

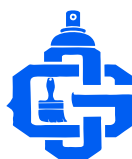
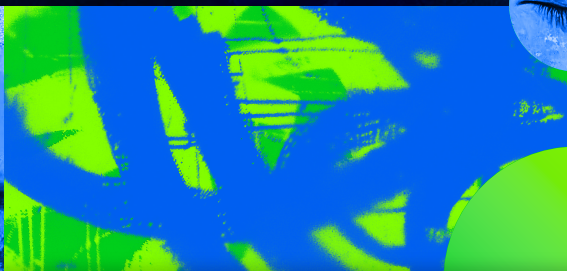

**LATIDOS.
PRIMERA BIENAL
DE GRAFITI Y
ARTE URBANO.**

RUTA GALERÍA

Manual de mediación para obras de grafiti y
muralismo de gran formato en el centro de Medellín.

COMUNIGRAFF
GREMIO DE CREADORES Y GESTORES DE
ARTE URBANO GRÁFICO DE MEDELLÍN.

AGENCIA APP

Agencia para la Gestión
del Paisaje, el Patrimonio y
las Alianzas Público Privadas

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín

Daniel Felipe Escobar Valencia

Director de la Agencia APP

María Clara Arrubla Palacio

Subdirectora de Gestión del Paisaje y Patrimonio, Agencia APP

Equipo Arte Urbano Agencia APP

Wilmar Andrés Martínez Valencia

Coordinador de gestión y planificación

Santiago Arboleda Cano

Director artístico

Juan David Quintero Arbeláez

Líder curatorial

Víctor Hugo Jiménez Durango

Líder de sistematización y gestión del conocimiento

Johan Alexis Gómez Rendón

Asistente de gestión y planificación

Santiago Gutiérrez Zapata

Asistente de la dirección artística

Alejandra Ayala Moreno

Asistente sistematización y gestión del conocimiento

Contenidos

Wilmar Martínez, Johan Gómez y Víctor Jiménez.

Fotografías

Juan David Bolívar; Omar Portela (Comunicaciones de la Agencia APP); y “Palomo”.

Diseño

Santiago Mejia Echeverri (Comunicaciones de la Agencia APP)

Portada

Does (Artista Internacional)

Agradecimientos

Santiago Silva, Secretario de la Secretaría de Cultura Ciudadana del Distrito de Medellín. Cristian Cartagena, subsecretario de Arte y Cultura de la Secretaría de Cultura Ciudadana del Distrito de Medellín.

Ana María López Acosta, Secretaría de Turismo y Entretenimiento.

Muralistas: Kozte, Agüd, Eskibel y escritores de graffiti Worm, Leo2, Mela y Pastwo.

Administradores y propietarios de los edificios Hotel 3H, La Lonja, La Naviera, Los Cámbulos, Mundo Mágico y Universidad ECCI.

Operadores de las intervenciones 360 Group Music, Corporación La Gran Colombia, Fundación Trash Art y S. XII.

Privados vinculados: Fundación Argos, Fundación Pintuco, ProAntioquia, Promotora Cultural, Auster, Postobón, Parque de la Conservación, Comfenalco, Sociedad Mejoras Públicas.

Primera edición

Teléfono: +57(300)-913-5855

Contacto: arteburbano@app.gov.co

bienalgraffitiyarteburbano@gmail.com

Medellín, Colombia

2026

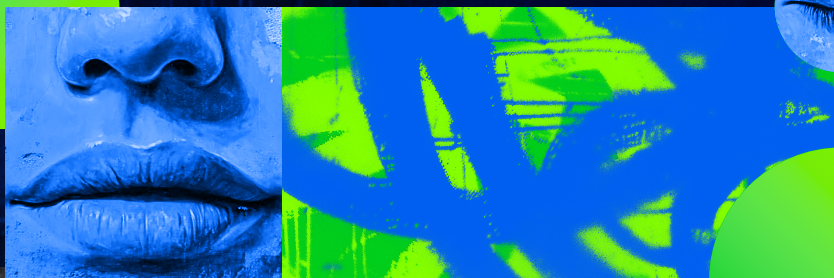

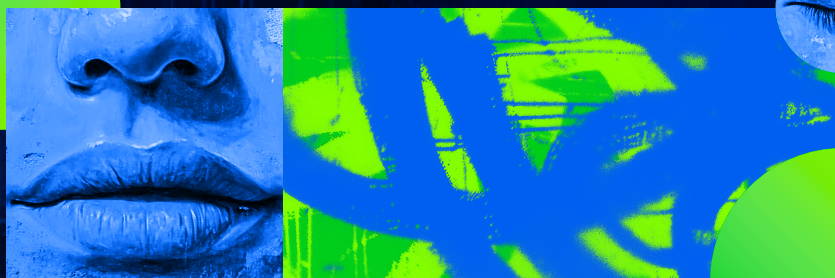
**LATIDOS.
PRIMERA BIENAL
DE GRAFITI Y
ARTE URBANO.**

Contenido

INTRODUCCIÓN	6
FICHA TÉCNICA DEL RECORRIDO	7
METODOLOGÍA: EL SALTO AL DIÁLOGO Y LA MEDIACIÓN ACTIVA	8
Activación y cohesión del grupo	8
Mediación en siete estaciones (Protocolo de cinco pasos)	9
Cierre dialógico y transferencia	10
ESTACIONES Y PARADAS	11
Parada 1: Edificio Mundo Mágico 1	11
Descripción estética y elementos gráficos	11
Descripción conceptual: ¿Qué transmite la obra?	13
Elemento contextual e histórico	13
Interacción	13
Parada 2: Edificio Mundo Mágico 2	14
Descripción estética y elementos gráficos	14
Descripción conceptual: ¿Qué transmite la obra?	16
Elemento contextual e histórico	16
Interacción	16
Parada 3: Edificio La Naviera	17
Descripción estética y elementos gráficos	17

Descripción conceptual: ¿Qué transmite la obra?	19
Elemento contextual e histórico	19
Interacción	19
Parada 4: Edificio Cámbulos	22
Descripción estética y elementos gráficos	22
Descripción conceptual: ¿Qué transmite la obra?	24
Elemento contextual e histórico	24
Interacción	24
Parada 5: Edificio La Lonja	25
Descripción estética y elementos gráficos	25
Descripción conceptual: ¿Qué transmite la obra?	27
Elemento contextual e histórico	27
Interacción	27
Parada 6: Edificio Universidad ECCI	26
Descripción estética y elementos gráficos	26
Descripción conceptual: ¿Qué transmite la obra?	28
Elemento contextual e histórico	28
Interacción	28
Parada 7: Hotel 3H	29
Descripción estética y elementos gráficos	29
Descripción conceptual: ¿Qué transmite la obra?	31
Elemento contextual e histórico	31
Interacción	31
Parada final: Pasaje Cervantes	32
Descripción de la experiencia (sensaciones y representaciones)	32
Descripción conceptual: El arte urbano como espejo	32
Elemento contextual e histórico: la apropiación de lo público	33
Dispositivo pedagógico de cierre	33
Interacción	33
BIBLIOGRAFÍA	34

INTRODUCCIÓN

El arte urbano en la ciudad de Medellín ha trascendido su función de intervención estética para consolidarse como un pilar fundamental de memoria histórica, resistencia cultural y transformación social. En este escenario, la Primera Bienal de Grafiti y Arte Urbano "LATIDOS" surge como una plataforma vital para visibilizar el pulso de la ciudad, integrando de manera secuencial la obra artística, el cuerpo del artista, la comunidad y el territorio. Esta iniciativa no solo busca embellecer la infraestructura urbana, sino también generar narrativas alternativas que resignifiquen el paisaje cotidiano del centro de Medellín.

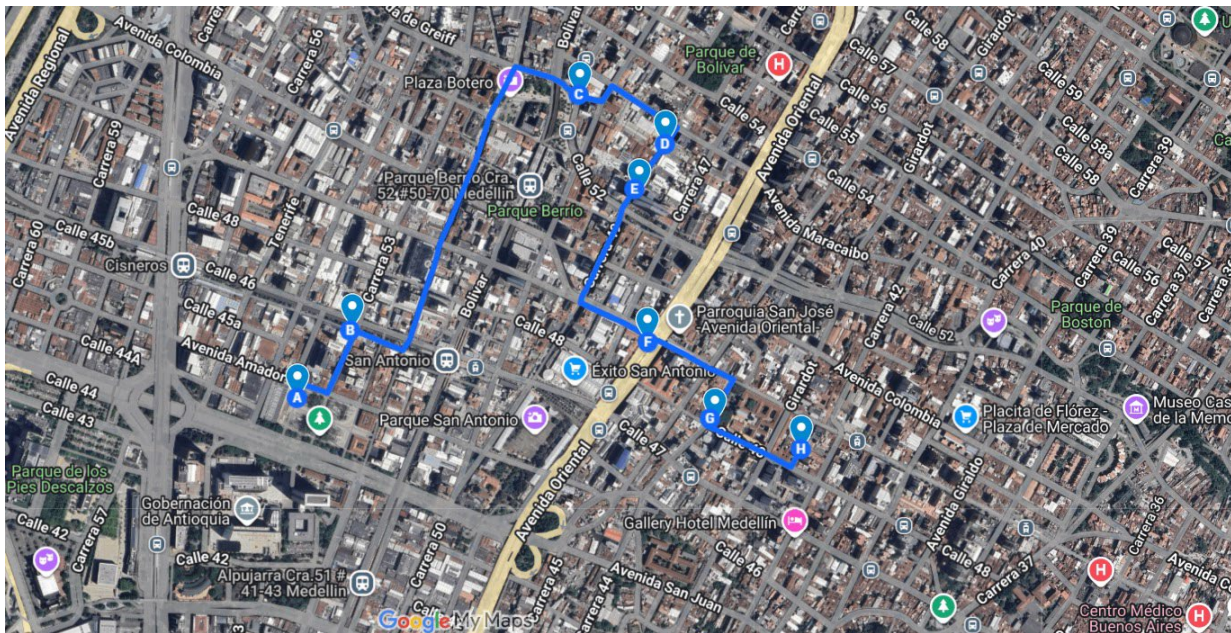
La ruta pedagógica por la Galería LATIDOS se presenta como un ejercicio de apropiación del espacio público, diseñado para que ciudadanos y visitantes interactúen de forma directa con siete intervenciones monumentales ubicadas en puntos estratégicos de alta circulación peatonal y significación histórica. A través de este recorrido, el acto de pintar trasciende el gesto individual para convertirse en una experiencia colectiva, abierta y accesible, donde cada muro funciona como un soporte activo de identidad y reflexión cultural.

El propósito central de esta ruta es invitar a los participantes a una "escucha profunda" de las historias que habitan el entorno urbano. Desde la conmemoración de figuras emblemáticas de la resistencia contracultural hasta la visibilización de sujetos históricamente relegados, la ruta conecta la trayectoria personal de los artistas con la memoria colectiva del territorio. Bajo una metodología de mediación activa, se busca que el transeúnte deje de ser un observador pasivo y se incorpore a la obra como parte de un proceso vivo que fortalece el tejido social y promueve el arte como un proyecto de vida legítimo y transformador.

2. Ficha técnica del recorrido

- **Punto de Inicio:** Parque de las Luces (Plaza Cisneros).
- **Punto de Cierre:** Pasaje Cervantes (Calle 48, sector San Ignacio).
- **Distancia Recorrida:** Aproximadamente 2.5 kilómetros a través de las calles del centro de Medellín.
- **Tiempo de Recorrido:** 3 horas (incluye activación inicial, 7 estaciones de mediación y espacio de cierre).
- **Número de Personas:** Grupos controlados de entre 10 y 15 personas para garantizar la calidad del diálogo y la seguridad en el desplazamiento.

Enlace a ruta en maps:

[Ver ruta](#)

METODOLOGÍA

La metodología de la ruta Galería LATIDOS se fundamenta en la mediación cultural proactiva y el reconocimiento sensible del entorno, entendiendo el grafiti y el muralismo como lienzos en movimiento, en tanto interactúan con las dinámicas cotidianas del sector y sus habitantes. El enfoque pedagógico, basado en la educación experiencial busca que el participante pase de ser un observador pasivo a un sujeto activo que habita la obra a través de la historia, el cuerpo, la palabra y el territorio¹.

A continuación, se describen los componentes del dispositivo metodológico:

Activación y cohesión del grupo

El recorrido inicia con un ejercicio de identidad y "humanización" del grupo:

Identidad grafiti. Apodo o seudonimo A.K.A.: a cada participante se le entrega un sticker en blanco. Se le indica que escriba su nombre en formato de tag, apropiándose del primer código del grafiti: la firma como afirmación de existencia. Este ejercicio humaniza el código del grafiti y lo sitúa como identidad y memoria personal..

Vínculo con el “otro”; Nacimiento del Crew: Los asistentes deben elegir entre las personas que no conocen dos compañeros para conformar el grupo. Cada crew debe encontrar un hilo conductor entre las historias de sus integrantes para nombrar su colectividad, creando así un sentido de pertenencia desde el inicio. El objetivo es romper la burbuja individual y propiciar una reflexión mediada por el diálogo, que permita diversas perspectivas y fomente nuevas relaciones.

¹. La mediación activa es un concepto que rompe con la idea de que el arte es un objeto "terminado" que debe ser explicado. En el arte urbano gráfico, esto es vital: la calle es un espacio de flujo constante, y la mediación debe ser igual de dinámica. Para entenderla hay que mirar hacia la estética relacional y la pedagogía crítica. Algunos autores que servirán para profundizar son Nicolas Bourriaud (estética relacional), Carmen Mörsch (mediación crítica y articulación), Simón Nora (curaduría educativa), Luis Camnitzer (el arte como educación) y Paulo Freire (Pedagogía dialógica y de la esperanza). Algunas pistas clave son:

-No hay un final cerrado: La interpretación de la obra queda incompleta hasta que el público participa. Se abraza la deriva.

-Horizontalidad: Rompe la jerarquía entre "el que sabe" y "el que no sabe". Se trata de bajar al artista y el guía del pedestal y resignificar los procesos, los errores y la experimentación.

-Apropiación: El espacio público se convierte en un aula sin paredes donde el conflicto (por ejemplo, si a un vecino no le gusta el grafiti) es bienvenido como parte del proceso de aprendizaje. Callejear educa.

Mediación y progresión

En cada una de las siete paradas, el mediador propicia la experiencia a partir de estos cinco momentos:

Interpretación e intuición: antes de cualquier información técnico o conceptual, se brinda un momento de contemplación para que la pareja o grupo interprete la obra. Deben identificar elementos visuales, colores y simbologías de manera autónoma.

Mediación técnica y estética: el mediador (o el artista si se encuentra presente) explica la técnica utilizada (aerosol, vinilo, mixta) y el estilo (ej: *wild style*, realismo o *lettering* sólido). Se presenta al artista y se contextualiza la importancia de la obra en el espacio, así como su relación con la ciudad.

Relato del proceso (detrás del muro): se comparte una anécdota del proceso de creación, que puede incluir la gestión con los edificios, situaciones inesperadas, o la experiencia del artista en el andamio, entre otros aspectos.

Registro y memoria: se abre un espacio para la fotografía y el registro audiovisual. Se entiende que documentar la obra es también una forma de apropiación y difusión del arte público como patrimonio urbano.

La pregunta del muro: al avanzar hacia la siguiente estación, la pareja o el grupo responde la pregunta correspondiente a la obra. Estas preguntas buscan ampliar las reflexiones sociales que propone cada intervención, como la visibilización de sujetos históricamente marginados o la infancia como territorio político.

La ruta integra una **arquitectura de gamificación** que permite a la ciudadanía comprender los códigos del arte urbano gráfico desde la vivencia y el juego. El motor de la dinámica es la obtención de **Latidos**, puntos que premian la profundidad de la reflexión y la resolución de retos en cada estación:

Puntuación proporcional: se utiliza un sistema dinámico basado en el tamaño del grupo. Por ejemplo, si hay siete crews en competencia, el mejor desempeño en una estación recibe siete Latidos y el último lugar, uno. Este mecanismo asegura que todos los equipos sumen puntos, manteniendo el interés hasta el final.

El tribunal de la calle: El jurado, integrado por un artista, el mediador y un técnico del equipo de arte urbano, evalúa las respuestas, valorando la capacidad de cada crew para conectar la obra con la realidad social de Medellín.

El incentivo: El premio final consiste en un souvenir de las piezas originales y seriadas de los artistas de la Bienal, convirtiendo la experiencia en una memoria tangible del arte público y el patrimonio de la ciudad.

Cierre dialógico y transferencia

El recorrido no termina con la última obra, sino con un proceso de síntesis:

Conversación de acera: El grupo se reúne en el **Pasaje Cervantes** para compartir un café o una cerveza en el espacio público. Este acto rompe las jerarquías de una “clase”; y sitúa la conversación al nivel de la calle, propiciando una reflexión final sobre el arte urbano.

Memoria expandida: Cada participante recibe un **PDF interactivo** (Bitácora digital). Este documento amplía el conocimiento y funciona como objeto de memoria, incluye fichas de los artistas, enlaces a videos del proceso y redes sociales para el contacto directo con los creadores.

ESTACIONES Y PARADAS

Parada 1: Edificio Mundo Mágico

Artista: Worm

Título de la obra: La gran ola salvaje

Área: 1.182 m²

Tiempo de ejecución: 15 días.

Barrio: Guayaquil.

Lugar de intervención: Fachada lateral sur del edificio Mundo Mágico, sector comercial "El Hueco".

Descripción estética y elementos gráficos

La pieza se presenta como un portal tridimensional que rompe la monotonía del bloque arquitectónico. Sus componentes gráficos clave incluyen:

•**Composición central:** una estructura tipográfica que, como masterpiece, rinde tributo al estilo *wild style*, por medio de las letras de WORM, las cuales se entrelazan en formas afiladas y dinámicas que descienden verticalmente.

•**Atmósfera cromática:** el núcleo de la pieza está contenido en un óvalo resplandeciente con un degradado de púrpuras, rosas y fucsias intensos, que evocan la inmensidad de un cielo atmosférico o el cosmos.

•**Base explosiva:** en la parte inferior, la tipografía parece emerger de una explosión de materia. Se observan fragmentos de roca gris en suspensión y "líneas de poder" en tonos naranja y amarillo encendido, que simulan descargas eléctricas o energía fluyendo hacia el espectador.

•**Contraste orgánico:** Existe una tensión visual deliberada entre el movimiento fluido de la pintura y la rigidez geométrica del edificio que le sirve de soporte.

BIENAL DE GRAFITI 2025
WORM
BICHO • BERNA
BEMVA • TETE

La gran ola salvaje. Escritor de grafiti: Worm. Edificio Mundo Mágico, barrio Guayaquil. Fotografía: Palomo (La Crema). 2025.

Parada 1: Edificio Mundo Mágico

Descripción conceptual: ¿Qué transmite la obra?

Más allá de su impacto visual, la intervención busca comunicar:

Madurez del *graffiti writing*: la obra es una declaración de principios que posiciona al grafiti como una disciplina artística rigurosa, madura y sustentada en el estudio técnico, superando su estigmatización como acto vandálico.

Resignificación del caos: al situarse en “El Hueco” —epicentro del ruido y el comercio frenético—, el mural introduce una pausa estética. Busca transformar un espacio de tránsito utilitario en un lugar de contemplación y reconocimiento cultural.

Identidad territorial: la obra transmite la idea del grafiti como una expresión que habita la ciudad. Al integrar elementos de la cotidianidad local, invita al comerciante, al transeúnte y al espectador a apropiarse del muro, desde sus propias historias de vida.

El arte como proyecto de vida: la pieza es un testimonio de la constancia de los artistas, refleja cómo el arte urbano fortalece el tejido social y se consolida como una herramienta legítima para narrar la vida urbana contemporánea.

Elemento contextual e histórico

El *wild style*: este estilo es uno de los lenguajes más complejos y representativos de la cultura urbana a nivel mundial. Su ejecución a escala monumental en Medellín marca un hito técnico para el grafiti colombiano, al demostrar la capacidad de las letras para transformar el paisaje visual de una metrópoli.

Interacción

Pregunta para la pareja o crew: si tuvieras que elegir una sola palabra de tu historia para pintarla con este nivel de complejidad y tamaño, ¿cuál sería y por qué?

Reto: El pequeño escritor

Los crews tienen un minuto para explicarle a un niño de cinco años qué es el **wild style** (letras salvajes) y por qué Worm realizó este mural. El jurado evalúa la capacidad de traducir la técnica en metáforas y la conexión emocional del relato. Se premian la síntesis y la creatividad.

Parada 2: Edificio Mundo Mágico

Artista: Eskibel

Título de la obra: La escucha, la razón.

Área: 1.182 m²

Tiempo de ejecución: 14 días.

Barrio: Guayaquil.

Lugar de intervención: Fachada lateral norte del edificio Mundo Mágico, ubicado en el sector comercial “El Hueco”.

Descripción estética y elementos gráficos

Alegóricamente la obra privilegia la atmósfera y la carga sensorial a través de una técnica basada en la mancha y el gesto expresivo. Sus elementos gráficos principales son:

Figura central: representación monumental de un hombre afro dentro de un entorno selvático y fluvial, en postura contemplativa, sosteniendo un caracol marino cerca de su oído. La piel está construida con capas de color que incluyen tonos cálidos, tierra y reflejos azulados que sugieren una interacción con el entorno acuático.

El caracol (concha): elemento central de luz en la composición, con texturas detalladas en tonos ocres y amarillos que capturan la atención del espectador.

Fondo botánico: la figura emerge de una selva densa y exuberante, compuesta por hojas de gran tamaño (filodendros y helechos) en diversas tonalidades de verde. El uso de transparencias y contrastes en la vegetación otorga profundidad visual e invita a una lectura pausada.

Reflejos y agua: en la parte inferior, se observa una representación del agua donde el cuerpo parece sumergido, duplicando la imagen mediante reflejos difusos que refuerzan la idea de introspección.

La escucha, la razón. Muralista:
Eskibel. Edificio Mundo Mágico,
barrio Guayaquil. Fotografía:
Juan David
Bolívar. 2025.

Parada 2: Edificio Mundo Mágico

Descripción conceptual: ¿Qué transmite la obra?

La intervención se estructura como una invitación a la “escucha” entendida como una práctica ética, social y política.

Reconocimiento del otro: transmite la necesidad de suspender la imposición de sentidos propios para reconocer al otro como un interlocutor válido, portador de memoria y significado.

Cultura de paz: en el contexto de Medellín, la obra propone la escucha como una herramienta fundamental para la convivencia y la resolución de conflictos en una ciudad históricamente marcada por el silenciamiento.

Dignificación afro: la elección de una figura afro en el sector “El Hueco” —territorio de migraciones y dinámicas sociales complejas— constituye un acto de reconocimiento histórico hacia una población fundamental para la vida de la ciudad que aún hoy sigue siendo invisibilizada.

Pausa urbana: frente al ruido y la velocidad del centro, el mural propone una invitación a la contemplación, el reposo y la observación reflexiva.

Elemento contextual e histórico

El muralismo en Medellín: es importante resaltar la tradición muralista local (Pedro Nel, Débora Arango, Ramón Vásquez) y su evolución hacia una herramienta de reflexión social y construcción simbólica. A diferencia del grafiti, esta pieza recurre a la figuración, el realismo y la construcción simbólica para activar preguntas sobre la identidad y la diversidad étnica en la ciudad.

El Hueco: este sector es un espacio de tránsito y comercio popular, reconocido por su dinamismo y diversidad. El mural dialoga con este entorno y propone una mirada que trasciende lo utilitario, convirtiendo al edificio en un soporte activo de pensamiento.

Interacción

Pregunta para la pareja o crew:

¿Qué historias o voces de nuestra ciudad crees que hoy están esperando ser “escuchadas” con la misma atención con la que este hombre sostiene su caracol?

Reto: La Carta a lo no escuchado

Los participantes deben redactar una misiva dirigida a un sector o población históricamente invisibilizada de Medellín. Se evalúan la profundidad social y calidad del mensaje, otorgando **Latidos** a los equipos que logren mayor conexión emocional, empatía y reconocimiento del otro.

Parada 3: Edificio La Naviera

Artista: Leo2

Título de la obra: Primavera de guayacanes.

Área: 703 m²

Tiempo de ejecución: 17 días.

Barrio: La Candelaria.

Lugar de intervención: Fachada lateral del Edificio La Naviera, sector Parque Berrío.

Descripción estética y elementos gráficos

La pieza despliega una explosión orgánica que desafía la sobriedad del edificio patrimonial. Sus elementos gráficos fundamentales son:

Estilo *Burner* monumental: la pieza es un ***burner*** de gran dimensión, un término técnico del graffiti que define a una obra de altísima calidad y complejidad que utiliza el fuego de forma simbólica para "quemar" visualmente el muro y su entorno.

Tipografía dinámica: las letras que conforman el nombre del artista (Leo2) se presentan con estructuras sólidas y fluidas como biseles y sin línea de poder (*Power line*), entrelazadas con un *handstyle* (estilo hecho a mano alzada sin proyección) evolucionado que parece "derretirse" o fluir sobre las paredes.

Simbolismo cromático y botánico: la paleta está dominada por amarillos, azules y naranjas que evocan el florecimiento de los guayacanes, e integran patrones de flores y hojas que se envuelven en un cielo construido a partir de firmas tipográficas. Este árbol es parte de las referencias y búsquedas del escritor de graffiti en sus piezas.

Interacción con la fachada: el graffiti se integra con el ladrillo y la arquitectura del edificio; utiliza los relieves y las líneas de La Naviera para guiar el movimiento de los trazos, generando la sensación de que el mural crece orgánicamente desde la edificación.

Primavera de guayacanes. Escritor de grafiti: Leo2. Edificio La Naviera, barrio La Candelaria. Fotografía: Omar Portela (Comunicaciones Agencia APP). 2025.

Parada 3: Edificio La Naviera

Descripción conceptual: ¿Qué transmite la obra?

La intervención propone una visión esperanzadora y resiliente del arte y la ciudad:

El grafiti como proyecto de vida: la obra plantea el arte urbano como un camino de constancia y crecimiento profesional. Así como el guayacán florece tras sus ciclos, la trayectoria del artista es un proceso de permanencia, cambios y maduración.

Medellín “ciudad de la eterna primavera”: reivindica el eslogan del territorio a través de una metáfora visual donde el cemento florece. Transmite una sensación de vitalidad y renovación en uno de los puntos más turísticos, complejos y congestionados del centro.

Diálogo con el patrimonio: al intervenir un edificio icónico como La Naviera, bien de interés cultural de carácter municipal, la obra transmite un mensaje de encuentro entre las prácticas contemporáneas, promoviendo una legitimidad cultural. Busca demostrar que las expresiones más puras del grafiti —la letra y la firma— pueden convivir con la arquitectura patrimonial, aportando nuevas capas de sentido.

Elemento contextual e histórico

De la firma a la pieza: Leo2 es un referente del grafiti en Medellín por su trayectoria y constancia. Esta obra evidencia la evolución técnica que va desde la práctica inicial de la firma (*handstyle*) hasta la ejecución de piezas de gran escala.

El burner como hito: la presencia de un burner en el centro tradicional constituye una declaración estética y política que reafirma el lugar de los escritores de grafiti en la narrativa visual de la ciudad.

Interacción

Pregunta - reto para la pareja o crew:

Así como el artista relaciona su proceso con el florecimiento de un guayacán, ¿qué proyecto o sueño personal sientes que está “floreciendo” en tu vida en este momento?

Se evalúan la profundidad y la capacidad de las parejas o grupos para compartir una historia que inspire a los demás participantes.

Parada 4: Edificio Cámbulos

Artista: Agüd.

Título de la obra: Salto al Vacío 001.

Área: 613 m2

Tiempo de ejecución: 10 días.

Barrio: La Candelaria.

Lugar de intervención: Fachada lateral sur del Edificio Cámbulos, en el pasaje peatonal Junín, corazón del centro de Medellín.

Descripción estética y elementos gráficos

La obra se presenta como una imagen que interrumpe e invita a la pausa dentro de la rutina frenética del sector comercial. Sus elementos gráficos fundamentales son:

Activación del soporte: el muro rompe con la neutralidad arquitectónica del entorno mediante superficies de color nítido y planos pictóricos que transforman la estructura en un soporte dinámico.

Dinámica: la composición central captura el gesto del juego “cero contra pulcero”, el cual es un juego tradicional latinoamericano. Mediante trazos amplios y deliberados, aparecen cuerpos infantiles monumentales que parecen “habitar” el tiempo de la contemplación del espectador, evocando la infancia y el juego.

Atmósfera cromática: la obra se estructura a través de un sistema de superposición de planos y capas de pintura. En primer plano, el juego; en segundo, la palabra “VACÍO”, que funciona como filtro semántico: su luminosidad genera un contraste que, paradójicamente, la hace visible mientras la fragmenta. En el tercer plano, un horizonte amarillo mostaza evoca un sol intenso que unifica la composición.

Integración sensorial: la pieza incorpora como componentes vivos el flujo de transeúntes y los sonidos característicos del centro de la ciudad, permitiendo que la imagen emerja sin las barreras físicas tradicionales de una galería.

Salto al vacío 001. Muralista: Agüd.
Edificio Los Cábmulos, pasaje Junín,
barrio La Candelaria. Fotografía:
Omar Portela (Comunicaciones
Agencia APP). 2025.

Parada 4: Edificio Cámbulos

Descripción conceptual: ¿Qué transmite la obra?

La representación del juego infantil propone una reflexión política sobre el territorio: el salto como manifiesto.

Resistencia y dignidad: se inspira en dinámicas comunitarias de Puerto Caracol (Isla Múcura, Bolívar), donde el juego se convierte en un acto de valentía y una forma de resistencia frente a las carencias del entorno y la paradoja del turismo.

Minorías y memorias: el salto simboliza la afirmación de la vida y la dignidad. Al elevar estos cuerpos y gestos a escala monumental, el mural otorga centralidad a sujetos y prácticas frecuentemente marginados en la narrativa urbana.

Subversión de jerarquías: la pieza propone una relectura crítica de las estructuras sociales, cuestiona prejuicios y afirma una presencia legítima que invita al espectador a ponerse “en los zapatos” del otro.

Elemento contextual e histórico

En esta parada es vital resaltar el papel del mural como dispositivo de encuentro:

Identificación colectiva: la cercanía entre la imagen y las realidades que representa facilita que visitantes, ciudadanos, transeúntes y trabajadores del sector establezcan diálogos espontáneos sobre sus propias experiencias y oficios.

Público activo: el espectador deja de ser un observador pasivo para convertirse en parte de la narrativa, incorporando la obra a la vida cotidiana y a la memoria del territorio.

Relato en construcción: cada trazo visible está cargado de sentido y genera preguntas sobre quiénes son los protagonistas y qué historias emergen desde este nuevo escenario visual.

Interacción

Pregunta para pareja o crew:

¿Qué “salto al vacío” o acto de valentía has tenido que dar para defender tu dignidad o tus sueños?

Reto: El Salto de la dignidad

Los crews deben capturar la mejor fotografía imitando el salto del mural: un integrante toma la foto mientras los otros ejecutan un salto que transmita fuerza, foco y pasión. Se otorgan latidos a la imagen que mejor represente el salto como una afirmación de dignidad.

Parada 5: Edificio La Lonja

Artista: Kozte.

Título de la obra: Ensayo para un encuentro.

Área: 1.167 m²

Tiempo de ejecución: 19 días.

Barrio: La Candelaria.

Lugar de intervención: Fachada lateral norte del edificio La Lonja, en el cruce de Junín con la Avenida La Playa (La obra se aprecia desde la plazoleta del edificio Coltejer).

Descripción estética y elementos gráficos

La obra se caracteriza por un realismo figurativo cargado de sensibilidad y detalle técnico.

Personajes protagónicos: el mural presenta a dos figuras emblemáticas de la vida cotidiana del centro: un lustrador de zapatos (inspirado en don José, un trabajador del sector en las bancas de la avenida La Playa) y una mujer trans que representa a las trabajadoras sexuales de la zona.

Foco en el detalle humano: la composición destaca las manos del lustrador y sus herramientas de trabajo, así como la pierna de la mujer mientras embetuna sus tacones, dignificando a poblaciones que suelen pasar desapercibidas.

Atmósfera cromática: se utiliza una paleta de tonos café, rojos y azulados que se integra con la arquitectura circundante de Junín y el parque Bolívar, generando una sensación de cercanía y calidez humana en medio del concreto.

Interacción con la fachada: la obra aprovecha la verticalidad del edificio para situar a los personajes en una escala heroica, obligando al transeúnte a mirar hacia arriba y reconocer su presencia.

Ensayo para un encuentro.
Muralista: Kozte. Edificio La Lonja,
pasaje Junín, barrio La Candelaria.
Fotografía: Omar Portela
(Comunicaciones Agencia APP).
2025.

Parada 5: Edificio La Lonja

Descripción conceptual: ¿Qué transmite la obra?

Ensayo para un encuentro es una invitación a la empatía y al reconocimiento mutuo:

Humanización del centro: la obra plantea que el centro no es solo un lugar de transacciones comerciales; es, ante todo, un barrio vivo, habitado por personas con historias, trayectorias y memorias.

Dignificación del oficio: al retratar al embolador, se exalta el valor del trabajo honesto y la persistencia de quienes han dedicado su vida a servir a otros en las calles de Medellín.

Subversión de la mirada: la pieza busca incomodar y activar una reflexión, transformando la relación entre el transeúnte y estos personajes: de la indiferencia al reconocimiento del otro y lo otro.

Elemento contextual e histórico

En esta parada es vital resaltar el papel del muralismo como una herramienta para hacer visible lo invisible:

Homenaje a los protagonistas: el artista elige representar a sujetos frecuentemente ignorados por el ritmo acelerado y el utilitarismo urbano. El arte urbano actúa como un espejo que devuelve al espacio público la imagen de quienes han sido marginados, validando sus vidas y oficios como parte esencial de la identidad de Medellín.

Minorías y memorias: la obra representa el entorno inmediato de La Playa, la plazoleta Coltejer, Junín y el parque Bolívar, donde estos personajes forman parte constitutiva del paisaje, aunque históricamente hayan carecido de representación en los circuitos tradicionales del arte y la cultura.

La carrera Junín: este paseo simboliza la transición de la Medellín tradicional a la urbe moderna. Su trazado, que conecta el parque Bolívar con la avenida La Playa, lo consolida como un eje cultural y comercial. La obra dialoga con la práctica de juniniar, un ritual social de encuentro, pausa y contemplación.

Interacción

Preguntas para pareja o crew (que dan Latidos):

¿A quiénes solemos ignorar o “no ver” cuando caminamos por estas calles?

¿De qué manera crees que esta obra nos invita a encontrarnos con ellos de una forma distinta?

¿Qué crees que estos personajes están diciendo sobre el mundo actual y qué verdad de nuestra sociedad están revelando?

Parada 6: Edificio Universidad ECCI

Artista: Pastwo.

Título de la obra: Raíces.

Área: 700 m²

Tiempo de ejecución: 15 días.

Barrio: La Candelaria.

Lugar de intervención: Culata de la Universidad ECCI, en la Avenida Oriental, frente a la estación del tranvía San José, dentro del Distrito creativo y cultural San Ignacio.

Descripción estética y elementos gráficos

Esta intervención destaca por su rigor técnico en el retrato y su capacidad para fusionar la pintura académica con el lenguaje urbano:

Realismo: desde el figurativismo, la obra retrata a Vicky Castro, logrando una precisión anatómica que resalta la intensidad de su expresión al cantar.

Claroscuro y contraste: se observa un manejo preciso de luces y sombras, que aporta una volumetría tridimensional al personaje y lo hace destacar sobre la superficie del edificio.

Texturas híbridas: el fondo integra texturas propias del grafiti más crudo o underground, mezclando trazos gestuales, letras y elementos gráficos que remiten a la estética del punk y del hip hop.

Técnica y estilo: una *masterpiece* es una obra compleja, elaborada y de gran formato. A diferencia de un *throw-up* (letras rápidas de dos colores) o un *tag* (firma), la pieza requiere tiempo, planificación y ejecución técnica avanzada. Este tipo de obra suele incluir letras complejas, efectos de profundidad, rellenos, degradados de color, *powerlines* o bordes externos que aportan volumen, y *characters* (personajes) que completan el concepto.

Perspectivas para la mirada: la posición del rostro está diseñada para establecer un contacto visual indirecto con quienes transitan y elevan la mirada por la avenida Oriental, convirtiendo el muro en una presencia inevitable.

Raíces. Escritor de grafiti: Pastwo.
Edificio Universidad ECCL, sector San José, barrio La Candelaria.
Fotografía: Omar Portela
(Comunicaciones Agencia APP). 2025.

Parada 6: Edificio Universidad ECCI

Descripción conceptual: ¿Qué transmite la obra?

El trasfondo de la obra conecta la historia de la ciudad con sus movimientos culturales más resistentes: el punk y el arte contestatario.

Homenaje a la resistencia: la pieza rinde tributo a Vicky Castro, vocalista de la agrupación Fértil Miseria, una de las voces más emblemáticas del punk en Medellín y símbolo de la resistencia sonora de los años ochenta y noventa.

La noción de “raíces”: transmite la idea de que el arte urbano contemporáneo se sostiene sobre los movimientos contraculturales que ocuparon el espacio público para expresar posturas estéticas y políticas. También dialoga con el homenaje que el artista Pastwo rinde a su madre, estableciendo un puente intergeneracional y cultural.

Reivindicación femenina: al situar en el centro a una mujer referente de la escena punk, la obra resalta el papel de la voz femenina en los procesos de denuncia, creación artística y construcción de ciudad.

Memorias e identidades: invita al espectador a reflexionar sobre quiénes han sido referentes de valentía e inspiración en Medellín, rescatando figuras reconocidas dentro de sus nichos culturales, a menudo invisibilizadas por los relatos oficiales.

Elemento contextual e histórico

ADN común: esta parada destaca cómo la cultura punk en Medellín ha sido una respuesta artística y política frente a la violencia y la precariedad. El grafiti y el punk comparten el uso del espacio público como forma de expresión y cuestionamiento del statu quo. La ubicación de la obra sobre la avenida Oriental —una arteria de alto tránsito y ruido— refuerza su carácter de “grito” y protesta, convirtiendo el concreto en un monumento a los movimientos alternativos.

Interacción

Reto: El grito de la crew

Escriban en una sola frase su propio “grito de guerra” punk: una causa social o personal por la que su equipo estaría dispuesto a resistir hoy en Medellín. Ganan latidos quienes proclamen su mensaje con mayor fuerza, actitud y coherencia, usando la avenida Oriental como escenario simbólico de protesta.

Parada 7: Hotel 3H

Artista: Mela.

Título de la obra: Wild encantado.

Área: 211 m2

Tiempo de ejecución: 15 días.

Barrio: Bomboná No. 1.

Lugar de intervención: Culata del Hotel 3H, ubicado en el eje de la plazuela San Ignacio, dentro del distrito creativo y cultural.

Descripción estética y elementos gráficos

Esta obra es una celebración del grafiti en su máxima expresión, elevada a escala monumental:

Estilo *wild style*: la pieza se fundamenta en este estilo —una forma de grafiti compleja y “salvaje”—, en el que las letras se entrelazan con conexiones, flechas y elementos decorativos que desafían la legibilidad inmediata.

Cromatismo y “encanto”: a diferencia de las paletas tradicionales más rudas, Mela utiliza una selección cromática que aporta una atmósfera “encantada” o fantástica, con brillos, destellos y una limpieza técnica impecable en los trazos.

Composición de fachada: la obra se adapta a la verticalidad del edificio, logrando que la tipografía fluya y guíe la mirada del espectador desde el nivel de la calle hasta la parte superior —y viceversa—, desde la letra “M” y la casa del pájaro hasta la vegetación inferior.

Detalle y acabado: se destaca el uso de efectos tridimensionales en las letras, bordes definidos y rellenos con degradados que aportan profundidad y volumen, creando la sensación de que las letras flotan en un entorno boscoso.

7. Wild encantado. Escritora de graffiti: Mela. Edificio Hotel 3H, sector San Ignacio, barrio Bombona No. 1. Fotografía: Omar Portela (Comunicaciones Agencia APP). 2025.

Parada 7: Hotel 3H

Descripción conceptual: ¿Qué transmite la obra?

El trasfondo de Wild encantado es una declaración de identidad y persistencia:

El camino de la escritora: la obra representa la trayectoria de Mela en el mundo del grafiti, un espacio históricamente dominado por hombres. Simboliza la conquista de un lenguaje técnico complejo y su validación en el espacio público.

Ruptura de estereotipos: al titular la obra como encantado, la artista comunica que el grafiti de letras no tiene por qué ser agresivo: lo salvaje también puede ser sofisticado, detallado y portador de una estética propia que refleje una mirada femenina sin perder la fuerza del aerosol.

La letra como identidad y encantamiento: la pieza reafirma que la letra es el elemento más sagrado del grafiti. A través de este mural, Mela reivindica el derecho de las mujeres a ser maestras del estilo y la técnica en los formatos de mayor escala.

Elemento contextual e histórico

Referentes femeninos: Mela se destaca por su disciplina y calidad técnica. Su presencia en la Bienal evidencia que el grafiti hecho por mujeres en Medellín ha pasado de ser una excepción a convertirse en una fuerza que transforma la estética de la ciudad.

Transformación de la escena: la incorporación de las mujeres ha diversificado las temáticas y los estilos, permitiendo que el centro se llene de nuevas sensibilidades que enriquecen el diálogo entre las artes visuales y las ciudadanías.

Interacción

Preguntas para pareja o crew (Que dan Latidos):

Mela transforma un estilo “rudo” como el *wild style* en algo “encantado”. ¿Qué aspecto de tu personalidad o de tu entorno crees que necesita ser “encantado” o transformado para que los demás puedan ver su verdadera belleza? ¿Qué acciones concretas debemos tomar como sociedad para que el éxito de las artistas femeninas deje de ser una excepción y se convierta en una oportunidad real para todas las niñas que sueñan con pintar la ciudad?

Parada final: Pasaje Cervantes

Nombre de la parada: *El Latido de la ciudad.*

Barrio: Bombona No. 1

Lugar: Pasaje Cervantes (Carrera 42A, entre las calles 47 y 48, sector San Ignacio).

Actividad: Cierre del recorrido, diálogo abierto y entrega de memoria digital.

Descripción de la experiencia (sensaciones y representaciones)

En este punto, el recorrido transita de la observación de las obras y piezas al habitar del espacio público. El Pasaje Cervantes, con su vocación peatonal y cultural, permite que el grupo pase de ser "espectador" a ser "habitante".

La atmósfera: se invita a los participantes a sentarse en la acera, rompiendo la formalidad. El ambiente se acompaña con una "pola" o un café, facilitando una conversación horizontal.

Percepciones: el cierre busca decantar las sensaciones de afinidad, asombro, vértigo o incomodidad que las obras de arte urbano gráfico en gran formato pudieron generar, convirtiéndolas en palabras y reflexiones compartidas.

Descripción conceptual: El arte urbano como espejo

El cierre se fundamenta en la idea de que la Galería **LATIDOS** no termina en el muro, sino en la cabeza de quien la camina.

Representaciones de ciudad: se reflexiona sobre cómo el centro de Medellín ha sido representado históricamente y cómo estas siete intervenciones proponen una nueva narrativa: una ciudad que escucha (Eskibel), que salta (Agüd), que recuerda sus raíces (Pastwo) y que se escribe a sí misma (Worm, Leo2, Mela).

El arte como derecho: se refuerza la idea del arte urbano como un derecho ciudadano a la belleza, la memoria y la identidad en el espacio público, así como una opción de vida y una herramienta de transformación del paisaje urbano.

Elemento contextual e histórico: la apropiación de lo público

Apuestas socioespaciales: el Distrito San Ignacio es un modelo de gestión territorial de 62 hectáreas en el centro de Medellín (Área de Desarrollo Naranja), formalizado mediante una alianza entre la Alcaldía de Medellín, Comfama, la Universidad de Antioquia, el Grupo Argos y Proantioquia. Su propósito es la revitalización del centro a través de la articulación de tres ejes: patrimonio, cultura y educación.

El espacio público como casa común: el Pasaje Cervantes simboliza cómo la peatonalización y el arte pueden devolverle la seguridad y el disfrute a lugares antes concebidos solo como zonas de tránsito. Aquí, el grafiti y el muralismo se reconocen como parte del patrimonio material e inmaterial de la ciudad, tan importantes como los edificios y las manifestaciones culturales que la caracterizan.

Dispositivo pedagógico de cierre

Cuestionario final: se comparten en voz alta algunas de las respuestas dadas durante el recorrido.

Bitácora digital: se entrega el PDF interactivo con fichas técnicas, perfiles y redes sociales de artistas y escritores de grafiti.

Premiación: se realiza el conteo de los latidos y se premia al crew ganador.

Interacción.

Pregunta final (reflexión colectiva):

Después de recorrer estos siete “latidos” en los muros del centro, si hoy tuvieras que pintar un mensaje en el asfalto para que lo lea el próximo caminante, ¿qué le dirías sobre la Medellín que descubriste hoy?

Bibliografía

Abarca Sanchís, F. J. (2010). El postgraffiti, su escenario y sus raíces: graffiti, punk, skate y contrapublicidad.

<https://docta.ucm.es/entities/publication/b7e63116-2bc6-4e2f-bc19-d684afba7657>

Bourriaud, N. (2006). Estética relacional (C. Kachanosky, Trad.). Adriana Hidalgo Editora. (Obra original publicada en 1998).

https://catedracaceres.wordpress.com/wpcontent/uploads/2016/08/bourriaud-nicolas_estetica-relacional_los-sentidosartes-visuales_editorial-adriana-hidalgo.pdf

Camnitzer, L. (2025, 22 diciembre). La Enseñanza del arte como fraude.

esferapublica.org. <https://esferapublica.org/la-ensenanza-del-arte-comofraude/> y

<https://es.scribd.com/document/165790995/Camnitzer-Laensenanza-del-arte-como-fraude-pdf>

Cevallos, A., & Macaroff, A. (2017). Contradecirse una misma. Museos y mediación educativa crítica. Experiencias y reflexiones desde educadoras de la documenta, 12.

<https://es.scribd.com/document/454606210/Contradecirseuna-misma-Museos-y-mediacion-educativa-critica>

Freire, P. (2005). Pedagogía del oprimido (2.^a ed.). Siglo XXI Editores. (Obra original publicada en 1968).

<https://www.servicioskoinonia.org/biblioteca/general/FreirePedagogiadelOprimido.pdf>

Mörsch, C. (2017). Quita el terror del error. En: Contradecirse una misma. Museos y mediación educativa crítica.

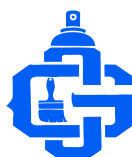
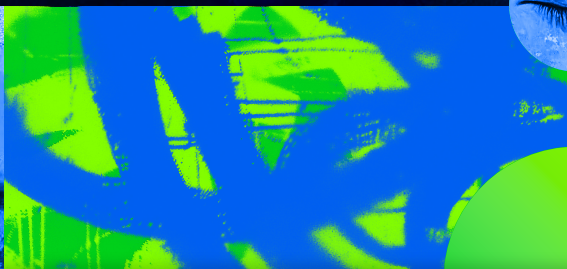
<https://es.scribd.com/document/454606210/Contradecirse-una-mismaMuseos-y-mediacion-educativa-critica>

**LATIDOS.
PRIMERA BIENAL
DE GRAFITI Y
ARTE URBANO.**

El manual de mediación Ruta Galería LATIDOS propone un ejercicio de apropiación del espacio público, diseñado para que ciudadanos y visitantes interactúen de forma directa con siete intervenciones monumentales ubicadas en puntos estratégicos de alta circulación peatonal y significación histórica de la comuna 10 La Candelaria del Distrito de Medellín.

COMUNIGRAFF
GREMIO DE CREADORES Y GESTORES DE
ARTE URBANO GRÁFICO DE MEDELLÍN.

AGENCIA APP

Agencia para la Gestión
del Paisaje, el Patrimonio y
las Alianzas Público Privadas

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación