de la construcción de una línea base de difusión y comunicación, para lo cual se ha iniciado la presentación y planteamiento de nuevas ideas y nuevas formas de mostrar el arte del graffiti.

Es un grupo de jóvenes los que se dedican de lleno al arte del graffiti y para ellos es su forma de vida y expresan su sentir con un punto de partida de ver su realidad, “... *el graffiti no necesita de un esquema, ni de una planificación... simplemente de una lata de spray y tu mente con lo que quieres plasmar... se puede opinar desde lo que*

se escribe hasta los colores que se utiliza...”⁵⁸ es una forma de mirar una realidad y dar lugar a ese sentido de vida desde el cual la juventud empieza a indagar.

La ciudad va envolviendo un sin número de historias que transitan pared con pared a lo cual solo el viento se desliza entre brechas, es en este conglomerado urbano de participación juvenil donde se desliza la presencia viva y simbolizante del graffiti. Es complicado mantenerse ajeno al contenido conceptual y artístico del texto callejero y esto se debe a que de alguna manera el graffiti nos involucra a todos, como partícipes u observadores de esta realidad.

Los graffiteros como artistas se van ajustando a su realidad y al entorno donde viven y se desenvuelven. El graffiti es una referencia urbana o elemento cultural que ha ido tomando forma a través de la historia y así siendo entendido o utilizado con los parámetros actuales que se ubican en este siglo, donde se pone de manifiesto como recurso de comunicación que invade cualquier superficie de visibilidad pública, donde la pared es el escenario principal.

Los jóvenes organizan eventos que resalten el graffiti, y lo desarrollan en concurso de murales en el sector de Cotocollao que convocan a los jóvenes entre 14 y 26 años utilizando el graffiti como un recurso de expresión y cada que los jóvenes pueden utilizar el espacio público y las paredes para con su lata de spray dejar marcando una huella.

La idea del Colectivo del sector de Cotocollao es rescatar el verdadero sentido del graffiti en la utilización del espacio público, pues los jóvenes piensan que el tener una lata de spray en las manos es poder, pero se lo debe utilizar de manera adecuada, pues la idea es cambiar la concepción que las personas tienen acerca de los graffiteros y de la cultura Hip-Hop. “...los jóvenes pintan las paredes de las casas privadas con sus nombres y creen que eso es graffiti...”⁵⁹ pero lo realmente importante es dejar un mensaje en concreto que llame la atención y sea una forma de comunicación.

---

⁵⁸ Opinión de los jóvenes del colectivo en las reuniones mantenidas

⁵⁹ Mercury, considera que eso no es graffiti y da su opinión

La idea del graffiti propuesto por el colectivo del norte es cambiar las ideas erróneas que tiene la sociedad y romper esos paradigmas por lo que verdaderamente significa la juventud y su participación en la actualidad con el fin de dar lugar a la integración de las agrupaciones del norte, que deben demostrar ese potencial.

La sociedad no ha permitido desarrollar el potencial juvenil y es por eso que hoy en día los jóvenes lo van a demostrar a través de los eventos que organizan y los proyectos que tienen de capacitación y talleres para aclarar el sentido de un verdadero graffitero, que muestre la crítica a la vida cotidiana, que se plasme el rechazo a la injusticias y problemas sociales que aquejan, el graffiti como una manera de recobrar la palabra y la práctica social urbana y creativa donde el color y la forma presentan una identidad en ocasiones con humor y otras con palabras de realidad de signos visuales propios de cada graffitero.

El graffiti es una expresión de la cultura popular, escolar, política, social que da una respuesta a las distintos hechos, es así que por ejemplo cuando se toman decisiones políticas y son transmitidas a través de los medios masivos al día siguiente aparece una respuesta a esa noticia en las paredes de la ciudad sea reivindicadora o contraria, pero que se vea la expresión de la juventud plasmada en los diferentes lugares de la ciudad.

Los jóvenes escriben sin importar a quien le guste o a quien no, simplemente lo ponen en las paredes y expresan su sentir, mencionan que cuando ven una pared en blanco para ellos es ideal y lo único que quieren es pintar, su mano solo quiere sacar el spray y dejar una marca, es sentir que rompen el silencio que la misma sociedad ha impuesto y no les ha permitido expresar.

El graffiti es vida, es la palabra de los jóvenes de sentirse libres de decir y hacer lo que creen y que necesita un reconocimiento por parte del mundo externo, necesitan penetrar en la sensibilidad de las personas y crear una conciencia crítica con juicios acertados sobre lo que se escribe en las paredes que en ocasiones pueden ser comprensibles y otras dirigido a temas específicos. *“Cada uno marca la huella que*

quiere, todos expresamos lo que sentimos y no podemos decir” ⁶⁰La idea es darle un verdadero sentido a la ocupación del espacio público y es en eso en lo que se encuentran trabajando los jóvenes del Colectivo Hip Hop del Norte, del sector de Cotocollao con el fin de redescubrir el potencial artístico y crítico de la juventud, para que la sociedad lo pueda mirar y sea parte de un arte que es la herramienta de comunicación alternativa en la participación juvenil.

El graffiti es el ingreso a un mundo paralelo al que se desarrolla en la actual sociedad, debido a que el arte o comunicación alternativa no solo recoge el graffiti sino toda una connotación y denotación de lo que es un estilo de vida diferente que no encaja sobre los parámetros expuestos por adultos sino que se convierte en la manera de escapatoria para que la juventud pueda hacer sentir su sentimiento de existencia.

---

⁶⁰ Expresión de joven graffitero

Capítulo 4.

El graffiti: una forma de comunicación alternativa para la participación juvenil.

4.1 Sistematización de la experiencia obtenida con el colectivo graffitero

4.1.1 Objetivos de la sistematización

Más allá de letras plasmadas, la sistematización de la experiencia obtenida es la transmisión de la sensación de vida que se obtuvo por parte de todo aquello compartido con el colectivo graffitero perteneciente al Frente Hip Hop del sector norte de Cotocollao. Bajo los objetivos de recoger las experiencias que ameritan para sensibilizar a la sociedad del proyecto respecto a la idea de lo que significa el graffiti; recuperando la importancia de la experiencia obtenida con el colectivo graffitero, así como extraer las lecciones positivas y negativas.

Para lo cual es necesario mencionar que el colectivo surge frente a un contexto donde los problemas del país son complejos e involucran a diversos grupos de personas e intereses, donde los responsables son los diferentes actores tanto sociales como políticos y a la vez son quienes tienen incidencia en las posibles soluciones, pero no debemos olvidar que los jóvenes también tienen un accionar por ser parte de la sociedad civil. Como se decía la acción comunitaria no es simplemente hacer algo en el barrio, localidad o ciudad. Es el trabajo que requiere reflexión y mucha creatividad y es justamente lo que los jóvenes han demostrado y esperan seguir demostrando. A través de una experiencia vivida de algunos meses junto al frente Hip Hop y la experiencia recibida al compartir semana a semana donde se ha receptado varias de las ideas que dejan un mensaje en común: *La juventud desea ser escuchada y que les miren que están presentes y son parte de la sociedad.*

Los jóvenes han ingresado en un proceso de ser comprendidos y por lo cual es necesario rescatar el sentir de la juventud que va más allá de una simple observación de la vida, requiere de un análisis de aquello que se vive a diario con la juventud actual. Las generaciones han cambiado y de igual manera las formas de pensar, de actuar o de mostrar algo ante la sociedad, los jóvenes buscan la manera de sentirse

incluidos y opinar ante aquello que consideran que les afecta o influye en su comportamiento.

4.1.2 Radiografía del contexto de la agrupación

Colectivo Hip Hop en el sector de Cotocollao

Lugar de Reunión: Centro de Desarrollo Comunitario de Cotocollao

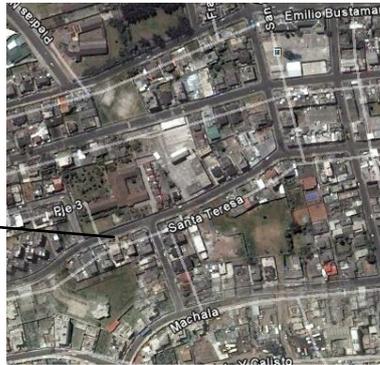
Día de reunión: jueves

Horario: 17h00

Grupo de trabajo: 15 personas aprox. Por reunión

Croquis del lugar:

CDC

Fotografía:

Lo que se busca es marcar las ideas de lo que significa el graffiti para el colectivo que se desarrolla en el sector de Cotocollao esto analizándolo desde el mes de enero hasta el mes de mayo de 2011, fecha referencial en la cual se han captado las ideas y experiencias claves de las vivencias de los grupos graffiteros, aún cuando varios de los integrantes ya han sido parte durante varios años de un proceso de consolidación de diferentes agrupaciones, donde ellos demuestran que con el surgimiento del

Colectivo o grupo frente Hip-Hop; se ha observado el gran potencial de la juventud actual y la energía que ponen en todo aquello que realizan y que se desarrolla con el fin de llevar a cabo las actividades que tienen para demostrar la importancia que para ellos poseen los elementos de la cultura hip-hop, la experiencia obtenida en el colectivo ha permitido comprender que para la juventud que se desarrolla en este ámbito, *el graffiti es su vida como lo menciona Cyanuro, es todo lo que necesita, lo agradable es que lo vean como algo artístico esa cultura, arte. El graffiti es una forma de protesta, por una inconformidad, pero más allá de ello es una expresión que se plasma a través de verdaderas obras de arte, sea en paredes o paneles*⁶¹.

Día a día los jóvenes despiertan con nuevas ideas y formas de ver la vida y hoy han puesto en práctica una forma en la cual su creatividad sea organizada y respete la ley, a través del colectivo que se encuentran formando: los chicos se reúnen cada jueves para compartir sus vivencias, ideas y prácticas de vida relacionadas con la cultura hip-hop y el graffiti.

De la juventud que asiste a las reuniones y con los que se trabajó se pudo evidenciar los diversos pensamientos y criterios que tienen sobre su participación en la sociedad y la influencia del arte que desarrollan; es de esta manera como a través de las encuestas que se aplicó al grupo focal se pudo obtener algunos resultados como la falta de participación que consideran tener en la sociedad actual. Cuando se les preguntó si ¿la juventud participa en la sociedad actual? el 75% de los jóvenes respondieron que a veces, mientras que el 15% siente que puede participar pero cada uno a su manera y en su espacio y el 10% cree que no participan debido a que los adultos no se los permiten o debido a que sienten que todo aquello que dicen o hacen no es tomado en cuenta y no tiene validez para la sociedad actual; es así como consideran que sus pensamientos son opacados y hacen que la juventud se sienta excluida, para ellos su participación es en las agrupaciones comunes a ellos y no en los espacios de su comunidad o de la sociedad en general.

---

⁶¹ Cyanuro, referente de la cultura hip-hop.

La juventud participa en la juventud actual

Encuesta grupo focal- 2da pregunta

Con este resultado se pudo evidenciar la necesidad de los jóvenes por participar y la razón por la cual se han integrado y forman parte del frente, tomando en cuenta que cada uno de los integrantes del colectivo se expresa en un lenguaje que le da una característica individual, sus expresiones verbales se van encajando acorde al grupo con el que se relacionan y su léxico es informal, cada uno tiene una manera distinta de pensar y actuar.

Manejan un lenguaje de calle determinado por acentos varios que les permite identificarse por agrupaciones y es de la misma manera como han determinado sus signos o sus tags que les permite identificarse en las paredes y marcar un territorio como ellos mencionan. *JKR*⁶², dice que su “tag es la marca que los identifica marcando su territorio o diciendo que él estuvo por ahí” y les permite comunicar a otros que por ahí pasaron o que ese es un territorio de esa agrupación; sin embargo con las reuniones que han tenido con las diferentes agrupaciones del frente, han determinado que es más importante hacer arte antes que marcar simples tags en la paredes; esto debido a que los graffiti son el arte que comunica y el que puede expresar mucho más que un signo.

⁶² JKR, referente de la cultura hip-hop

Se les pregunto a la juventud ¿Qué significa el graffiti para ellos y en su entorno? Ante lo cual respondieron que el graffiti es el arte que les permite expresarse, por lo tanto les permite comunicarse.

Significado del graffiti para los jóvenes

Encuesta grupo focal- 3ra pregunta

La juventud actual tiene y posee la necesidad de ser escuchada y para esto todo tiene un mensaje que puede plasmarse a través de un graffiti que se lo puede realizar dependiendo de las distintas temáticas que se propongan para trabajar, la vida se encaja con todo lo que sucede y la juventud lo que busca es dar posibles respuestas de cambio y determinación. Una de las preguntas abiertas fue el ¿por qué graffitear? Ante los cual ellos mencionan que es parte de su estilo de vida, pero graffitean porque es una motivación, un sentimiento, es el arte urbano donde pueden sacar a flote su creatividad y sus sentimientos.

Los chicos del frente Hip Hop han sido parte de un desarrollo emocional que les ha permitido sacar a flote su vocación artística de vida dibujado en un graffiti sencillo pero con grandes mensajes que lo que buscan es comunicar al mundo que existen y están presentes para que sean tomados en cuenta y que la sociedad aprecie aquello que hacen o dejan de hacer con sus latas de spray, se muestran a través de diferentes historias de vida que se manejan alrededor de una sociedad que en la mayoría de

casos es excluyente. Y por lo tanto ellos en un 100% consideran que el graffiti comunica.

Encuesta grupo focal- 5ta pregunta

Las paredes son hojas sublimes que adornan las calles de la ciudad de Quito, como dice el dicho “*si las paredes hablaran, ¿que contarían?*” y en cada una de ellas se pueden plasmar y mostrar una misma forma de vida y de desarrollar aquello que la comunicación alternativa es la expresión más clara a través de lo cual los jóvenes evidencian su papel protagónico en la sociedad donde han sentido la exclusión de ese entramado social provocado por una serie de inequidades económicas, políticas, sociales que no han permitido salir a la juventud con ideas claras y pasos precisos asentados sobre un contexto de identidad. Al sentir la exclusión, los jóvenes se han inclinado en busca de grupos que los integren y los hagan sentir importantes y es de esta manera como se fueron integrando a al colectivo Hip Hop, colectivo que tuvo sus antecedentes y que hoy en día se encuentran presentando diversos proyectos que requieren ser apoyados.

Es un grupo que semana a semana ha permitido rescatar esa esencia de la juventud a través de esta forma de participación que se encaja a la modernidad de la sociedad, pero de una manera lenta debido a las críticas que surgen de la misma sociedad, pero

que impulsa a los jóvenes bajo la necesidad de que ellos tienen que cumplir sus metas y salir adelante.

La agrupación conformada por los representantes de los diferentes colectivos de la parroquia de Cotocollao ha desarrollado diversas metodologías de trabajo organizados en comisiones de trabajo para ejecutar los diversos proyectos propuestos de pintar en murales los graffiti; donde el graffiti expresa desde los márgenes de lo prohibido y la necesidad de diálogo entre los individuos y la urbe con sus habitantes, el graffiti es la ocupación visual o escrita en una pared.

4.1.3 Utilidad de los procesos

La experiencia del colectivo graffitero se resume en la frase de Paulo Freire:

“El mundo no es. El mundo está siendo. Como subjetividad curiosa, inteligente, interviniente en la objetividad con la que dialécticamente me relaciono, mi papel en el mundo no es solo de quien constata lo que ocurre sino también de quien interviene como sujeto de lo que va a ocurrir. No soy un mero objeto de la historia sino, igualmente, su sujeto”⁶³,

Los jóvenes graffiteros son parte importante de la sociedad y se encuentran dejando huellas a través del graffiti que han recalcado que en ocasiones es marginal, libertario, espontáneo, juvenil que justifica la existencia de aquellos que lo realizan; sin embargo han sentido que todo su esfuerzo plasmado es visto por la sociedad como basura ambiental que destruye el urbanismo de la ciudad.

En las entrevistas e indagaciones con representantes de la comunidad se ha podido percibir aun la resistencia a los grupos graffiteros debido al concepto en el cual les tienen, de esta manera es necesario que la comunidad y la gente cree en su mente nuevos conceptos sobre la juventud y sus implicaciones o todo aquello que realizan.

Los graffiteros comparten, en su mayoría algunos rasgos que permiten caracterizarlos como una *tribu urbana* con signos y simbologías similares que lo que esperan es la

---

⁶³ FREIRE, Paulo; *Pedagogía de autonomía-saberes necesarios de práctica educativa, Paz e Terra, Sao Paulo, 1999*

creación de nuevos espacios. Los jóvenes del colectivo iniciaron simplemente firmando su tag o seudónimo, que es su marca de identidad, luego evolucionaron de a poco a la firma rellena y dibujo de su nombre que va marcando la diferencia dentro y fuera de su agrupación.

Los jóvenes desde su marca hasta todo lo que plasman en las paredes lo hacen con una inspiración creadora propia de cada uno de los autores, con el fin de evidenciar esa sensación de tratar de cambiar el mundo teniendo en la mente una utopía como de construir algo que algún día se habitará, más allá de un simple graffiti, es el canal alternativo que permite crear una red anti mediática pero que influye en la sociedad con un mensaje que requiere ser escuchado y lo cual resulta realmente gratificante que sea inscrito en las paredes.

El graffiti va más allá de un simple escrito en la pared es un fenómeno comunicacional que ha influido a través del pensamiento de la juventud y donde se maneja ese macro proceso por comprender la importancia de las expresiones, utopías y sueños de la juventud. Los jóvenes quieren dejar marcando ante la sociedad que es excluyente y no les comprende lo que este graffiti expresa: *“Cuando un ciego choca con una pared, cree que ha llegado al fin del mundo”*⁶⁴ y es de esta manera es como la sociedad en ocasiones se ciega a las nuevas tendencias urbanas que se van emergiendo y teniendo auge como lo hizo el colectivo o frente Hip Hop en Cotacollao.

El frente en cada una de sus reuniones ha determinado nuevas formas de dar a conocer su arte a través de murales y permitir dar una visión real de las necesidades de la juventud que presentan los diferentes grupos que conforman hoy en día el frente Hip Hop.

4.2 Resultado del graffiti en la participación juvenil.

Cuando los jóvenes piensan en la utopía de una sociedad incluyente, también piensan en la importancia del papel que cumplen en la sociedad y el incidir de su accionar en

---

⁶⁴ Graffiti inscrito en la pared de la ciudad de Quito

los procesos de cambio social y fortalecimiento de la democracia, por tal razón se refuerza el derecho de participación de este grupo etario que da a conocer su voz a través de una forma alternativa de comunicación como lo es el graffiti.

Esperan a través del arte promover las ideas que se involucran en los diferentes ámbitos como escuela, barrio, localidad o ciudad en las cuales pueden ser parte de la toma de decisiones, debatir y promover las ideas que los identifican. Se debe tomar en cuenta que las ideas que se proponen desde los jóvenes buscan solucionar de fondo las diversas circunstancias que les han mantenido al margen de los sucesos que diariamente van y vienen, buscan involucrar a las entidades gubernamentales y no gubernamentales, así como distintas instituciones desde las cuales se valen para respaldar la gestión que realizan.

Dentro de un accionar comunitario los jóvenes trabajan con los vecinos, han aprendido a escuchar y no imponer solamente sus ideas, sino que esperan trabajar en conjunto y han iniciado con conversaciones para poder fomentar los derechos e irlos ejecutando en la participación comunitaria que es transcendental en la búsqueda de soluciones a los problemas de la juventud. A través de la participación juvenil con el graffiti se ha permitido una interrelación en la comunidad donde se enseña y aprende con diálogo para reconocer los problemas y a la vez buscar soluciones que se puedan expresar opiniones que comuniquen a través de los graffiti.

Bajo el contexto de que la juventud es diferente y ningún joven es igual debido a que no se comparte las mismas condiciones de vida, no se tiene similares posibilidades económicas, sociales o culturales, los jóvenes del frente o colectivo, han decidido integrarse y buscar consensos que les permita trabajar en conjunto con la comunidad y las entidades gubernamentales, como lo han logrado con el municipio en diferentes propuestas ya realizadas como los concursos de murales o graffiti, el apoyo incondicional en eventos y proyectos de autoría juvenil.

Lo que los jóvenes han logrado a la vez es crear una red que refuerce la participación como un proceso de desarrollo, que comience con los niños, jóvenes a quienes les estimulan con nuevos conceptos sobre el verdadero valor y significado del graffiti como un arte que va más allá de un simple signo o símbolo sino

trasciende las expresiones de la juventud a través de una forma alternativa de comunicación, que rompa los estereotipos con el que se tilda a la juventud. Uno de los jóvenes dice *“hay gente que te ve y ya cree que le vas a robar o que eres un drogadicto”*⁶⁵ y los estereotipos que circulan en la sociedad son difíciles de modificar dado que se apoyan en algunas características reales de los grupos que representan y la idea es crear una concepción incluyente a la sociedad donde permitan que la juventud se integre demostrando su potencial y energía.

Una de las cosas contra la cual los jóvenes se inclinan es por demostrar que su arte es una forma de comunicación alternativa que desea exponer como son ellos y romper los estereotipos que los medios de comunicación presentan con los modelos de hombre y mujer joven industrializados que se encuentran a la moda, ese modelo que los medios de comunicación presentan todo el tiempo para crear esa necesidad de ser un joven espléndido y con un estilo de vida relajada, un modelo a alcanzar y para los cual los medios presentan productos para lograrlo, vender una juventud estereotipada con moda; ante lo cual el frente busca a través de su arte y los diferentes elementos de la cultura Hip Hop dar un nuevo concepto a la sociedad sobre lo que es y significa verdaderamente la juventud.

La participación de los jóvenes constituye una verificación de la realidad para los adultos, los jóvenes son parte de la sociedad y por lo tanto su participación es indispensable en la toma de decisiones, para poder mejorar la manera en cómo se abarcan los asuntos y preocupaciones de la juventud y la vez la importancia de sentirse respetados en sus interacciones con adultos y otros jóvenes para tener una participación efectiva.

La participación juvenil evidenciada desde el colectivo graffitero esa actividad que quieren que sea legítima como ellos lo miran, sin ser criticados ni juzgados por plasmar sus ideas, una actividad decorativa y artística, que en ocasiones no es bien vista por los adultos sino que es una actividad socialmente incomprendida e ilegal, pero que forma parte de la sociedad y que los jóvenes sienten que debe estar presente

---

⁶⁵ Opinión de un joven graffitero

en un espacio público visible que permita que su mensaje llegue y comunique una expresión a la comunidad en general sobre la importancia.

El graffiti es alternativo porque invoca la creación de medios al margen de las redes de la gran prensa, pero sin olvidar que hay formas de participar e influir en ella sin dejar de cuestionar directamente al orden establecido considerando que el graffiti no es solo arte, sino también un medio de comunicación alternativa, que retoma diversos elementos que se plasman a lo largo de la ciudad.

La participación juvenil no parte de simples palabras sino del desarrollo de la agrupación en torno al graffiti para poner en práctica ese estilo artístico, ese diseño moderno que ha ocupado el espacio público y que los seguirá ocupando, pero con un visto bueno de los entes gubernamentales y esto transmitirlo a las nuevas generaciones que van saliendo tras la cultura urbana.

Los jóvenes han logrado integrarse compartiendo sus ideas con la convicción en la mente de hacer historia, ser actores protagónicos y trabajar en base a las propuestas legítimas que se tiene, creando nuevas facetas de la vida que se han ido ejecutando después de iniciados los proyectos con los que la juventud se siente integrada.

En la búsqueda de legitimidad comunicacional y literaria se encuentran los graffiti que los jóvenes realizan, así como en la legitimidad del grupo que busca legalizarse y tener aprobación del Ministerio de Inclusión Social, un aval que les ayudará a conseguir mejores oportunidades para poner en marcha los proyectos pensados.

Varios son los graffiti con los que la juventud ha demostrado que son parte de la participación juvenil plasmada su palabra contra la pared que todo lo resisten, y han logrado mostrar a la sociedad de lo que son capaces de realizar para mostrar un mensaje comunicacional de manera alternativa y distinta.

A lo largo de la ciudad las palabras oyen y hablan lo que se ha convertido en la parte ideal para marcar un graffiti que se expresa demostrando un cambio notable de las formas tradicionales de comunicación, mediante lo cual los jóvenes dicen que están

presentes y que son parte de la sociedad, teniendo en cuenta que esa es su forma de comunicación.

Haciendo referencia a que el graffiti es *una reflexión estética de la ciudad*⁶⁶, los jóvenes han enfatizado que lo que realizan es arte no vandalismo y que ahí se ve su participación como un grupo social que es parte del entorno e incluso lo que se plasma es un hecho estético no reconocido debido a las implantaciones de los grandes medios o poderes que establecen que aquello que no es pagado o no tiene un permiso no tiene que ser reconocido; y es a este punto a donde debaten la juventud con el argumento de dialogar y participar de forma incluyente que les permita dar a conocer la mirada que tienen los jóvenes sobre la sociedad.

En las entrevistas realizadas a dirigentes de diferentes barrios del sector de Cotocollao se menciona el rechazo que existe de la comunidad hacia los graffiti, pero a los que son realizados de manera indebida en propiedad privada, sin embargo son varias las personas que gustan de un graffiti arte que comunica frases que hacen reflexionar sobre ciertos temas para lo cual la participación juvenil debe ser mayormente reconocida y tomar conciencia de la importancia del mensaje permitiendo reflexionar a las personas que se encuentran alrededor sobre una verdadera participación juvenil, a través de esta forma alternativa de comunicación como lo es el graffiti y que funciona como la herramienta ideal de esta participación juvenil.

El graffiti es y será esta nueva forma de expresión que es reconocida ya por muchos como comunicación alternativa como herramienta de participación ciudadana en el sector de Cotocollao y que se ha ido estableciendo de manera novedosa con un visto bueno que va influyendo en los diferentes núcleos sociales y gubernamentales, con el fin de dar oído y voz a la juventud.

La conciencia juvenil es un resultado claro de aquello que espera dejar la agrupación de Hip Hop en las nuevas generaciones que van obteniendo criterios para defender su arte, su participación social y comunitaria que se espera ir trabajando en conjunto.

---

⁶⁶ CONTRERAS, Adalid; “*Graffiteando*”. 1ra edición mayo 2008. La Paz – Bolivia. Pág. 16

El colectivo Hip Hop, ha demostrado que la juventud tiene potencial escondido y que lo único que esperan para explotar esa energía es tener la oportunidad y un espacio de expresión que les permita demostrar que son parte de la sociedad y que por lo tanto tienen el mismo derecho de participar y opinar con voz y decisión, especialmente sobre aquello que otros mencionan sobre la juventud sin consultarles o sin permitirles opinar sobre lo que a ellos les beneficia o afecta.

La experiencia del colectivo se fundamenta en cada una de las vivencias que tienen las diferentes agrupaciones que conforman el Frente Hip Hop y que pueden aportar a la creación de proyectos que los fortalezcan como frente ante la sociedad y las autoridades en general.

4.3 Propuesta de los graffiteros en el futuro

“Queremos mirar experiencias anteriores para aprender de ellas, no olvidarlas y conjugarlas con nuestra realidad”⁶⁷

Expresiones como esta pusieron de manifiesto las sensaciones, necesidades, conflictos y propuestas alrededor de la participación, de la ciudadanía activa, por parte de los/las jóvenes que forman parte del colectivo o frente Hip Hop, con el cual se pudo comprender que el graffiti es parte de la vida diaria de la sociedad considerado un medio de comunicación alternativa; en el cual los jóvenes se encuentran en un vaivén con cada uno de sus pensamientos.

Los jóvenes no se ven como el futuro sino como el accionar presente en la sociedad, con un concepto de lograr cumplir aquellos sueños utópicos que se han estancado por la reacia actitud de personas y sociedad excluyente que nos les ha permitido explorar ni demostrar su gran potencial de concienciación sobre una verdadera participación en el desarrollo comunitario; y es de esta manera como han marcado distancias durante décadas entre los adultos y la juventud; sin embargo es el reto del Frente Hip

---

⁶⁷ www.paho.org/Spanish/AD/FCH/CA/trabajarjoven.pdf

Hop de Cotocollao el romper estas barreras y traspasar fronteras de la mentalidad estereotipada de los seres humanos.

Para lo cual se deben fundamentar en un marco jurídico – legal que presente brevemente las leyes y normas tanto a nivel local, como nacional e internacional de Jóvenes, tales como:

- La Carta Iberoamericana de Derechos de la Juventud.

La Constitución de la República que garantiza los derechos de los y las jóvenes como grupo de atención prioritaria, así como actores estratégicos en el desarrollo del país y sobre los Consejos de Igualdad que son órganos responsables de asegurar la plena vigencia y el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales de los derechos humanos.

- Ley de la Juventud del Ecuador.

El Plan Nacional de Desarrollo 2007 – 2010, que propone un nuevo sistema de planificación, a través de los objetivos nacionales de desarrollo humano, bajo una mirada integradora y con un enfoque en derechos.

- La Ordenanza Metropolitana No. 0187 del Sistema de Gestión Participativa, Rendición de Cuentas y Control Social del Distrito Metropolitano de Quito y las Ordenanzas 277 y 280.

Y bajo esta normativa más el concepto obtenido sobre ¿Qué es ser joven? diferenciando lo que ello significa frente a la ley y desde un enfoque diferente: *“como actores activos alrededor de actividades comunitarias, de servicio social, religiosas, ecológicas, recreativas, de defensa de los derechos humanos, así como actores protagonistas a través de un arte, etc.”*⁶⁸

Se identificaron con las siguientes características: ser libres, bacanes, creativos, proactivos, independientes, respetuosos, enamorados, alegres, espontáneos, divertidos, irreverentes, entusiastas, expresivos, pasionales, rebeldes que esperan crear un nuevo concepto en la gente y demostrar que no son aquello que la sociedad piensa únicamente por su manera de vestir, de utilizar pantalones anchos, camisetas

---

⁶⁸ Concepto extraído de documento virtual archivado en la Coordinación Territorial de la AZLD

anchas, cadenas y colores llamativos siendo juzgados como vándalos de la sociedad actual.⁶⁹ Al mirar al alrededor se puede observar como las personas juzgan sin tan siquiera saber de lo que hablan o sin argumento alguno que justifique aquel juzgamiento. Varios de los jóvenes participes en la agrupación encuentran en el graffiti su escapatoria, es su manera de gritar al mundo que existen, que están presentes y que tienen derechos al igual que obligaciones, que necesitan ser tomados en cuenta con su voz y poder de decisión; los jóvenes lo único que esperan es que se les preste atención para demostrar que tienen voz; siendo el graffiti su forma de comunicación que puede ser observada por la gente sin que se coarte su expresión.

Con el fin de iniciar un trabajo se analiza:

4.3.1 Situación de la juventud

- La situación de la juventud es uno de los temas centrales del debate sobre desarrollo para el Ecuador, un país donde la juventud representa la cuarta parte de la población. Son 3'356.563 (censo 2001) los ecuatorianos que atraviesan la transición hacia la vida adulta, entre los 15 y 29 años de edad. Entre los jóvenes, 1'977.580 son pobres (56.4% viven en zonas rurales). El 46% de jóvenes es mujer, de las cuales el 74,5%, es decir 787.288 es madre⁷⁰.
- Hogares empobrecidos aumentaron los índices de deserción del sistema educativo y temprana incorporación al mercado laboral mayormente informal. A partir de los 20 años existe una alta propensión a abandonar los estudios superiores; la presión laboral, los recursos financieros para el estudio, así como el tiempo se reducen con la edad. La deserción es superior en las áreas rurales.
- Los jóvenes de antemano, están en franca desventaja con los otros grupos de adultos, para competir por empleo. La edad y la experiencia son sentidas por los jóvenes como uno de los obstáculos más difíciles de vencer para obtener un primer trabajo. Los jóvenes indígenas y afro ecuatorianos son los más afectados.

---

⁶⁹ Información proporcionada del año 2010, en la semana de la Juventud

⁷⁰ Proyección del censo 2001 al año 2010, información obtenida virtualmente en la Secretaría de Territorio

4.3.2 Rol de la organización

- Para Hernán Reyes (sociólogo) Existe una fuerte despolitización de la juventud dada por el desempleo, la marginación; sin embargo en la actualidad los jóvenes han demostrado interés por ser parte de lo ecológico, cultural, social, de la toma de las decisiones y participar en el desarrollo.⁷¹
- Según Martín Barbero (antropólogo): si las políticas sobre juventud no se hacen cargo de los cambios culturales que pasan hoy decididamente por los procesos de comunicación e información están desconociendo lo que viven y cómo viven los jóvenes, y entonces no habrá posibilidad de formar ciudadanos, y sin ciudadanos no tendremos ni sociedad competitiva en la producción ni sociedad democrática en lo político.⁷²
- Juventud, cultura y contracultura. El comportamiento colectivo de los jóvenes, definido generalmente, tiene importantes efectos sobre la cultura de las sociedades y las transformaciones de los valores y costumbres. Frecuentemente los movimientos juveniles asumen formas contraculturales, cuestionando activamente ciertos valores sostenidos por la generación de sus padres, generando conflictos entre generaciones.
- Problemática juvenil. Los jóvenes tienen problemáticas específicas que suelen a su vez definir estudios y políticas focalizadas hacia los jóvenes. Conceptos como el primer empleo, desempleo juvenil, criminalidad juvenil, embarazo adolescente, control de la natalidad, educación sexual, son aspectos de los problemas específicos con los que deben liderar los jóvenes referente a las culturas urbanas.
- Atender a las demandas comunitarias acorde a los parámetros establecidos y objetivos de incidencia de cada agrupación social.

---

⁷¹ Información obtenida en ponencias dictadas por el mencionada autor

⁷² Idem

4.3.3 Retos de las organizaciones juveniles

- La herramienta clave para la consolidación y fortalecimiento de las organizaciones es la participación, que la comunidad tenga plena conciencia de sus derechos de ciudadanía poniendo en práctica una verdadera democracia.
- La acción comunitaria no es simplemente “hacer algo” en el barrio, localidad o ciudad. El trabajo requiere reflexión, investigación, planificación, evaluación y mucha creatividad, pero sobre todo un diálogo constante con los diferentes sectores representativos de la sociedad.
- Jóvenes con pensamiento crítico que incidan en la toma de decisiones, que hagan escuchar su voz y puedan plantear el pilar para la conformación de un tejido social sostenido que impulse políticas en el margen de mejorar la calidad de vida de toda la sociedad a través de su cultura y el arte comunicacional y alternativo que presentan
- Se debe elevar el nivel de participación de los/las jóvenes que sean parte de la conformación de una red que prevalezca en la lucha de un cambio crítico hacia una nueva ciudadanía y comparta la visión de una sociedad justa y equitativa, de una comunidad solidaria.
- Con la comunicación alternativa que presentan se debe integrar a la juventud convocando desde espacios que de ellos vayan naciendo y desarrollándose.

4.3.4 Estrategias

Esperan integrarse y convocar a más agrupaciones a través de la creación de una agenda cultural y de trabajo participativo que los lleve a movilizarse y demostrar que no están solos para esto han trabajado bajo las premisa de hacer del espacio público un lugar de encuentro juvenil, donde se compartan experiencias de los diferentes colectivos, a través de muestras de expresión como danza, música, artesanías, poesía, etc. Y para lo cual deben convocar y reunir a más jóvenes interesados.

4.3.4.1 De la conformación del colectivo con nuevos integrantes

<p>¿Cómo convocar a las organizaciones para lograr la máxima representatividad?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hacer el mapeo de las organizaciones juveniles relacionadas a la cultura del Hip-Hop del sector. 2. Block Internet con diseños atractivos de convocatoria 3. Anuncios en paradas de buses, iglesias, mesas informativas 4. Abrir un lugar para registrar a organizaciones juveniles y establecer requisitos 5. Vía directa persona a persona Trabajo conjunto con instituciones de la Zona
<p>¿Qué hacer para promocionar e interesar a las organizaciones juveniles a participar?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Crear fondos mediante la autogestión. 2. Abrir espacios para expresar los gustos de los y las jóvenes. 3. Capacitar en liderazgo e intercambiar experiencias

Matrices de trabajo utilizadas en grupos focales

4.3.4.2 Sobre el objeto del colectivo

<p>¿Cómo definir prioridades en la elaboración de proyectos y programas de jóvenes?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hacer un diagnóstico, a fin de definir las necesidades prioritarias de la juventud de la cultura hip-hop, que si bien es para jóvenes debería tener un enfoque integral. 2. Continuar con talleres de generar espacios de participación de jóvenes; así como de cada elemento de la cultura. 3. Priorizar financiamiento para ejecutar proyectos
---	---

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Difundir los centros de apoyo que existen y lograr la participación.
<p>¿Qué mecanismos se pueden establecer para fortalecer la coordinación entre las entidades e instituciones públicas y privadas vinculadas al Frente Hip Hop?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Suscribir convenios entre las instituciones públicas y privadas vinculadas a los y las jóvenes del Frente Hip Hop, una vez que éste se haya constituido legalmente. 2. El frente debería tener capacidad de decisión, gozar de autonomía, pero vinculado a las instituciones y en base de la autogestión.
<p>Qué necesitamos hacer para articular y fortalecer las organizaciones juveniles a nivel local con miras a conformar redes juveniles</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Invitar a los diferentes grupos juveniles a participar y facilitar la utilización de los espacios y apoyar en la consecución de un espacio físico para el desarrollo de los proyectos. 2. Hacer un seguimiento permanente de los acuerdos y convenios si es que los hubieren. 3. Mantener un sistema de información permanente sobre las redes y procesos de retroalimentación para formar redes más grandes basados en la cultura Hip Hop. 4. Crear una comisión de acopio para nuevos grupos en un lugar explícito. 5. Crear una página web donde se informen las actividades que se cumplan en el frente y los diversos eventos.
<p>¿Cómo verificar el cumplimiento</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistematizar cada una de las

de los acuerdos?	experiencias.
------------------	---------------

Matrices de trabajo utilizadas en grupos focales

4.3.4.3 De las capacitaciones

TEMAS	COMPROMISOS DE LOS Y LAS JÓVENES
Liderazgo y construcción de la juventud	Participar en la realización de encuentros que refuercen la propuesta comunicacional del Graffiti.
Socialización de culturas juveniles y urbanas	Invitar a los y las asistentes a participar en los programas y proyectos que se vayan desarrollando
Participación y formación ciudadana	Hacer un seguimiento y seguir siendo parte de los procesos de participación juvenil en la construcción de estas nuevas formas de comunicación alternativa
El graffiti como comunicación alternativa	Proponer al graffiti como forma de comunicación alternativa que genere el cambio de estereotipos.
Cómo crear una organización juvenil y marco jurídico que permite su legalización.	
Formas de consolidar estas nuevas alternativas de comunicación	

Matrices de trabajo utilizadas en grupos focales

Para Ramiro Beltrán la división de los mundos por zonas de desarrollo marca una brecha en los procesos de la dependencia cultural y lo que se refiere al aspecto económico, que de alguna manera marca la justificación de crear una comunicación alternativa que sea la herramienta de la participación juvenil encajándose como parte de los proyectos que los jóvenes esperan desarrollar como propuesta para ser reconocidos como un grupo de trabajo entorno al arte que desarrollan.

Los graffiteros no solo tienen una visión de futuro sino una misión de presente enmarcada en acuerdo desde la institución y las agrupaciones juveniles, con el fin de recuperar el autoestima de los muchachos donde la sociedad no los vea como un grupo aislado de la sociedad, tienen la propuesta de recuperación del espacio público marcando la respectiva legalidad y alianzas estratégicas con instituciones gubernamentales y no gubernamentales, que les apoyen y permitan desarrollarse en el marco de su arte urbana que es comunicación alternativa y a la vez con respeto a su participación evidenciando su identidad propia y apoyando sus diversas propuestas que ayuden en la formación de una ciudad y sociedad incluyente.

Con un graffiti que sea un arte, cultura, la forma de expresarse de cada persona, que sea una comunicación apreciada que cruce fronteras, que aquello que se busca mejorar diariamente para que se convierta en una propuesta visible cuente con ese entusiasmo y placer con el que los jóvenes lo hacen esperando que cada vez que lo realizan vaya tomando forma y dejando una huella de cambio en la sociedad.

Son varias las propuestas que desde el colectivo Hip Hop se esperan cumplir con el fin de potenciar la cultura urbana a través del graffiti en el sector norte de la ciudad como lo es Cotocollao; dentro de las cuales se han articulado con instituciones como el Municipio de Quito que ha aportado y apoyado con recursos y espacios físicos que han facilitado la consolidación del colectivo y les han ayudado a encaminar procesos y proyectos que les permitan expresar sus pensamientos y sentimientos a través del arte que realizan, esto consiguiendo y autorizando la ocupación de espacios públicos que utilizados de manera adecuada refuerzan lo que se ha convertido en una herramienta de participación como lo es la comunicación alternativa.

4.3.5 Lineamientos

El análisis que los y las jóvenes efectuaron, desembocó en los siguientes lineamientos metodológicos que encaminarán el proceso de Consolidación del Frente:

- Realizar un diagnóstico situacional de las organizaciones juveniles existentes en los territorios de su competencia con un enfoque integral.

- Fortalecer en unos casos y formar en otros, agrupaciones con representantes aceptados y reconocidos por las diferentes organizaciones, procurando, además, que cuando se trate de representantes barriales, participen todos los barrios del sector.
- Apoyar el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan con jóvenes y de las organizaciones juveniles a fin de apuntar hacia la construcción de redes interinstitucionales que permitan integrar a este grupo vulnerable de la sociedad.
- Socializar la información recolectada hasta el momento sobre las organizaciones juveniles distribuidas del sector.
- Realizar los talleres de capacitación de interés a través de los elementos de la cultura hip-hop
- Crear una página web donde se informen las actividades que se cumplan

Y para que este camino tenga una secuencia se propone trabajar con la conformación de una base consolidada recuperando aquellas preguntas generadoras que se propusieron con la conformación del colectivo, con las cuales pudieron esclarecer en qué situación se marcaba la juventud y que es lo que esperan, para poder obtener mayores conceptos y fundamentos de trabajo que recree un panorama general de la juventud actual.

El grupo graffitero propone colaborar con los espacios abiertos la participación ciudadana juvenil, porque desde mucho antes de poder votar los jóvenes tienen compromiso con la democracia y muchas cosas por hacer, tomando en cuenta que cada joven forma parte de distintos grupos a la vez como la familia, la escuela, amigos, vecinos del barrio, trabajo, aunque los jóvenes son los mismos en cada uno de los grupos mencionados se cumple diferentes roles, actuando y expresándose de manera distinta donde cada grupo tiene su propio tema de conversación, y donde se puede ingresar con el arte urbano a concienciar nuevas formas de comunicación.

Para cada uno de los integrantes del grupo cobra vital importancia el poder dejar plasmado un legado que las nuevas generaciones puedan continuar bajo una línea base y con proyectos a ser trabajados, es por lo tanto que en la actualidad se encuentran en los procesos y trámites de legalización de la agrupación para obtener el aval respectivo que les permita obtener mayores beneficios como lo han logrado otras agrupaciones; esperan con este nombramiento legal lograr conseguir un espacio físico o infraestructura que adecuaran con el fin de que sea utilizado como una casa de la juventud donde puedan impartir talleres de graffiti y otros elementos pertenecientes a la cultura Hip-Hop, así como esperan crear un colectivo consolidado con el que puedan ser reconocidos y valorados por cada granito de arena que ponen en el trabajo que realizan.

Las metas de la agrupación son grandes con expectativas de cambios drásticos en la sociedad, con apoyo de las instituciones gubernamentales y no gubernamentales esperan llegar a consolidarse en fin de obtener un lugar de importancia, a través de donde puedan demostrar su arte urbana convertido en una forma de comunicación alternativa que permita desarrollar procesos que se encarguen de apoyar a las nuevas generaciones con un nuevo concepto de la importancia que tiene el graffiti para poder expresarse, se busca demostrar que el graffiti es un arte no solo tag ni vandalismo; el graffiti es una forma de expresión que la agrupación busca expresar en espacios públicos autorizados para que sean mejor apreciados y valorados con desde las personas en general.

Al momento el grupo espera ir conformando su línea base mediante la cual crearan los instrumentos sólidos con el fin de cumplir cada uno de los objetivos que van naciendo alrededor de las necesidades y demandas que como juventud sienten que se van presentando con el fin de irse desarrollando de la manera más adecuada.

Conclusiones

Al momento de plantear una realidad juvenil se puede evidenciar la problemática de los jóvenes que tienen en su frente el estereotipo de vandalismo y se ven excluidos por expresar sus sentimientos a través de lo que ellos consideran un arte. Y con esta premisa se pudo concluir que:

- La comunicación alternativa vista desde la mirada juvenil, más allá de ser popular o educativa es una comunicación creativa, que permite poner componentes únicos de la juventud en un graffiti, que es visto, leído y rechazado en algunas ocasiones por la comunidad en general. Los jóvenes a través de su arte pueden ser reconocidos de forma incluyente.
- La participación juvenil nació como la necesidad de los jóvenes por expresarse de forma certera, democrática y que trasciende con las opiniones a la conformación de un medio donde pueden incidir de manera directa, involucrando el reconocimiento y alimentación de fortalezas, intereses y habilidades de los jóvenes para ser parte de la toma de decisiones que los afectan como individuos o como grupos.
- La expresión de la juventud es llevada con enfoque de participación a diversos espacios juveniles en los diferentes lugares y colectivos que se encuentran consolidados o en camino de consolidación, que recogen las experiencias que los jóvenes presentan después de darle forma a un graffiti, que es instrumento de participación.
- Con el frente Hip Hop se logró comprender los sentimientos que tienen los jóvenes de esta cultura y la importancia de mantener vivos los procesos que dejen un legado cultural a las nuevas generaciones, que deben defender de manera adecuada el elemento graffitero en la ocupación de los espacios públicos.
- La juventud es la etapa en la cual se puede demostrar la importancia de ser partícipes en las decisiones que inmiscuyan a la sociedad en general con un papel protagónico dinámico que interrelacionan a las personas que son parte de un proceso de cambio.

Recomendaciones

Cuando se piensa en el rol que cada ser humano cumple en la sociedad, se debe aterrizar en una integralidad que permita articular a los diferentes espacios de accionar en la sociedad, sin olvidar las diferencias generacionales que sean un punto de partida para pensar en la diversidad de pensamiento.

- No se puede descuidar a la juventud que siente la necesidad de expresarse y que a través de una comunicación alternativa quiere hacer sentir su presencia en las diferentes etapas de la sociedad. Se debe dar cabida al sentir de los/las jóvenes a través del graffiti.
- Se debe permitir el acceso de la juventud en la toma de decisiones democráticas y participativas con el fin de interrelacionar las buenas ideas y criterios de una participación juvenil que se genera a través del graffiti como herramienta e instrumento de una comunicación alternativa que permita el reconocimiento de la juventud.
- El graffiti surge como una forma de protesta y expresión con el fin de cambiar los conceptos errados que tiene la sociedad excluyente y convertirlos en inclusión para que todas las generaciones sean parte de aquellos criterios, por lo tanto es recomendable crear espacios de interrelación con la juventud que permita una adecuada comprensión de un estilo de vida distinto.
- Se debe apoyar las iniciativas de los colectivos que se dedican a la cultura Hip-Hop con el fin de rescatar nuevos procesos que les permita mantenerse en el tiempo y el espacio consiguiendo el apoyo y corresponsabilidad con las instituciones gubernamentales y no gubernamentales.
- Los jóvenes tienen criterios útiles en la conformación de una sociedad por lo tanto se les debe permitir el acceso en la toma de decisiones donde puedan demostrar su capacidad de liderazgo y potencial como juventud para abrirse campo a través de un dinamismo comunicativo y creativo como el graffiti.

Bibliografía

- ALFARO, Rosa María, Cultura Popular, narrativa e identidad”. Pág. 922, Communication for social change.
- Asociación Cristiana de Jóvenes (ACJ). Manual de Incidencia Política para Jóvenes. 1º edición, Abril 2008.
- BELTRÁN, Luis Ramiro, Comunicación para el Desarrollo: una evaluación al cabo de cuatro décadas, mimeo, Lima – Perú, 1993
- CASTELLS, Manuel, *La cuestión urbana*, Ediciones siglo xxi, México , 1976
- CONTRERAS, Adalid; “*Graffiteando*”.1ra edición mayo 2008. La Paz – Bolivia. Pág. 16
- DABAS, Elina. “*Red de redes*” *Las prácticas de la intervención en redes sociales*”. Defensa 599, Buenos Aires - Argentina 2001
- ENCICLOPEDIA GRIJALBO, Barcelona – España.
- ESCARPIT, Robert, *Teoría de la información y la Comunicación*, Editorial Icarua, Barcelona, 1981.
- FESTA, Regina. “*Comunicación popular y alternativa*”. Ediciones Paulinas. Quito-Ecuador
- FLACSO. *Adolescencias entre muros. Escuela secundaria y la construcción de identidades juveniles*, Chile 2008
- FLEUR, Melvin L y BALL ROKEACH, Sandra I. Paidós Barcelona-España 2001.
- KRAUSKOPF, Dina. Dimensiones críticas en la participación social de las juventudes. *En publicación: Participación y Desarrollo Social en la Adolescencia. San José: Fondo de Población de Naciones Unidas 1998.*
- LIÉVANO, Luis; “La vida contra la pared”, Círculo de lectores 1996
- MATTELART, Armand y Michéle; *Historia de las teorías de la comunicación*, Paidós Comunicación Barcelona-España/2003.

- MINZI, Viviana, *Vamos que venimos-Guía para la formación de grupos juveniles de trabajo comunitario*, Editorial Stella, Buenos Aires-Argentina 1984.
- MORA, Jorge. *Perspectivas juveniles*. San José – Costa Rica 2008
- OSSADON, Fernando, *La comunicación en los 80, Alternativas y perspectivas*, serie estudios, Ainavillo, Chile , 1983
- *Participación Ciudadana”* Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana. Varios autores.
- PÉREZ, Luis y CASTRO, Carlos; *Informe sobre Juventud, Innovación y Sociedad del Conocimiento en Iberoamérica*, Madrid – España 2009
- PICO, Joseph, “Modernidad y Posmodernidad”, Alianza Editorial, Madrid-Esp. 1992.
- PRIETO C., Daniel *Diagnóstico de Comunicación*, Manuales Didácticos CIESPAL, N° 10, editorial de Belén, Quito, 1985
- *Proyecto de Ley Orgánica de Participación Ciudadana”*. Varios autores. Quito – Ecuador, 2009.
- RIVAS, Teresa y DONOVAN, Patricio. “*El Diagnóstico Participativo*”. Ediciones Abya-Yala. Quito – Ecuador, 2001.
- RODRÍGUEZ, Félix. “*Comunicación y cultura juvenil*”, Editorial Ariel, España 2002.
- RON, Alex; “*Quito: una ciudad de grafitis*”, Quinta Edición, 2001; Quito-Ecuador.
- SERRANO, Vladimir(et al.); “*Sociedad Alternativa y luchas civiles*”; Ediciones Abya-Ayala; Quito – Ecu.

Bibliografía Virtual

- www.monogriais.com/trabajos16/comunicacion-popular/comunicacion-popular.shtml de Google. 29 Marzo 2011 – 18:49:01 GMT.

- BETANCOURT, Henry. GRAFFITI Apuntes sobre ciudadanía, derechos y participación juvenil En publicación: [Citado: 29/10/2010]. Formato de cita electrónica (ISO690- 2)
- <http://www.r2003.com.ar/2008/05/significado-de-graffiti-al-menos-para.html> de Google. Se trata de una captura de pantalla de la página tal como esta se mostraba el 19 Mar 2011 08:46:00 GMT
- Save The Children / Asociación Cristiana de Jóvenes. *Marco para Iniciativas de Políticas Públicas*. 1ra edición Abril 2002
- www.paho.org/Spanish/AD/FCH/CA/trabajarjoven.pdf
- www.comfama.com/contenidos/bdd/.../Participacion%20juvenil.doc
- <http://es.wikipedia.org/wiki/Grafiti> de Google. Se trata de una captura de pantalla de la página tal como esta se mostraba el 23 May 2011 20:05:20 GMT.
- <http://www.valladolidwebmusical.org/graffiti/historia/01intro.html> de Google. Se trata de una captura de pantalla de la página tal como esta se mostraba el 22 May 2011 00:23:22 GMT.

Anexos

Anexo 1.

Preguntas para las entrevistas a personas relacionadas en el tema

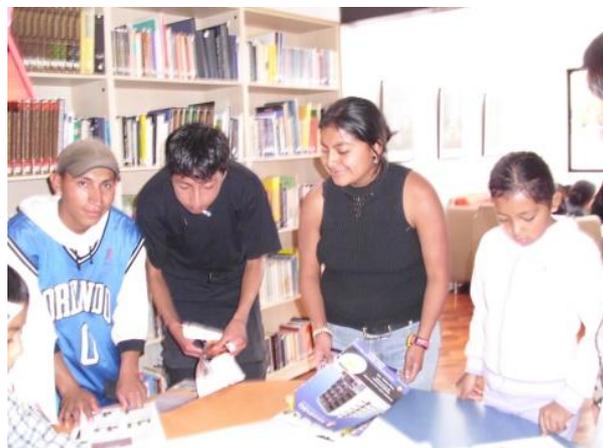
- ¿Cuál es su criterio acerca del graffiti?
- ¿Cuándo cree que apareció el graffiti con la fuerza que tiene hoy en día y con qué orientación considera que apareció social-política u otra?
- ¿Considera que el contenido de los graffiti comunica?
- ¿De qué manera cree que los jóvenes participan en la realización de los graffiti?
- ¿Cómo considera que mira la ciudadanía o población a los jóvenes graffiteros?
- ¿Qué propuestas deberían existir para mantener esta cultura urbana y con qué sentido?

Anexo 3.

Fotografías del trabajo con el colectivo

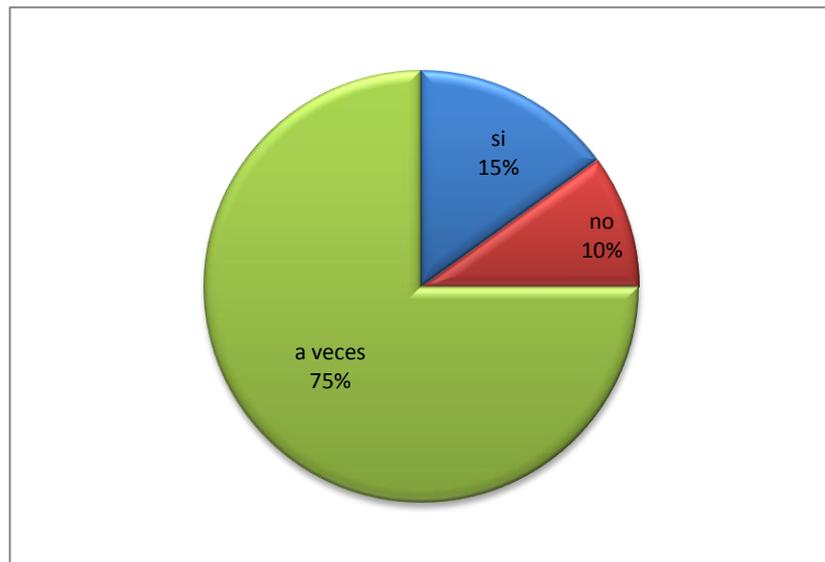
Anexo 4.

Tabulación de las encuestas

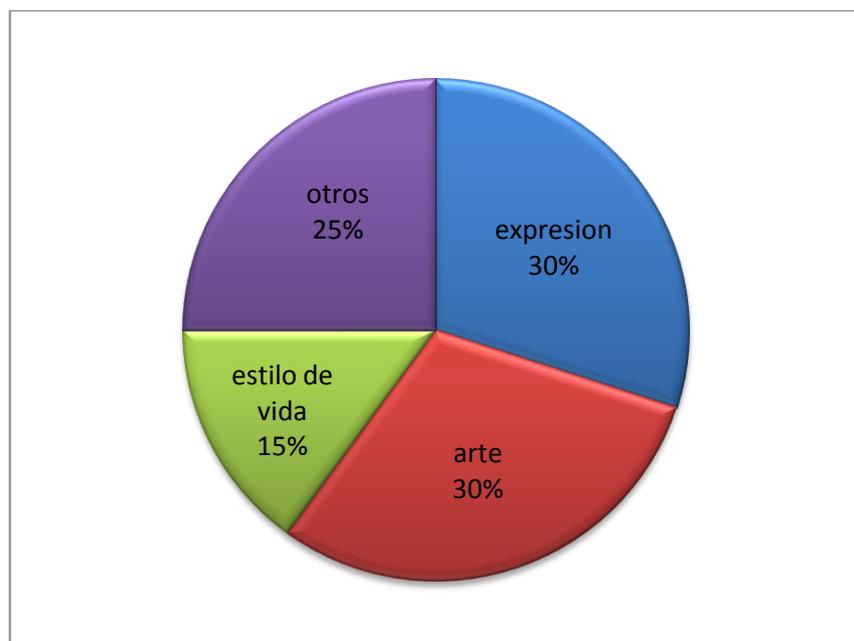
- *¿Cuál crees que es el rol de la juventud en la actualidad?*

Participar, buscar nuevas opciones para disfrutar que no sean la droga y el alcohol, buscar nuevas opciones para integrarse, opinar y agruparse

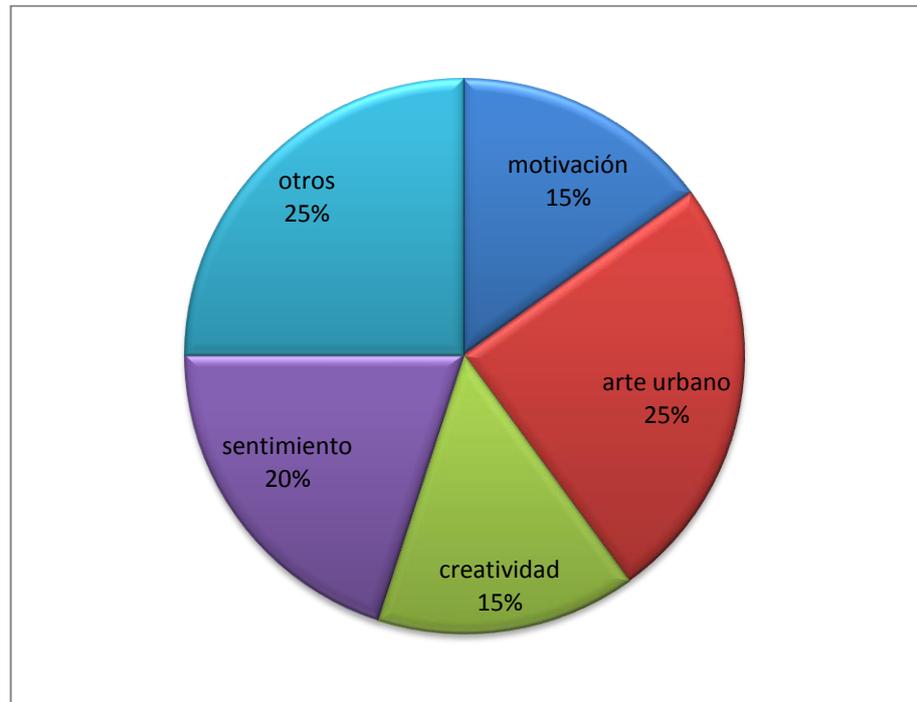
- *¿La juventud participa en su entorno?*

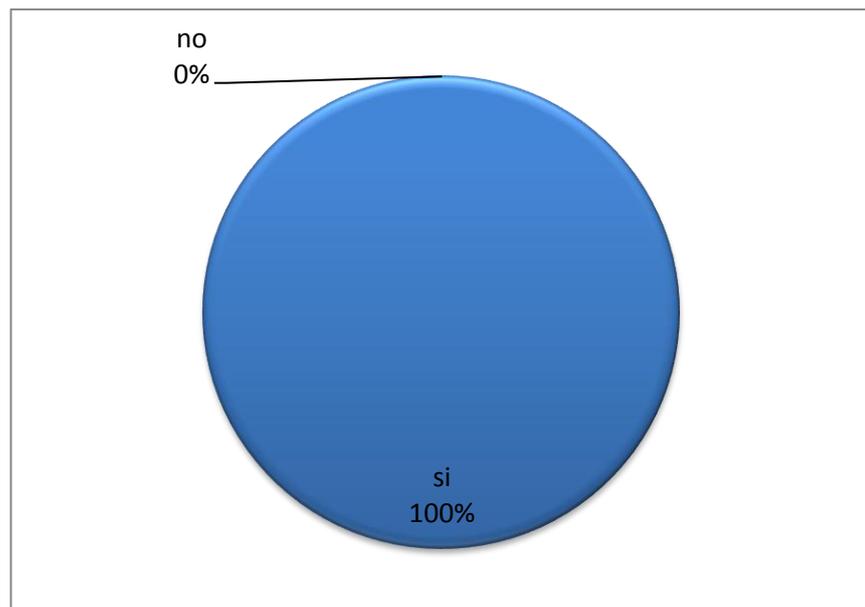
- *¿Qué significado tiene el graffiti?*

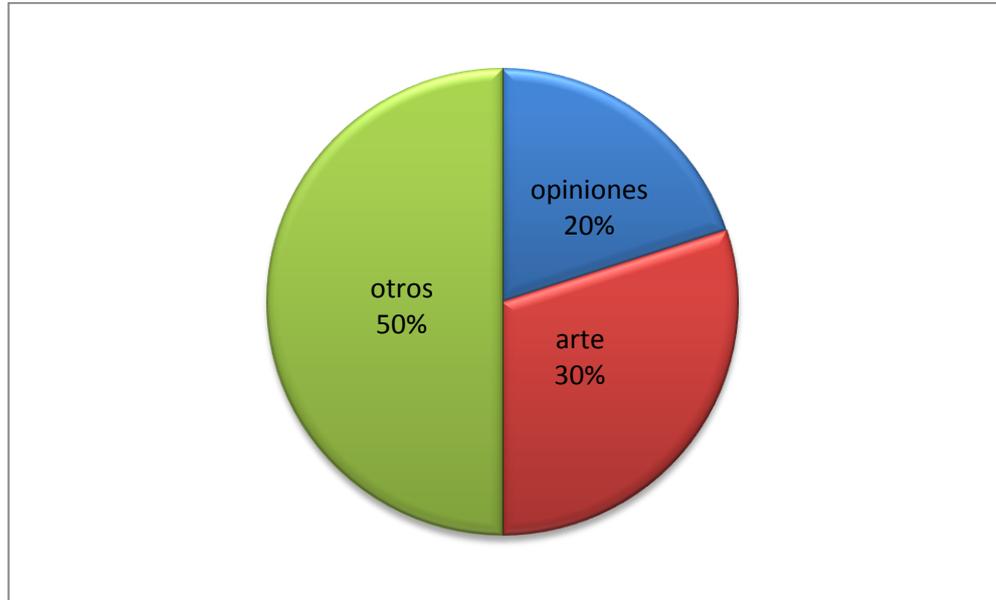
- ¿Por qué graffitear?

- ¿Un graffiti es comunicación?

- *¿Cómo participas a través de un graffiti?*

- *¿Qué propondrías para que se mantenga en un futuro el arte del graffiti?*

