

EL GRAFFITI EN EL PERÚ EN LOS ÚLTIMOS 20 AÑOS

Autor:

Gianmarco Higuchi Matsuda

RESUMEN

A cualquier garabato hecho con una pintura en aerosol se le llama *graffiti*, igual que a cualquier dibujo con estética urbana hecha en una pared. Pero, *¿qué es lo que hace que el Graffiti sea diferente a las simples pintas hechas con un spray o pintura?* En el *graffiti* se crean formas y se engloba estilos además de integrar grupos e incentivar a crear eventos en donde el artista o *writer* (escritor) se expresa libremente en un lienzo público que es la calle.

A diferencia de, como en las pintas políticas y los mensajes de protesta, son anónimos; *los graffitis* como expresión urbana buscan, más bien, la fama; dentro de ellos se encierra inconscientemente “El Ego”: su principal mensaje es una firma o *tag*.

El *graffiti* como lenguaje hoy en día, se considera, ha invadido la publicidad, la televisión, los videojuegos, el diseño gráfico, y todo aquello que rodea la adolescencia y/o juventud, llegando a ser utilizada por grandes marcas como ADIDAS¹, NIKE², hasta marca de bebidas energéticas como RED BULL³ y MONSTER⁴.

Pero, ¿qué ha pasado durante estos últimos 20 años?, el despegue del *graffiti* peruano ha sido increíble, llegando a ser uno de los países más influyentes de Sudamérica y América Latina en ese sentido. El *graffiti* peruano consolida su identidad con la puesta en escena de la nueva escuela: una juventud con hambre de creatividad, de darle color a nuestro país y seguir creando identidad.

PALABRAS CLAVE:

Graffiti, peruano, diseño, urbano, identidad

1 <https://www.adidas.pe/>

2 <https://www.nike.com/xl/>

3 <https://www.redbull.com/pe-es/>

4 <https://www.monsterenergy.com/pe/es/products/monster-energy>

Figura 1.
DMJC Cans in the city 4

DESARROLLO

En el año 2009 empecé a investigar sobre los inicios del *graffiti* peruano con el afán de realizar el primer libro de *graffiti* peruano. ¿Por qué realizar un libro que hable de *graffiti* peruano?, desde que comencé a involucrarme en este mundo y comencé a documentarme, empecé a encontrar mucha bibliografía donde pude encontrar dos libros interesantes: uno era *Graffiti Brasil* escrito por Tristan Manco⁵, *Lost Art*⁶ (Ignacio Aronovich y Louise Chin) y Caleb Neelon⁷ y el otro es *Graffiti Argentina* escrito por Maximiliano Ruiz y ambas fueron producidas por la editorial Thames and Hudson⁸.

Hasta el día de hoy una pregunta ronda por mi mente; si Brasil y Argentina tienen sus libros de *Graffiti* ¿Por qué Perú no puede tener su propio libro de *graffiti*, siendo uno de los referentes más importantes de América Latina?

Brasil tiene su propio estilo, el **Pixação**, es “una especie de jeroglífico urbano que forma parte del paisaje urbanístico, con la intención de transmitir un mensaje explosivo y reivindicativo”⁹. Según Alexandre Barbosa Pereira, docente de la carrera de Ciencias Sociales de la Universidad Federal de São Paulo (UNIFESP)¹⁰, “*La Pixação, con garabatos y frases escritas al azar, siempre existió en São Paulo, esta práctica se intensificó a partir de la década de 1970, con versos poéticos plasmados en muros y manifestaciones en contra de la dictadura*”¹¹.

Argentina y Chile tienen lo suyo, pero su estilo está más influenciado por Occidente. En una conversación que tuve con Joan Jimenez

(ENTES)¹², él me comentaba que el *graffiti* en Chile tiene mucha influencia de los Estados Unidos; ellos mismos mencionan que el *graffiti* chileno carece de identidad pero algo que Joan rescata es que tienen las cosas bien claras respecto a la acción de salir a pintar. Hay mucha hermandad y respeto por el pintar, dedicar uno o dos días a la semana para pintar es un código que tienen entre ellos. Hay varios artistas chilenos que decidieron migrar a otros países para evolucionar su arte, caso muy conocido es el de “INTI”¹³, muralista quien reside en Europa y uno de los máximos exponentes del muralismo en el mundo.

El *graffiti* peruano desde los años 90’s ha ido teniendo una evolución increíble, desde la clásica influencia de Occidente (EE.UU.), como el caso de Chile y Argentina, pasando por Europa hasta llegar a crear nuestra propia identidad, nuestras formas y colores, etc. La nueva escuela del *graffiti* peruano viene con mucha fuerza, a eso le sumamos que muchos de la nueva escuela son jóvenes que vienen estudiando carreras como comunicaciones, publicidad y sobre todo diseño gráfico, son jóvenes con sed de llegar a lo más alto del *graffiti*. El diseño y las artes plásticas han ayudado enormemente a que la nueva generación de *graffiteros* tengan una visión más amplia en formas, formatos, colores, composición, llegando a transgredir de manera estética parte de nuestra urbe limeña.

En febrero de este año un grupo de jóvenes del distrito de la Victoria, organizó la 3ra edición del evento “**Cans In The City**”¹⁴, iniciativa para rescatar muros abandonados y ponerle un poco

5. <https://www.tristanmanco.com>

6. <https://lost-art.photoshelter.com/index>

7. <http://www.calebneelon.com/10yfn58mxumvwykxzs664bxf4mdy0>

8. <https://thamesandhudson.com/>

9. Pixação, tipografía urbana como signo protesta. <https://graffica.info/pixacao-tipografia-urbana/>

10. <https://www.unifesp.br/>

11. Entre la transgresión y el arte. <https://revistapesquisa.fapesp.br/es/entre-la-transgresion-y-el-arte/>

12. <https://www.instagram.com/entes.studio/>

13. <https://www.instagram.com/inti.artist/>

Figura 2.
Os gêmeos

Figura 3.
Pixacao

de color a las calles del distrito de la Victoria. En esta oportunidad se pudo convocar a una buena cantidad de artistas urbanos, entre ellos estuvieron presentes la nueva y parte de la vieja escuela del *graffiti* peruano.

En febrero de este año un grupo de jóvenes del distrito de la Victoria, organizó la 3ra edición del evento “**Cans In The City**”¹⁴, iniciativa para rescatar muros abandonados y ponerle un poco de color a las calles del distrito de la Victoria. En esta oportunidad se pudo convocar a una buena cantidad de artistas urbanos, entre ellos estuvieron presentes la nueva y parte de la vieja escuela del *graffiti* peruano.

En el último día del evento sucedió algo que me llamó la atención: me hizo regresar 20 años atrás. Observando cómo iba quedando el muro que estábamos interviniendo con mi grupo **DMJC**¹⁵ (Dedos Manchados en la Jungla de Concreto), se acercó uno de mis compañeros del grupo y me comentó: *¿Qué hubiera pasado si hace 20 años hubiéramos contado con los materiales que tenemos hoy?*

20 años atrás era mucho más difícil conseguir buenos materiales y sobre todo pinturas especializadas para *graffiti*, recordé desde las famosos aerosoles **ABRO** antiguas con las válvulas hembra, pasando por las pinturas peruanas **TOP COLOR** y acabando por la famosa **KNAUF** aún vigentes en el mercado. Recordé lo ingeniosos que somos los peruanos para poder adaptarnos a un material tan difícil y poder hacer buen *graffiti*. Si a todo eso le sumamos inspiración, motivación y las ganas de pintar, llámalo **EGO**, **FIGURETISMO** o como quieras llamarlo, pero *¿quién no ha dibujado su nombre en un soporte cualquiera? o ¿Quién no ha tenido ganas de salir a pintar algo a la calle?.*

En el 2008 tuve la oportunidad de viajar a mar del Plata, Argentina al congreso internacional de diseño **TRIMARCHI DG**¹⁶, en ese viaje tuve la oportunidad de pintar con algunos amigos de la ciudad. Aquella vez llevé una revista peruana de *graffiti* llamada “**Sin Normas**”, mis amigos argentinos se quedaron maravillados con la cantidad de *graffiti* que se produce en nuestro

Figura 4.
Top Color

país, a pesar de los limitantes de materiales, podríamos decir que Perú tiene un buen nivel a nivel Latino América.

Gracias al talento y la creatividad del artista peruano, el *graffiti* peruano ocupa un lugar importante en la región, a todo eso sumado que hoy en día contamos con el material correcto para hacer *graffiti*. La nueva escuela está dando talla frente a otros artistas del *graffiti* en el mundo, muchos amigos y colegas migraron a Europa, EE.UU., entre otros países; pero sin duda siguen haciendo arte, haciendo *graffiti* y dejando el nombre del país en alto, sobre todo plasmando nuestra identidad que se ha ido forjando desde los años 90's y que hoy en día es reconocida mundialmente por otros artistas del medio. La cultura peruana ha sido de suma importancia para el aporte del crecimiento del *graffiti* peruano dando lugar a la creación de una identidad propia que representa, no solo, a nuestros ancestros, sino también todo lo que engloba al peruano luchador y resiliente, que pese a sus problemas, sale adelante.

CONCLUSIONES

El diseño juega un papel importante en el graffiti, desde la concepción de la idea, pasando por la producción de la gráfica hasta el diseño final; el uso de la composición, color, simbología y otros elementos que se relacionan con el diseño, han hecho que el graffiti evolucione de una manera exponencial. Todo estos elementos del diseño sumado a una identidad muy rica y potente hace que el graffiti peruano sobresalga de entre muchos otros estilos.

Iniciativas como la de los chicos del Grupo NFS Crew¹⁷ y el grupo Qroma¹⁸, con el macro mural del Cerro San Cristobal, son ejemplo para que organizaciones, empresas públicas - privadas, municipios, y otros, puedan ponerse la camiseta y comencemos a generar arte y cultura para nuestra sociedad que ahora está plagada de mucha violencia y delincuencia generados no solo por una pandemia que trajo muchas muertes, si no también por el estrés generado en todo el mundo.

Figura 5.
Elliot Tupac

14. <https://www.instagram.com/cansinthecity.districto13/>

15. https://www.instagram.com/dmjc_cru

16. <https://trimarchidg.net>

Figura 6.
INTI

Figura 7.
Jade Rivera

Imágenes del muro terminado en el Evento Cans In The City por DMJC

Evidencia visual de trabajar con pinturas especiales para Graffiti (Montana Colors¹⁹, Montana Gold²⁰, Loop Color²¹)

Figura 8.

DMJC Cans in the city 1

Figura 9.

DMJC Cans in the city 2

19. <https://www.montanacolors.com/>

20. <https://www.montana-cans.com/>

21. <https://loopcolors.com/>

Figura 10.
DMJC Cans in the city 4

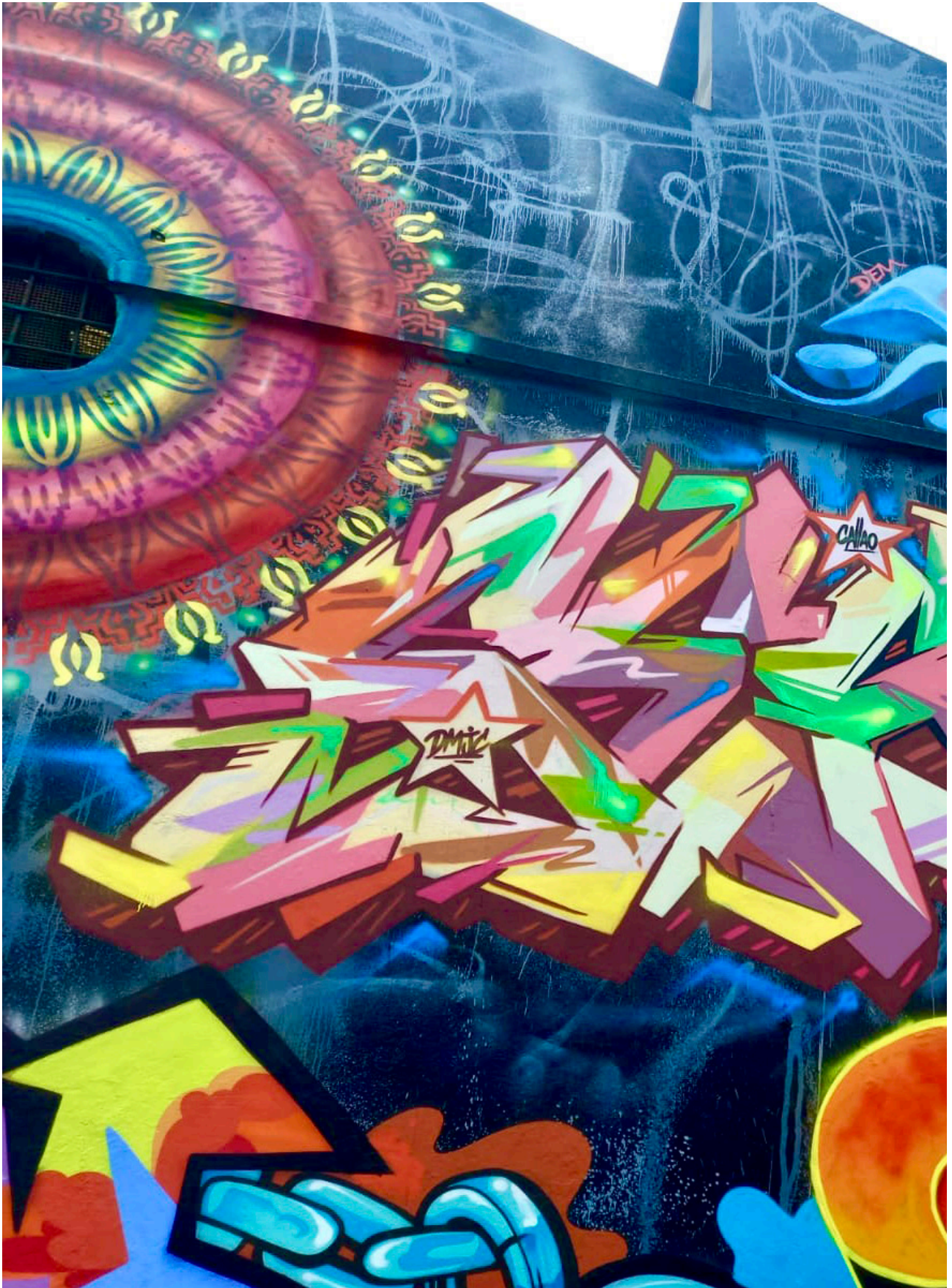

Figura 11.
DMJC Cans in the city 1