

STREET ART EN EL PERU

Proyecto PopulART

Lima, 24 de junio de 2021

Jhoel Mamani Espinoza

Bachiller en Artes Plásticas y Magister en Historia del Arte.

Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú

Desde la remembranza a la cultura Latinoamérica, hasta la crítica hacia la política local, que se plasma en un mural, el Street art se posiciona cada vez en el territorio peruano, impulsando un movimiento capaz de fomentar la integración, la memoria y por supuesto la creatividad, factores muy importantes para la sostenibilidad del proyecto que se expone en este informe.

Se considera que el acto de la pintura es inherente al ser humano, desde el punto de vista social, cultural y político, debido a su gran participación en la comunicación artística, fomentando el pensamiento crítico y reflexión sobre cualquier problemática existente.

EL Street art o arte urbano propone siempre miradas inclusivas y democráticas en el paisaje cotidiano de las ciudad y pueblos emergentes, lo cual conlleva dinámicas que contrasten el desorden y contaminación visual, con el color y el fomento de buenas prácticas sociales como la pintura sobre espacios en común.



Proceso del pintando de las columnas de la línea 1 del metro de lima en el distrito de San Juan de Lurigancho, Perú. Fotografía: Archivo PopulArt 2021

PopulArt, es el nombre la asociación cultural que reúne la participación de más de 200 pintores del mural desde el año 2016 en el distrito de San Juan de Lurigancho, Lima-Perú. Resulta conveniente mencionar que SJL lugar posee la mayor población en la Sudamérica, siendo el distrito limeño con cerca del millón y medio de habitantes en su

“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

territorio dentro del cual, se observa la diversidad regional y folklore peruano propio de esta cultura emergente a sus 54 años de fundación.

Desde su creación (1967), el distrito de San Juan de Lurigancho ha pasado por una serie de cambios sociales y culturales, entre estos cambios puede contarse la creación de diversos colectivos, nacidos desde la sociedad civil - y sin ninguna vinculación con el gobierno local - que se han dedicado a diversas actividades desde impulsar las diversas expresiones artísticas (literatura, pintura, fotografía, etc.) pasando por la investigación de la historia distrital y la conservación de su patrimonio cultural.

En la actualidad en San Juan de Lurigancho existe una creciente necesidad en el rescate del patrimonio, de la creación de espacios culturales y de la integración de la pintura como propuesta para fortalecer la identidad de distrito.

Encontrándose en estas actividades artísticas el escenario ideal para el estudio y la investigación de su historia. A pesar de todos estos esfuerzos por parte de los colectivos, el conocimiento de la historia y el patrimonio cultural de San Juan de Lurigancho no ha llegado a todos los luriganchinos y aun entre los que lo conocen no tienen una mirada completa de éste.

Dentro de este contexto, nace la “Asociación Cultural PopulArt” el cual impulsa proyectos de Street art cuyo objetivo es poner en valor el patrimonio cultural de San Juan de Lurigancho y la cultura popular en el Perú.



Proceso del pintado de las columnas de la línea 1 del metro de lima en el distrito de San Juan de Lurigancho, Perú. Fotografía: Archivo PopulArt 2021

Se considera al arte como algo superficial y que no tiene una utilidad real, creando una idea errónea respecto a la función dentro del cambio social que puede cumplir la pintura en el cambio social de nuestra compleja realidad, específicamente en la realidad local del distrito de San Juan de Lurigancho.

El cual es un distrito con gran cantidad de patrimonio cultural, sin embargo, es poco conocido entre su población. Esto ha creado una serie de problemas como el desarraigo

“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

de su población y la falta de identidad local y pertenencia. De seguir así el distrito perdería la oportunidad de desarrollo social.



“mujer shipiba” pintado de las columnas de la línea 1 del metro de lima en el distrito de San Juan de Lurigancho, Perú. Fotografía: Archivo PopulArt 2021

Existen muchas formas de analizar la realidad a través de lo que hacen los seres humanos. Por ejemplo: a partir de sus restos materiales es posible entender, las formas de vida de sociedades antiguas, de esto se encarga la arqueología. A través de su comportamiento es posible entender su mundo interior o psique, de esto se encarga la psicología.

¿Es posible entender de similar manera lo que el artista plasma en su obra? La respuesta es sí, ya que, si bien es cierto hay cierta subjetividad en el arte, en el cual el artista muestra sus propias perspectivas y emociones, no deja de ser igualmente cierto que

“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

también muestra la cultura en la que se encuentra inmerso. A partir de este último hecho, es que podemos conocer a través de su obra, las perspectivas y percepciones del artista sobre la sociedad en la que vive. Ya que estos elementos están influidos por su cultura, conseguimos ver que la obra de arte no es solamente una manifestación de lo específico e individual.

Hemos encontrado en dos disciplinas la mejor manera de entender lo que el artista ha plasmado respecto del patrimonio cultural en San Juan de Lurigancho: La semiótica y la antropología cultural.

La pintura –como toda expresión artística- no es solamente reflejo de los sentimientos e ideas personales del artista sino sobre todo es el reflejo de la sociedad y la cultura de éste. Esto nos lleva a comprender toda obra de arte no solamente como la manifestación de la inspiración y originalidad individual sino también de la visión y percepción del colectivo, dentro de un contexto cultural y una época al que el artista pertenece.

Así pues, si observamos las diferentes manifestaciones pictóricas del mundo a través del tiempo, veremos que desde el principio la pintura ha servido para plasmar pensamientos y sentimientos colectivos es por eso que podemos decir que la acción creativa es propia del ser humano, y que ésta refleja además de su originalidad el ámbito cultural, social y político en el cual el artista es parte.

¿Acto vandálico? A diferencia de las pintas políticas que suelen aparecer en contextos de crisis, el Street art en SJL propone una mirada inclusiva, democrática y educadora.



“El antes” pintado de las columnas de la línea 1 del metro de lima en el distrito de San Juan de Lurigancho, Perú. Fotografía: Archivo PopulArt 2021



“El después” pintado de las columnas de la línea 1 del metro de Lima en el distrito de San Juan de Lurigancho, Perú. Fotografía: Archivo PopulArt 2021

Para terminar, Las conclusiones que se pueden trazar del Proyecto PopulArt son las siguientes: (a) la transmisión de información sobre el patrimonio cultural ha sido parcial; (b) la información sobre el patrimonio está ligada a lo contemporáneo, o no más de 50 años; (c) El signo patrimonio remite parcialmente a lo antiguo; (d) no se puede transmitir un mensaje sin un canal de transporte. Todos estos aspectos son los que evidencian las interrelaciones entre la cultura y el patrimonio.

Si la pintura quiere ser útil a su sociedad, debe llevar a que los objetos culturales den un mensaje más profundo donde la gente observe y vea la utilidad de su significación

“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

simbólica y forme un interpretante emocional: admire el patrimonio = energético (Cuide el patrimonio) y lógico (tenga mejor calidad de vida gracias al patrimonio aprenda a que es importante más allá de su monumentalidad, porque saben conscientemente la función y le den buen uso).

El canal de transporte es la pintura, que, con sus bondades y fallas, es una de las herramientas más poderosas de lograr que los luriganchinos conozcan su patrimonio cultural.

Se recomienda:

1. El uso de la pintura como un vehículo de educación patrimonial, además como un instrumento que nos sirve para hallar las diferentes interpretaciones sobre el patrimonio y la identidad local.
2. Realizar concursos de pintura, relacionados con la temática patrimonial no solamente histórica sino actual ya que el patrimonio cultural no es solamente histórico sino también la cultura viva de los vecinos de San Juan de Lurigancho.
3. El uso de la cultura como marco teórico como análisis de futuros trabajos artísticos realizados no solamente por los artistas pintores sino también por diferentes públicos que utilicen ésta para plasmar sus ideas sobre el distrito.