

actualidad es mejor que conozcas Central Bookings porque allí irás a parar si te cogen... Y sigue sin importarme un huevo, que se joda la nueva escuela, que se joda la vieja escuela, lo importante es tu escuela y lo que harás con ella... Bombardea con fuerza, mira, escucha, aprende, adáptate a todo lo que el sistema te lance.

Familiar with Central Bookings Because thats Where YOUR going if you get caught.. And I still Dont Give A fuck, Fuck New School Fuck Old School its all about your School and what your going to do with it.. Bomb Hard, look listen learn, Adapt to any thing the system throws at you.

PISTOL

¿SIRVE EL ARTE A LA MÚSICA O ES LA MÚSICA LA QUE INVENTA EL ARTE? UNA OBSERVACIÓN DE PISTOL

De la época en que realicé mi primer trabajo tridimensional en el tren 5 del Metro de Nueva York, recuerdo con gran orgullo la diversidad de razas y culturas claramente individuales, cuya inspiración procedía de todas las clases y estilos musicales. Llamábamos "escribir" a nuestra forma artística, también conocida como graffiti. He visto cómo la cultura abarcaba desde independientes de espíritu libre hasta artistas de prestigio mundial respaldados por las principales galerías y museos, desde grupos organizados con programas sociales y políticos hasta la cultura del aerosol, como hoy se conoce universalmente, formando una mezcla sorprendente; todo es lo mismo, todo el mundo se viste lo mismo y todo el mundo oye la misma música. El movimiento que aún sigue siendo pero que no es muy original está unido con la Cultura *hip-hop* que está casi a punto de rellenar una solicitud para que se le acepte. La historia demuestra que todos los movimientos crecen en forma homogénea a partir de lo que innovaron un puñado de gente. Deben crecer y en este tiempo y lugar no se puede sobrevivir sin un fuerte apoyo, positivo o negativo, de los medios de comunicación. Acepto esto pero temo también que el crecimiento y los medios cubran de sombras lo que creo que destruye el ímpetu de los movimientos artísticos. Falta de evolución, lo que no quiere decir que el aerosol no haya evolucionado, porque sí lo ha hecho. Yo mismo no sé hacer con una lata de aerosol lo que los artistas más jóvenes hicieron durante los diez últimos años, ni creo que tenga que hacerlo. Pero una evolución que vaya más allá de la cursi moda e imagen de lo que se supone que es el aerosol. Recuerden que los mismos medios que te elevan pueden dejarte durmiendo en la cama preguntándote qué pasó cuando te despiertes a la mañana siguiente. Se aburren y pasan a ocuparse del siguiente movimiento artístico que lentamente se homogeneiza con la moda, el estilo y la música. Personalmente creo que *Hip-Hop* es una gran forma de música y diversión pero para mí

DOES THE ART SERVE THE MUSIC OR DOES THE MUSIC INVENT THE ART? AN OBSERVATION BY PISTOL

Since the days when I did the first 3-D on the #5 train in the New York City subway system in 1973, I remember with great pride the diversity of races and cultures who were all highly individual with inspiration coming from all forms and styles of music. We simply called our art form writing or then it was referred to as graffiti. I have seen the culture go from free-spirited freelancers to world renowned artists backed by major galleries and museums to organized groups with social and political agendas to the aerosol culture it is called today universally clustered into a surprisingly tight knit syrupy, everything looks the same, everyone dresses the same and everyone listens to the same music private club. The movement which is still highly expressive but not very original is fused by the hip (no pun intended) to the HIP-HOP CULTURE complete with rank and file and almost to the point of filling out an application for acceptance. History proves that all movements eventually turn into a homogenized outgrowth from what a handful of people innovated. It must grow and in this day and age cannot survive with out a fierce support whether positive or negative by the media. I accept this but I also fear that growth and media chronicling is also overshadowing what I feel destroys art movements momentum. Lack of evolution, not to say that aerosol hasn't evolved because it has. I myself can't do with a spray can what the younger artists have done in the last 10 years nor do I feel I have to. But an evolution that goes beyond the glossy fashion and image of what aerosol is supposed to be.

Remember, the same media that builds you up can also leave you sleeping in bed wondering where she went when you wake up the next morning. They get bored and move on to the next art movement that is slowly becoming homogenized with fashion, style and music. I personally think Hip-hop is a great form of music and entertainment but to me it borders on fascism with leaders, followers, class, rank and file. The essence and soul and individualism of true musical expression from some of it's own artists is lost in the above mentioned glitz (The listener can't

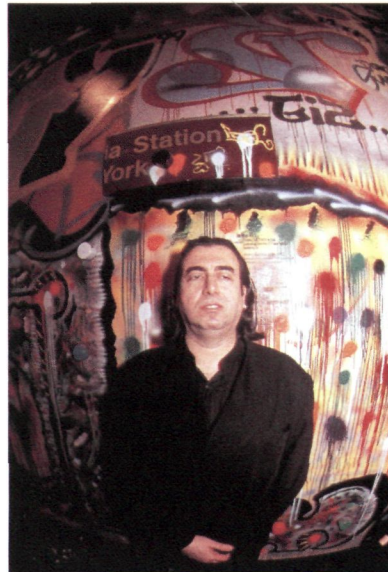

Foto: Robin X. Cortesía Martinez Gallery, Nueva York

sus líderes y sus seguidores rozan el fascismo. La esencia, el alma y el individualismo de la verdadera expresión musical de algunos de sus artistas se ha perdido. (El oyente no ve más allá de la imagen o el estímulo del género y no puede apreciar realmente el mensaje, pero es probable que estos artistas estén tratando de romper sus límites. No se busca que la gente tenga ideas originales sino que se la manipula a golpe de marcha militar a que copie, siga y tenga exactamente el mismo aspecto que los demás miembros del movimiento. Se supone que la cultura pop hace ganar dinero a quienes la apoyan, de modo que la idea es realizar pocos cambios y no desviarse de la fórmula que permite seguir ordeñando a la vaca lechera, incluso a costa de una forma artística, una vez que se conocen los méritos de su evolución pero que, tristemente parecen formar parte de una cultura concreta. He innovado ciertos estilos de escritura y no me ha servido de nada. No estoy tratando de hacer que suene mi cuerno sino que lo hice sin tener que ser otro soldado del ejército de alguien. Hoy día pinto y me esfuerzo por lograr nuevas formas de expresar una forma artística, que me niego a llamar *hip-hop* que los medios de comunicación necesitan para vender periódicos. La música es, probable o discutiblemente, la forma artística más importante de que dispone el mundo para expresar esperanza, belleza, excitación política y emociones intensas. Quiero retar a todos y cada uno de los escritores a que miren más allá de la fase de la música pop y se abran y escuchen todo tipo de música. Sé que eso inspirará a alguno a evolucionar hacia la fase siguiente en la que la cultura del aerosol podrá lograr que alguien aporte una postura nueva al movimiento. El *hip-hop* militar.

• • •

De niño viví en la zona de Bensonhurst de Brooklyn, donde era étnicamente incompatible con el resto de los vecinos. Aunque podía alternar con la mayoría, no me sentía cómodo y empecé a retirarme a mi propio mundo en el que empecé a rodearme de pintura y a tocar la guitarra eléctrica.

Estaba en la escuela (la High School de Arte y Diseño) en 1971 y allí empecé a sentirme libre de explorar mis expresiones negativas en música y arte. Algunos de los principales escritores de la ciudad también estudiaban allí. El viaje a la escuela era de una hora a la ida y de otra hora a la vuelta y esas horas las pasaba mirando por la ventanilla del tren los colores que destellaban en los trenes que iban en la otra dirección. Estaba completamente enganchado. Quería participar. Pensé en lo maravilloso que *tendría que ser que el tren fuera tu caballete móvil que llevara tu trabajo artístico a toda la gente de la ciudad.*

Es curioso ver cómo el arte urbano, antes conocido como graffiti, se ha convertido en un arte global que cuenta con maestros en todas las ciudades y en todos los países... Espero haber influido en su crecimiento...

... El arte carece de normas, especialmente esta forma artística.

• • •

Un "ataque" al tren IND RR Brooklyn/Queens, en 1973.

En 1991 pasé algún tiempo en París y participé en la exposición de un grupo de Amsterdam (Galería KIS), 1992. Allí apa-

see past the image or hype of the genre to really appreciate the message, but then again these few artists are probably looking to break out of its confines anyway. People aren't being inspired to think original thoughts, rather they are manipulated by military marching beats to copy, follow and look exactly like everybody else in the movement. Pop culture is supposed to *make money for its backers so as little change and deviation from the formula is encouraged to keep the cash cow mooing, even at the expense of an art form, once known entirely for the merits of its own evolution but which sadly seems to be just part of a specific culture.* I have innovated certain styles of writing and big fuckin' deal, I'm not trying to toot my own horn but I did it without having to be just another soldier in someone's army. To this day I paint and strive for new ways to express an art form I refuse to call Hip-Hop or any other title that the media needs to sell newspapers. Music is probably or arguably the most important art form the world has for hope, beauty, political arousal and heartfelt emotion. I would like to challenge each and every writer to look beyond one pop music phase and open up to listening to all kinds of music. I know it will inspire someone to evolve to the next phase where this aerosol culture can inspire some reporter to have to come up with a new and fresh approach to what the *movement now serves in. The Hip-Hop military.*

• • •

As a teenager growing up in the Bensonhurst section of Brooklyn, I found myself to be ethnically incompatible with the rest of the neighborhood. Although for the most part I was able to blend in, I didn't feel comfortable and I began to withdraw into my own world in which I began to surround myself with painting and playing the electric guitar.

It was at school [the High School of Art & Design] in 1971 that I began to feel free-spirited and totally into exploring my creative expressions with music and art. Quite a few of the top writers from around the city were also enrolled here. It took an hour each way to get to and from school and those hours were filled with gazing out the window of the train at the zenith of colors that streaked by on the trains going in the other direction. I was completely hooked. I wanted to get involved. I thought how cool it must be to *have the surface of the train be your own mobile canvas taking your art work to the people all over the city.*

It blows my mind to see how the urban art form formerly known as graffiti has evolved into a global art form with masters in every city and every country... I hope I influenced it's growth...

...There are no rules in art, especially this art form...

• • •

A 1973 hit on the Brooklyn/Queens IND RR train.

I spent time in Paris in 1991 and participated in a group show in Amsterdam (KIS Gallery) 1992. There was a portrait of Jimi Hendrix done entirely in spray paint and magic marker.

At that time the movement was still in its infancy. Although masterpieces were being done, it wasn't until a few months later that the whole movement began to take off. I started out hitting with the name Comet 232 with a friend who I named Ajax 7(who later went on to form the Crazy Eddie

reció un retrato de Jimi Hendrix realizado totalmente en aerosol y rotulador.

En aquella época el movimiento aún estaba en su infancia, aunque ya se realizaban algunas obras maestras. Sólo algunos meses después empezó el movimiento a despegar. Empecé a "atacar" con el nombre de Comet 232 junto con un amigo al que llamé Ajax 7 (que después se integró en el imperio electrónico de Crazy Eddie, que escapó de la cárcel por facilitar información sobre su primo Crazy Eddie). "Atacamos" mi vecindario bajo el McDonald de la avenida El, pero yo me sentía muy incómodo porque mi capucha no era precisamente un lienzo para pintar. De hecho me sentía como un dedo gordo del pie dormido y lo último que quería era llamar la atención o ser identificado. Después de que una noche casi nos cogieran en la Avenida O: "Así que tú eres el que has estado pintando eso. ¡Voy a matarte hijo de puta!" Cambié mi nombre por Pistol en honor del legendario sultán del espectáculo de la NBA, la estrella del baloncesto Pistol Pete Maravich.

Después de reinventarme a mí mismo pasé a ser Pistol y empecé a "atacar" por Manhattan después del colegio y entre los vagones del tren cuando entraban en la estación. Descubrí la línea del tren M en la calle 16 Este y comencé a hacer obras maestras. Estos trenes eran también RR y pronto fui muy conocido. Allí tropecé con mis primeros socios MICO, KILLER, FLINT 707 y SAVAGE. Dominábamos los trenes M y RR tratando continuamente de superarnos. Me lo tomé muy en serio ya que quería evolucionar artísticamente. De nuevo en la escuela, con una incipiente reputación, empecé a conocer a todos los escritores de A&D (Arte y Di-

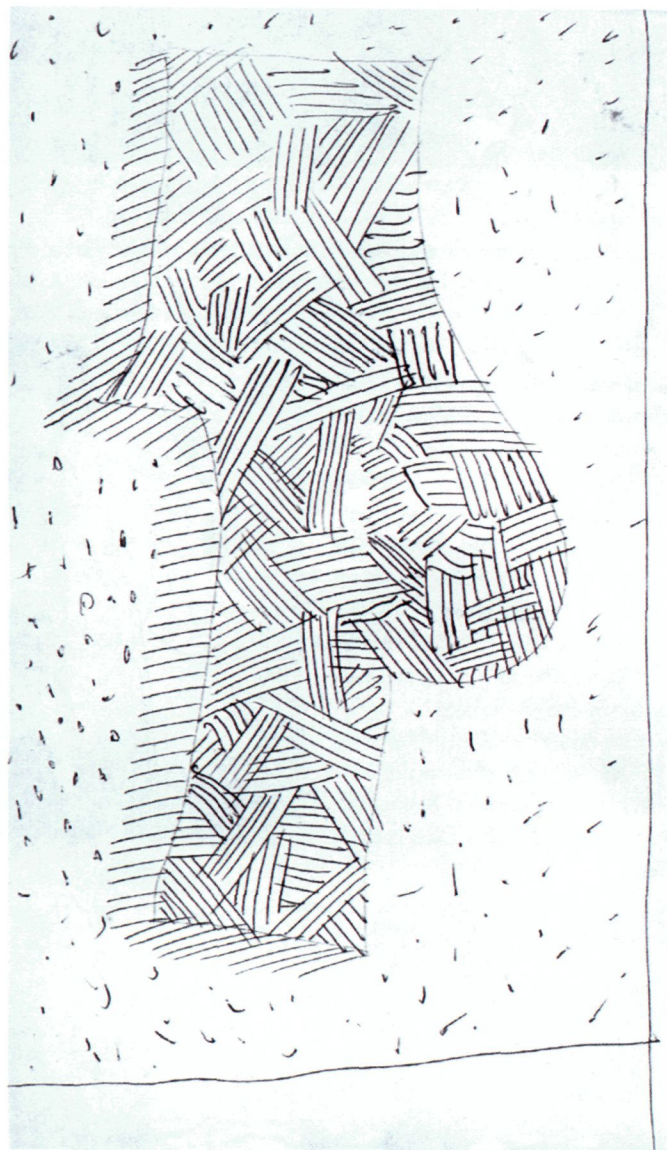
electronics empire, who got out of serving jail time for giving information on his cousin Crazy Eddie). We hit my neighborhood under the McDonald avenue El but felt very uncomfortable because my hood wasn't exactly a canvas for writing. In fact I stood out like a sore thumb and the last thing I wanted was to be noticed or identified. After a close call, almost getting caught by Georgie Costa one night on Avenue O: "So your the one who's been sprayen dat. I'll yuckin' kill ya ya rat bastard". I ran for my life and got away. I changed my name to Pistol in honor of the legendary sultan of showmanship in the NBA, basketball star Pistol Pete Maravich.

After reinventing myself, I became Pistol and started hitting around Manhattan after school and in-between the cars of the train when they pulled into the station. I discovered the M train line on East 16th street and started doing Masterpieces. These trains also were the RR train and I became quite known. It's where I met my first Writing partners MICO, KILLER, FLINT 707 and SAVAGE. We ruled the M and RR trains, constantly trying to outdo each other. I took it very serious and wanted to evolve artistically. Back at school, with an emerging reputation, I began to meet all the writers at A&D (Art & Design). Stop 700, Super Mug 1, and Tracy 168. Tracy knew the system. He was one of the biggest writers at the time and we often talked about bringing me to the IRT because although people had heard of me, they didn't know who I was. One morning we cut school and he took me to Kingston Avenue after convincing everyone who was there to not run away (they saw a white guy and assumed I was a cop). We began to have a aerosol feeding frenzy. Every car had at least two writers. It was my first Bronx/Manhattan train, the first of many, and my style and art began to take shape. It was mid-1972 when I came out with the first of what would be widely used in other forms: I called it THE FLAG. I took the letters of my name and filled them with the design and colors of the American flag. I did one on the F train and one on the IRT #5 train. At this time Graffiti was becoming one of the most famous attractions in NYC. It was more popular than the circus. I got to meet all of the most innovative artists of our genre. To me, writing was an adrenaline rush. We had fans and an audience, people knew who you were and it was cool to sign autographs. Although I wrote mostly by myself I did on occasion get to write with other artists such as K-55, Stop 700, Spin and Bama. I started to become friends with Bama which began a long association of playing music together. Me on guitar and Bama on drums, and to this day we remain friends. By mid-1973, I came under a lot of pressure to retire from writing on the subways, something I really had to think long and hard about. I was about to become a senior and I started feeling very passionate about music and I knew sooner or later I would get caught and could not deal with jail. I decided to do one last piece. It was one that I had been practicing on paper. It was going to revolutionize the movement, not in terms of letter style but in terms of texture and dimension. It was 10 A.M on a Saturday morning and I set out on my own to a Layup in the Bronx on the #5 train. Upon arrival I knew that this would be my last piece and it had to come out the way I envisioned it. After an hour it was done, the first-ever 3-D was born.

seño), Stop 700, Super Mug 1 y Tracy 168. Tracy conocía el sistema. Era uno de los principales escritores del momento y a menudo hablábamos de que iba a llevarme al IRT porque aunque la gente había oído hablar de mí no sabían quién era. Una mañana hicimos novillos, no fuimos al colegio y él me llevó a la Avenida Kingston. Convenció después a todos para que se quedaran (vieron a un chico blanco y creyeron que era policía). Empezamos una fiesta frenética de aerosol. Cada vagón tenía al menos dos escritores. Fue mi primer tren Bronx/Manhattan, el primero de muchos y mi estilo y mi arte comenzaron a adquirir forma. A mediados del año 1972 concebí algo que iba a usarse ampliamente en otras formas. Lo denominé LA BANDERA. En ella figuraban las letras de mi nombre con el diseño y el color de dos banderas de los Estados Unidos. Hice una en el tren F y otra en el tren 5 IRT. En aquel momento, el graffiti se estaba convirtiendo en uno de los principales atractivos de la ciudad de Nueva York. Era más popular que el circo. Allí conocí a todos los artistas más innovadores de nuestro género. A mí escribir me subía la adrenalina. Teníamos admiradores y contábamos con un público, la gente sabía quién eras y era estupendo firmar autógrafos. Aunque a mí me gustaba escribir solo, en alguna ocasión lo hice con otros artistas, como K-55, Stop 700, Spin y Bama. Inicié una amistad con Bama, que dio lugar a que nos reuniéramos a interpretar música juntos. Yo a la guitarra y Bama a los tambores, y hasta hoy seguimos siendo amigos. A mediados de 1973 sufrí muchas presiones para dejar de escribir en el Metro, algo en lo que tuve que pensar mucho y muy seriamente. Iba a estudiar mi último año y empecé a sentir una gran pasión por la música y sabía que antes o después me cogerían y me aterraba la idea de ir a la cárcel. Decidí hacer una última obra. La había estado ejecutando sobre papel, iba a revolucionar el movimiento no en cuanto al estilo de las letras sino en cuanto a la textura y las dimensiones. Eran las 10 de la mañana de un sábado cuando me dirigí solo a Layup, en el Bronx, en la línea 5.

Al llegar supe que iba a ser mi última obra y tenía que salirme como yo la imaginaba. Una hora después la había acabado: había nacido la primera pintura tridimensional.

Bama me presentó a Hugo Martínez a mediados del año 1973 y, una vez celebrado el trabajo tridimensional, me uní por poco tiempo a UGA. Me sorprende ver cómo aquella forma de arte urbano que se denominó *graffiti* ha pasado a convertirse en una forma artística global, que cuenta con maestros en todas las ciudades y en todos los países. Me enorgullece ser parte de ello y espero haber influido en su crecimiento. Quisiera decírselo a cualquiera que siga alimentando la llama. Como cualquier otra forma artística que se convierte en sagrada y adorada, viene de la calle. Quienes la crean vienen de la calle y como cualquiera que venga de cualquier sitio, somos personas con nuestros propios estilos y con nuestra propia visión. El arte carece de normas, especialmente esta forma artística, de modo que no crea que por ser culturalmente diferente usted no tenga nada que ofrecer. Aprenda de otros artistas pero no imite a otros artistas porque sean populares. No acepte como el Evangelio lo que digan otros artistas por el hecho de que sean famosos. Esta forma artística necesita hoy más que nunca diversidad y originalidad. De modo que espero que haya un joven que tenga valor para crear el nivel siguiente.

Bama introduced me to Hugo Martinez in mid-1973 and upon the celebration of the 3-D, I briefly joined the UGA. It blows my mind to see how the urban art form formerly known as graffiti has evolved into a global art form with masters in every city in every country. I am proud to be affiliated with it and I hope I influenced its growth. I would like to say this to anyone who continues to keep the flame. Like any art form that becomes sacred and revered, it comes from the street. The people that create it come from the street and like anyone who comes from anywhere, we are all individuals with our own unique styles and vision. There are no rules in art, especially this art form so don't think because your culturally different you don't have something to offer. Learn from other artists but don't copy other artists because they are popular. There's too much of that s!t happening in music today where everyone sounds like one band in order to get signed. Don't take what other artists say as the gospel just because they may be famous. This art form needs as much diversity and originality now more than ever. So I hope there's a young person out there who has the guts to create the next level.