

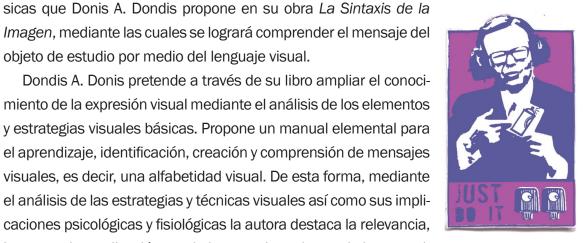
ANÁLISIS SEMIÓTICO A continuación, se procederá a realizar un análisis semiótico del esténcil graffiti "Jacobo" creación del artista visual Mario Domínguez. Para su estudio, se emplearán las teorías y herramientas bá-

Dondis A. Donis pretende a través de su libro ampliar el conocimiento de la expresión visual mediante el análisis de los elementos y estrategias visuales básicas. Propone un manual elemental para el aprendizaje, identificación, creación y comprensión de mensajes visuales, es decir, una alfabetidad visual. De esta forma, mediante el análisis de las estrategias y técnicas visuales así como sus implicaciones psicológicas y fisiológicas la autora destaca la relevancia, importancia y aplicación que la imagen tiene dentro de la comunicación humana (Dondis, 1984).

Imagen, mediante las cuales se logrará comprender el mensaje del

objeto de estudio por medio del lenguaje visual.

En base a los primeros tres capítulos de "La sintaxis de la imagen" reconoceremos los tres niveles distintivos e individuales de los datos visuales en la imagen. El primer nivel es el *input*, y se refiere específicamente a los símbolos que podemos distinguir e identificar mediante su representación visual (Dondis, 1984). En el caso de "Jacobo" podemos encontrar las siguientes representaciones simbólicas. Primeramente encontramos que la imagen se encuentra delimitada por un rectángulo. Dentro, encontramos la imagen frontal de un hombre vestido de traje con camisa y corbata. El hombre tiene puestos anteojos y grandes audífonos. A su vez, sostiene en la mano izquierda una tarjeta con el dibujo de una lata de aerosol, la cual señala con el dedo índice de su otra mano. El rostro y postura a su vez nos indican que el hombre se encuentra hablando. Abar-

Esténcil graffiti "Jacobo", parte de una serie de trabajos elaborados por Mario Domínguez.

Formato rectangular que actúa como fondo y entorno de "Jacobo".

cando la parte baja de la imagen y dentro de un rectángulo alargado encontramos del lado izquierdo el texto "Just do it" en mayúsculas con una tipografía sin patines con aspecto de desgaste o de una impresión de baja calidad. Del lado derecho de la frase encontramos la representación de dos válvulas de aerosol, iguales, vistas de frente. La imagen se compone de tres colores, el fondo magenta y los trazos de la imagen en azul marino que provoca el contraste indicado con la pared, que de preferencia se busca blanca.

El segundo nivel del cual nos habla Dondis es el representacional y se relaciona con la interpretación de la imagen en base a la experiencia individual directa y va más allá de la simple percepción (Dondis, 1984). En el caso de Jacobo y por la naturaleza de la obra, existe un gran número de elementos e información visual que requiere una interpretación representacional. El primero de ellos es el marco de la imagen, el rectángulo que además de ser un elemento de delimitación espacial, de entrada nos sugiere un formato tipo cartel. Esto es, la forma rectangular y alargada, el contorno remarcado, la prioridad de la imagen en la parte central, la simetría por sobre la caja de texto inferior son elementos que brindan un formato de rápida lectura de mayor impacto gracias a su convencionalidad.

Tenemos también en la parte central el dibujo de un hombre cargado de un gran sentido representacional. Se trata de la imagen que, gracias a elementos distintivos como los audífonos, el traje, los anteojos y sobretodo el rostro, nos remite al periodista mexicano Jacobo Zabludowsky. Es importante recalcar el peso de esta figura pública para comprender el sentido mismo del mensaje global. Jacobo Zabludovsky fue líder de opinión en México gracias a su noticiero "24 horas" el cual fue transmitido por el Canal 2 de Televisa durante más de treinta años. La imagen de Zabludowsky como periodista se deterioró con el paso del tiempo debido a su clara inclinación en el manejo de información con tendencias presidencialistas y favorables al partido en el poder. Así pues, el uso de la imagen de Jacobo Zabludowsky tiene gran significado pues se trata de un influyente comunicador con cierto desprestigio social, el cual es empleado por

el artista, a manera de sátira comunicacional, para promover un mensaje antisistema de carácter contestatario: una invitación a la realización de graffitis. Así pues, Jacobo Zabludowsy sostiene en su mano izquierda la imagen de una lata de aerosol disparando pintura. Dicha imagen se presenta con una simplificación tipo pictograma que en conjunto con la mano derecha que la señala, generan la sensación de estar dando instrucciones al receptor. El personaje, además, aparece con audífonos, ya que en la etapa en la que el periodista tuvo mayor presencia en los medios televisivos los utilizaba para transmitir en directo. Esta es una manera de rememorar esa etapa en la que el periodista tenía mayor credibilidad.

En la parte baja de la imagen, del lado izquierdo se lee el texto "Just do it" (sólo hazlo). Es importante mencionar el gran nivel representacional que también posee el texto ya que se trata del sobre explotado eslogan publicitario de una de las más grandes compañías de ropa y artículos deportivos, la empresa transnacional Nike. Esto se confirma con el uso de la misma tipografía empleada por la empresa y se conecta con la sugerencia que como se había mencionado anteriormente, hace Zabludowsky en la imagen: "Just do it".

Las dos válvulas de spray dibujadas a la derecha del texto, están dispuestas una junto a la otra, en sustitución del logotipo de Nike que suele aparecer junto a la frase en la publicidad de la empresa. Las válvulas están dibujadas en una escala mayor permitiendo la apreciación de las mismas reafirmando el mensaje pro graffiti, pues las válvulas son la parte más importante de una lata de pintura en aerosol, herramienta fundamental del graffiti esténcil.

Resulta importante destacar en este nivel, el correcto empleo de una de las soluciones visuales que Dondis menciona en su libro, la espontaneidad, que es sin lugar a dudas un factor de importancia en "Jacobo". Debido al peso y al carácter mismo del personaje como tal, Jacobo Zabludowsky, nos causa impacto el hecho de encontrarlo de la manera en la que está representado. Más allá de la composición y el diseño, la idea, en un nivel representacional plantea inesperadas circunstancias que son un factor de atracción visual generando

El periodista Jacobo Zabludowsky es el personaje principal de la composición

34 EL GRAFFITI ESTÉNCIL COMO EXPRESIÓN POSMODERNA

y cautivando el interés del receptor más allá de otras cuestiones visuales contenidas en la obra.

El tercer nivel de información visual es el abstracto y se refiere al mensaje visual puro constituido por los diversos componentes del proceso visual, que a su vez constituyen las soluciones visuales que determinan el carácter del mensaje (Dondis, 1984). Un elemento visual clave dentro de "Jacobo" es el manejo del contraste por medio de la carga excesiva, de la exageración de elementos como el color y la línea. Los colores, como Dondis lo menciona, tienen una afinidad directa con las emociones y constituyen una importante fuente de información visual. Goethe habla sobre el efecto sensorial y moral del color, es decir que produce un efecto decidido sobre el sentido de la vista repercutiendo en el estado de ánimo (Pawlik, 1996).

En "Jacobo" los colores son el azul marino, el púrpura y el blanco. El azul se asocia directamente al cielo y al agua por lo tanto inspira confianza, seriedad, y tranquilidad o calma. Conforme el azul se acerca al negro dentro de la gama cromática denota fuerza. El azul marino es uno de los colores mas serios y fuertes, empleado en uniformes militares o policiales e identidades corporativas por su asociación con sensaciones como la credibilidad (Eiseman, 2000). En "Jacobo", el azul marino se usa porque es coherente con la imagen que Jacobo Zabludowsky representa, como parte de una empresa que funcionó en el país como un monopolio; el personaje debía conservar una imagen seria, creíble y estable por ser el periodista con mayor influencia sobre la opinión pública.

El púrpura es un color usado para trabajos creativos y excéntricos. Posee muchos significados, que van desde lo sensual hasta lo contemplativo y espiritual; en sus variantes mas brillantes se le asocia a la espiritualidad dentro en las filosofías *New Age*. En mercadotecnia es usado para hacer que un producto tenga un aspecto novedoso. El croma púrpura es una mezcla de dos colores conflictivos, el rojo un color cálido que produce excitación y el azul que es frío y produce tranquilidad. Con respecto al blanco es

importante recordar que el ojo humano lo ve como luz, concentración de los colores, por esta razón es el color ideal para generar contrastes como los usados en señalamientos y otras aplicaciones en donde se busca llamar la atención del receptor. El ojo humano ve primero los colores fríos y después los cálidos. Los colores fríos retroceden por lo general, pero en sus grados saturados dan el efecto de proximidad (Eiseman, 2000). Lo anterior demuestra que el realizador Mario Domínguez hizo esta selección de colores colocando al personaje que interactúa con el receptor en azul marino y el fondo rectangular púrpura para que la imagen adquiera tridimensionalidad y pueda ser apreciada a distancia tal y como lo exige el graffiti esténcil.

Todos los colores se encuentran en un alto grado de pureza con respecto al gris, es decir, totalmente saturados. De la misma forma son colores brillantes con pocas gradaciones tonales que le permiten un mayor reflejo de luz. La exageración en el contraste por medio del color, es un elemento visual característico dentro de la imagen "Jacobo" y por medio de él, el autor logra un mayor impacto visual.

La línea, que Donis A. Dondis define como la historia de un punto en movimiento, es burda y tosca en toda la composición. Todos los trazos que representan sombras o colores obscuros en la imagen fueron representados con plastas saturadas de un solo color sin medios tonos. Esto brinda un efecto de economía en el detalle del diseño. La línea gruesa y burda genera contraste y a su vez, impacto visual. Al existir estos trazos pesados y al eliminar los medios tonos se logra una distorsión deseada en la imagen, dando la apariencia de una impresión tosca, de baja calidad, casera, de tipo fotocopia o *fanzine* lo cual tiene una coherencia estética con el sentido subversivo del mensaje global.

Un elemento importante dentro de la composición de "Jacobo" es sin duda el uso de la verticalidad que se refiere a la composición basada principalmente en el eje vertical lo cual es evidente. Esto le brinda a toda la imagen una simetría, así como equilibrio y

El slogan "Just do It" se coloca en la parte inferior de la composición

Las manos y el bote de aerosol como parte de la acción en la imagen.

36 EL GRAFFITI ESTÉNCIL COMO EXPRESIÓN POSMODERNA

estabilidad. Dondis menciona que el equilibrio con respecto a los ejes vertical y horizontal es una fuerte referencia visual vinculada con el sentido de bienestar y maniobrabilidad natural del hombre. El uso imperativo del eje vertical dentro de la composición es sin duda derivada del formato y de la silueta de Zabludowsky cuya fisonomía natural de ser humano esta basada en un eje vertical. Dicha estabilidad es reforzada con el predominio de contornos cuadrados; esto es evidente desde la delimitación espacial de la imagen o el marco y en la presencia de diversas figuras con los contornos preferentemente cuadrados como la lata de aerosol, válvulas, los anteojos, la cabeza, el cuadro de texto inferior. Los contornos cuadrados son figuras estables a las cuales se le hacen asociaciones de rectitud y seriedad, lo cual tiene congruencia con la imagen que Jacobo Zabludowsky tiene desde hace años como un líder de opinión (Dondis, 1984).

A pesar de la simetría y del predominio de los contornos cuadrados que nos brindan una composición con estabilidad, existen un gran número de factores que rompen y añaden dinamismo a la imagen equilibrándola. El primero de ellos es la cabeza del personaje, la cual además de ser el inicio de nuestro recorrido visual posee ciertas características importantes. Debido a la ubicación y a la gran cantidad de luz blanca reflejada en el rostro, la cara es el punto de mayor atracción visual en la composición, lo cual es importante para el sentido del mensaje en general. El uso del positivo y negativo como elementos de atracción visual queda de manifiesto con el sentido positivo del rostro que sobresale del resto de la composición llamando la atención y generando énfasis sin perder unidad con el resto (Dondis, 1984).

La estabilidad así como la simetría total de la imagen con respecto a su eje vertical se ven truncadas y a su vez equilibradas de manera importante por la cabeza del personaje la cual sobresale e incluso rebasa el rectángulo que encierra la imagen. Esto rompe la simetría del contorno estable y cuadrado, añadiendo un importante efecto de movimiento, volumen y tridimensionalidad dentro de la imagen, lo

cual no se logra de otra manera debido a la economía tonal. La ligera inclinación, hacia la izquierda, de la cabeza rompe el eje simétrico vertical añadiendo tensión, movimiento y generando un dinamismo que equilibra la estabilidad de la imagen (Dondis, 1984). Es importante recalcar el uso del movimiento como elemento de contrapeso de la estabilidad predominante en la composición. El movimiento es un importante elemento por medio del cual se describen tensiones y ritmos compositivos de los datos visuales, logrando dar a la información estática un sentido psicológico y cinestético (Dondis, 1984). En la composición, este sentido de dinamismo se refuerza con las manos, las cuales tienen movimiento y nos dan un claro sentido de dirección visual, elemento fundamental para asociar significados dentro de una composición (Dondis, 1984). Es importante mencionar que la dirección diagonal ascendente de los brazos rompe la simetría del eje vertical e incluso del horizontal, añadiendo fuerza al significado de esta direccionalidad (Dondis, 1984).

El sentido diagonal encontrada de los brazos nos llevan directamente a otro punto visual importante, el dibujo que el personaje sostiene. Aquí, existe un importante elemento de acentuación, un refuerzo mediante el cual se reafirma el sentido general del mensaje. Primero, el dibujo de la lata de aerosol se encuentra ubicado en la parte central de la imagen global con una ligera tendencia hacia la derecha. Esto proporciona tensión y a su vez atrae la vista, la cual ya había sido dirigida hacia este punto. El tamaño del dibujo de la lata de spray es pequeño en relación con los otros elementos, pero gana peso por su valor de luz, por lo que contrasta con la oscuridad que lo rodea, generando un contraste con el blanco y el azul marino. La ligera inclinación del dibujo otorga movimiento acentuando el sentido dinámico del personaje que habla.

En este punto, la intención del mensaje global queda clara, sin embargo, el recorrido visual continua y nos lleva a la parte baja de la composición, en donde encontramos una rectángulo alargado que complementa el sentido estable de la imagen al delimitar un eje horizontal (Dondis, 1984). En la parte inferior izquierda, dentro

Este esquema nos muestra cómo los elementos dan dinamismo a la imagen.

38 EL GRAFFITI ESTÉNCIL COMO EXPRESIÓN POSMODERNA

del rectángulo se encuentra el texto "Just do it". La palabra "Just" tiene un mayor puntaje y se encuentra por encima de "do it". Esto evita que el texto se extienda a lo largo del cuadro ubicándolo en el ángulo inferior izquierdo de la imagen. Es importante destacar esta característica pues como lo menciona Dondis A. Dondis en su libro "La sintaxis de la imagen" el ángulo inferior izquierdo es una zona que el ojo favorece en cualquier campo visual, la tensión visual puede incrementarse colocando elementos en esta zona (Dondis, 1984). En el recorrido visual el texto es el último elemento que se lee, por sus características y porque los otros elementos ganan peso; se puede decir que la frase actúa como un reforzador del mensaje visual y por lo tanto no solicita ser el más importante, sin embargo la zona en donde fue colocado permite que el receptor no ignore el eslogan, logrando así un equilibrio global.

Las válvulas actúan como un reforzador más que utiliza el artista para darle sentido al mensaje; se encuentran colocadas en otro punto de tensión que puede dar contrapeso al punto focal de la imagen, en este caso es el rostro del personaje; equilibra la carga de la parte superior ya que maneja blanco para dar luz a esta zona de la composición, y coloca las dos válvulas, una al lado de la otra, de forma simétrica incrementando este contrapeso. Esto último corresponde a lo que nos habla Dondis sobre el principio Gestalt de la ley del agrupamiento, en la cual dos puntos simétricamente próximos armonizan, incrementando la atracción visual (Dondis, 1984).

ENTREVISTA

Lo siguiente es el extracto de la entrevista realizada a Mario Domínguez Pérez, artista gráfico poblano sobre su trabajo con el graffiti esténcil. Marzo 2004.

Acerca de su actividad como artista gráfico:

"...Bueno pues lo que estamos haciendo con el esténcil es algo de publicidad para nosotros (Flujo Visuals), para algunas bandas y algunos rollos subversivos en la calle bajo el nombre de Dark Angel".

Acerca de la inquietud e idea de hacer graffiti esténcil:

"Pues a mi me nació a partir de... ¡Uy! Yo creo que desde chavo he tenido instintos vandálicos, en la secundaria. Bueno, lo primero que hice pues así de este tipo fueron pintas de algunas pandillas de la escuela. Luego empecé con otros amigos a hacer unas "cruz" de taggers, con un amigo de Guadalajara que se llama Juan Pablo, el "Nito". Después salieron unas pintas más como la E7, la SVS, IK, etcétera. De ahí conocí directamente el esténcil por medio de Antonio Torres que también trabaja en Flujo Visuals. Él me paso unas imágenes de Obey Giant y después unos trabajos de Gerardo Yépiz".

Acerca de la motivación para hacer pintas:

"...Mi causa es descontextualizar la ciudad de Puebla al usar las imágenes. Voy un poco más hacia el sentido de la vista. Para mí, mi concepto es un poco más hacia el ruido visual, o sea utilizar y reciclar todo lo que es la misma mercadotecnia, la publicidad y toda la basura que hay en las calles y paredes desde textura e imágenes pues tomo todo el material y de ahí me voy influenciando de algunas cosas.

Esténcil graffiti de la serie "Jacobo". Mario Domínguez.

Pues sí, pero mi principal motivo es eso, romper con cosas establecidas en ese medio, tanto publicitario como artístico y subversivo".

Sobre los espacios en los cuales realiza su trabajo:

"...En este momento somos dos personas trabajando en Puebla y Tlaxcala. Antonio Torres está allá en Pansacola y yo aquí en Puebla. Tenemos algunos amigos que suelen colaborar con nosotros en el taller pero principalmente hacemos cosas en estas dos ciudades".

Sobre el proyecto Dark Angel y algunas actividades adicionales: "...Bueno pues el nombre de Dark Angel no es nombre de alguno de nosotros, no. Antonio suele usar el pseudónimo de Amoniaco y yo empleo el de El otro ruido. Dark Angel es el nombre que le dimos al proyecto del esténcil. Además lo usamos cuando producimos otras cosas de ese mismo rollo como carteles, cosas con serigrafía, con transfer, fanzines objeto que le tiran más a la cultura

Muro en Puebla, Pue. Registro 2004.

pop y punk".

