

STREET ART

LA NUEVA CARA DE VALPARAÍSO

THE NEW FACE OF VALPARAÍSO
LE NOUVEAU VISAGE DE VALPARAISO

STREET ART

LA NUEVA CARA DE VALPARAÍSO

THE NEW FACE OF VALPARAÍSO
LE NOUVEAU VISAGE DE VALPARAISO

autores

ESTEBAN COLLINS

ALBANE LIGOUR

ISIDORA "BISY" RIVAS

fotógrafo

DAVID C. PHILLIPS

fotógrafo colaborador

LUIS DUPOUY

diseño

DIRECCIÓN DE TURISMO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALPARAÍSO

Ilustre Municipalidad de Valparaíso

STREET ART

ILUSTRE
MUNICIPALIDAD
DE VALPARAÍSO

Ciudad
Patrimonio
de la
Humanidad
CHILE

Ilustre Municipalidad de Valparaíso

Presentación Esteban Collias

Es justicia consignar que Pedro de Valdivia es el personaje histórico de la Conquista, al cual, le debemos mucho, fue el que con toda la autoridad que lo investía decidió respetar lo ya realizado por Juan de Saavedra, nuestro Descubridor, en cuanto al nombre y ubicación de nuestra ciudad. Podría haber decidido que el Puerto Oficial de la Capital del Reino de Chile se ubicara en otro lugar, hubiese sido otra la historia, habría muchos hechos, lugares, instituciones, personajes, demostraciones artísticas, culturales y patrimoniales que no existirían, otro sería el cuento.

A qué viene o que tiene que ver esta reseña histórica con "Street Art, La Nueva Cara de Valparaíso"

Es que Valparaíso no se inventó hoy.

El Valparaíso de hoy es la continuidad o proceso de algo que comenzó en el siglo XIX, y que marcó el gran cambio, con la llegada de la Inmigración europea también arribaron sus manifestaciones de pensamiento, religiosidad, su cultura y artes, todo era nuevo para nuestro puerto y se produjo ese gran cambio, un verdadero "Choque de las Culturas" que junto a lo que había o al aporte de los criollos o chilenos se pudo lograr ese carácter, forjando juntos el gran desafío de construir la Ciudad-Puerto.

Las expresiones artísticas que se manifestaron en los tiempos de la llegada de los primeros inmigrantes fueron principalmente: la música, la literatura, la fotografía, la pintura y por cierto la arquitectura que con sus fachadas, era un verdadero arte urbano, todavía quedan hermosos edificios que se han salvado de los terremotos y las demoliciones indiscriminadas de otras épocas

A muchos lugares del mundo llegaron inmigrantes, pero fue aquí en Valparaíso donde se produjo ese algo especial, atraídos por el imán intelectual de cambios que hacía muy atractiva la ciudad.

Es así como emerge Valparaíso, como resultado del quehacer de mucha gente, que a través del tiempo lograron forjar lo que es, místico, con carácter poético, pleno de navíos y cerros, mientras la luz se mece con el con el movimiento del mar parpadea en las alturas y las angostas calles del plan.

Por eso no es extraño que expresiones artísticas actuales, a modo de un continuo, se hayan instalado en el Puerto, como Arte Urbano o Arte Público, ocupando las murallas, fachadas y espacios como el soporte para sus obras.

Presentación
Esteban Collins

Ayuda también la topografía: de cerros, quebradas, plan, playa y mar los que conforman nuestra vestimenta que todos los días luce diferente, cambia de colores, nuestro cielo, nuestro viento, mar y nuestra noche y día, nunca son iguales.

El Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso junto al Consejo de Colectividades de Inmigrantes Históricos de Valparaíso que reúne a las comunidades alemana, árabe, británica, española, francesa, italiana, israelita, suiza y su Cuerpo Consular han hecho suyo el desafío de este Libro, con el objeto de lograr dar la categoría y el reconocimiento que merece el verdadero Arte Callejero de Valparaíso.

Por lo tanto, el espíritu de este libro es resaltar o darle el rol, categoría y reconocimiento que se merecen los grafitis artísticos, llámese letras o murales, o una tendencia que sigue evolucionando estéticamente de manera excepcional, hay que establecer una gran diferencia entre los grafitis murales, los grafitis letras y los rayados, siendo estos últimos una preocupación general sobre la conservación del patrimonio y aseo de la ciudad.

Los rayados al no entregar ningún mensaje social o cultural artístico se han transformado en solamente en eso, un rayado. La mayor parte de la ciudadanía está en contra de ellos, dejando que los jóvenes se identifiquen y tengan sentido de pertenencia con el entorno, cuidando lo que es de todos.

Street Art, creo que colabora con este anhelo y reconoce el aporte de los visitantes de la ciudad y los trabajos de los artistas locales, a modo de ejemplo y también recoge como registro temporal las obras que obviamente van cambiando con el tiempo, desaparecen y se transforman.

Agradezco con mucho aprecio el gran aporte de los autores que con su aporte hicieron posible este trabajo, especialmente a una de ellas Albane Ligeour, una joven inmigrante francesa que decidió vivir parte de su artística, hermosa y joven vida en nuestra ciudad y también a Isidora Rivas, quien en estos instantes se encuentra en Brasil en calidad de inmigrante estudiantil, perfeccionándose en Arte Callejero. Absolutos agradecimientos a los responsables de las Imágenes, principalmente a David Phillips, hijo y descendiente de una antigua familia de inmigrantes de nuestra ciudad, como también lo es, Luis Dupouy, quien nos cooperó en la fotografía.

PLAZA DE LA VIGILANCIA

RECREO

INDUSTRIAL

WV
ILY

TE RESERVO EL D
KH

Presentación Alcalde

Estamos sin duda alguna, ante un trabajo creativo de alta calidad y gran significancia. Este libro nos presenta la expresión y experiencia de todos aquellos que ven en el arte callejero un aporte a la ciudad y que buscan conquistar espacios para llenar de colores luminosos y múltiples formas, nuestros muros, paseos y miradores.

Valparaíso ha incorporado con mucha fuerza el concepto de arte mural, destacando el talento creativo de artistas de la pintura. Es una necesidad que nace del permanente contrapunto entre la expresión artística y las manifestaciones vandálicas que terminan dejando un rastro de fealdad en nuestras calles.

Para promover el verdadero arte callejero hemos prodigado nuestros esfuerzos en transformar las cortinas de locales comerciales en verdaderas galerías de arte mural. De esta forma las imágenes coloridas han ido dominando el panorama de nuestras principales arterias de comercio. Es un esfuerzo destacado recientemente por la Fundación Futuro, que ha elogiado este tipo de rescate patrimonial.

Paulatinamente han ido surgiendo grandes murales que llaman poderosamente la atención de los turistas y que han provocado elogiosos comentarios de la comunidad internacional.

En esta tarea hemos contado con la colaboración de muchos porteños, todos ellos empapados de la voluntad de contribuir a que la ciudad luzca pulcra y atrayente, en sintonía con su condición de Sitio Patrimonio de la Humanidad. De esta forma hemos ido dando forma a ordenanzas que protejan nuestros muros y que sancionen efectivamente el rayado vandálico. A este respecto hemos establecido con claridad la diferencia entre los graffitis, representantes del verdadero arte mural callejero y los simples y repudiados rayados, dado que estos últimos no muestran ninguna vocación artística, y terminan contaminando nuestro paisaje urbano.

ELLA
YRITR...

335

Presentación Alcalde

Por todos estos motivos es destacable el esfuerzo artístico desplegado en torno a este gran trabajo de divulgación, con manifestaciones de muy alto nivel. Destacamos igualmente el aporte entregado por parte de artistas llegados desde el Viejo Continente que han asumido una nueva vida en Valparaíso, comprometiéndose con su topografía; con su gente y en definitiva con el Alma Porteña, para revitalizar su labor artística entregándonos bellas obras que engalanan hoy los muros de esta ciudad.

Termino agradeciendo a todos quienes han hecho posible este libro que hoy podemos apreciar, el cual estamos seguros se convierte en un nuevo embajador de nuestra ciudad, en el mundo entero, dejando en evidente manifiesto la condición de ciudad cultural, que tiene nuestro Valparaíso.

Jorge Castro Muñoz
Alcalde de Valparaíso

STREET ART

LA NUEVA CARA DE VALPARAÍSO

*THE NEW FACE OF VALPARAÍSO
LE NOUVEAU VISAGE DE VALPARAISO*

GRAFFITI

STREET ART

POLANCO GRAFFESTIVAL

FOTOGRAFÍAS

DIRECTORIO

GRAFFITI

Graffiti, la ciudad caligrafiada

ISIDORA " BISO " RIVAS

*Graffiti, urban
STREET calligraphy*

*Graffiti, la ville
POLAR calligraphiée*

FOTOGRAFÍAS

DIRECTORIO

Orígenes del movimiento Graffiti, evolución local y conquistas

La ciudad se quería normada, se quería homogénea, pulcra y callada, se esperaba fuese sumisa, ordenada, que mantuviera la compostura, que fuera bien portada. Los intentos por domesticarla han sido variados y han corrido a la par de sus incoherencias, no obstante hoy pareciesen rendirse ante un espacio efervescente, que no se cansa ni se duerme.

Pero, ¿Cómo es que esa urbe se vuelve hoy lo que es?, ¿Cómo es que desde la fragmentación impuesta, sus calles se iluminan como el territorio común de aquellas masas históricamente segregadas?, ¿cómo es que se logra cambiar ese tinte grisáceo de sus paredes que parecía querer deprimarnos entre tanto muro y tanta imposición? Muchos "como" albergan esa conquista, esa apropiación ciudadana de un territorio que nos quería callados, y que hoy sin embargo, se muestra como el terreno ideal para dar curso a aquellas manifestaciones artísticas y populares que por años parecían haber estado en cautiverio.

El Graffiti es una de ellas, pero no una más de la lista, éste es sin duda alguna uno de los principales movimientos artísticos que por más de cuarenta años ha venido instalándose en los diferentes países, quebrando no solo con la estética pulcra de la urbe, sino también con aquellas concepciones clásicas respecto a lo que se entendía por arte, sus espacios de exhibición y plateas. El Graffiti ha permitido reinventar la calle desde sus propios actores, desde la resignificancia de sus espacios cotidianos, de tránsito, desde sus lugares comunes y corrientes, los que a través de la pintura callejera se han iluminado, adoptando nuevos sentidos estéticos e identitarios.

Pero ¿cómo es que esa escritura transgresora, se transforma en lo que es?, ¿Cómo es que ha logrado superar aquellas medidas de control, que en esfuerzos inútiles han intentado subyugarlo?, y es que el Graffiti por esencia nace desde la rebeldía y la disrupción y es por ello que resulta necesario para comprender su amplitud, primero entrar en sus orígenes. Para ello comenzaremos con algunos conceptos claves que nos permitirán entender mejor este fenómeno urbano.

Algunos conceptos

Estas definiciones provienen de la cuna donde se impulsa el Graffiti, la ciudad de New York, sin embargo a través de los años estos conceptos han adoptado su matiz local a partir del contexto latinoamericano.

Escritor / Escritora: denominación utilizada para referirse a quién ha adoptado el Graffiti como forma de vida y por ende lo practica de manera constante y evolutiva. El término hace referencia al acto de escribir sobre la ciudad.

Crew: colectivo de graffiteros que se unen bajo un mismo nombre el que generalmente es una sigla o concepto, el cual plasman sobre la ciudad como un elemento que los representa y agrupa. El crew, por ende, congrega a diferentes escritores que pueden tener elementos en común tales como, haber comenzado a pintar juntos, tener lazos de amistad, poseer un estilo en común, lograr una buena complementación en los muros, etc. En Valparaíso existen varios crews que han marcado el panorama visual de la ciudad con sus nombres, algunos de ellos son "Plus", "BCHS", "Keos", "Pegk", "Vomito", "More"

Tag / firma/ chapa: seudónimo que cada escritor de Graffiti escoge para sí mismo y por ende es el nombre que dejará ver en las calles. Lo que comúnmente la gente llama de rayados, son los tags, los cuales también van evolucionando y adoptando su propio estilo, como si fuese un sello que identifica y diferencia. El tag es la raíz del Graffiti, es su parte más esencial y básica, a través de la cual muchos de los escritores comienzan en esta práctica. Éste tiene que ver con el sentido de "dejarse ver" sobre la ciudad y para muchos, mientras más escriban su nombre sobre las paredes, mayor visibilidad y reconocimiento alcanzan entre sus pares. El tag puede ser la

firma individual de un escritor, como también la representación de un grupo que congrega a varios de ellos.

firma individual de un escritor, como también la representación de un grupo que congrega a varios de ellos.

Throw up / bomba / flop: tipo de Graffiti que se hace generalmente a dos colores, sin mayor detenimiento ni perfección, por ende el acabado de los trazos no es lo primordial,

GRAFFITI

EXTENSOR

sino más bien la rapidez y el carácter transgresor que estas tienen.

Extensor: corresponde a un tipo de Graffiti que es realizado con rodillo y con una extensión que permite alcanzar un mayor alargue, altura y visibilidad. En Valparaíso son cada vez más frecuentes, debido a que los espacios que colindan con las veredas, ya están en su mayoría pintados.

Pieza: corresponden a los Graffitis individuales elaborados por los escritores, los que se caracterizan por requerir un tiempo mayor en su ejecución y por poseer una composición cromática y técnica más

elaborada. El estilo que va diferenciando cada una de las piezas tiene que ver con la búsqueda e intención personal que cada graffitero le va dando a su obra, algunos de ellos caben en ciertas categorizaciones particulares tales como como "WildStyle", "Dirtystyle", "3D", "Orgánico", entre otros.

En Chile al igual que en otros países de Latinoamérica, las piezas son realizadas mezclando diferentes materiales tales como spray, látex, tintas, válvulas (caps) y rodillos, a diferencia de New York o Europa, donde son elaboradas principalmente con aerosol. Esta exploración en relación a la técnica, surgió en un comienzo por la necesidad de abaratar costos y así poder pintar más, no obstante hoy en día es una opción escogida no sólo en términos económicos, sino por las posibilidades estéticas que ésta permite, lo que ha marcado de forma identitaria el estilo del Graffiti sudamericano.

Producción: corresponde a una composición colectiva donde se entremezclan diferentes estilos y técnicas, dando vida a un fondo en

PIEZA

PRODUCCIÓN

común que une letras y caracteres. Una producción generalmente es mayor en tamaño y en tiempo de ejecución.

A partir de estos conceptos definiremos el Graffiti como un tipo de pintura y escritura libre que ocupa la ciudad como soporte creativo, irrumpiendo en ella de manera legal e ilegal, a través de diferentes estilos, técnicas y formatos. Su génesis podría remontarse al hombre prehistórico y sus cavernas, sobre las cuales él comienza a ilustrar parte de su rutina, éstas serían por tanto las primeras paredes ocupadas como lienzo. Luego y a través de diferentes civilizaciones, la pintura sobre los muros ha ocupado un rol comunicador fundamental, permitiendo un registro como bitácora histórica de los pueblos y sus cosmovisiones.

Como es posible de ver, la pintura sobre la pared ha corrido a la par de nuestra historia, retratándonos y evolucionando en sus formas y significancias. En dicho recorrido la década del 60 resulta clave, pues fue entonces cuando ésta se vuelca directamente sobre la calle, adoptándola como un canal de protesta, expresión y agitación ciudadana.

Será en ese contexto que el Graffiti encontrará su fuente de origen más directa, a través de dos corrientes claves que emergen de la escritura popular post segunda guerra mundial. Una de ellas enmarcada en el modelo Francés o europeo, que tuvo su mayor auge con las pintadas estudiantiles por los derechos civiles, las protestas contra la guerra de Vietnam, la revuelta parisina y los movimientos adversarios a los regímenes autoritarios*.

La segunda corriente corresponde al modelo estadounidense, el cual se relaciona directamente con el Graffiti que hoy conocemos y logramos identificar en diferentes ciudades, países y continentes, lo que incluso algunos definirían como "Graffiti puro o Graffiti clásico", y sobre el cual se desarrollará el presente capítulo. Esta corriente nace en Filadelfia con Cornbread quién comienza a escribir su seudónimo para llamar la atención de su enamorada, lo que luego se convertiría en una misión personal por dejar su nombre por la ciudad. Nace así un tipo de caligrafía de singular estilo, el "Tagging", apodos que los mismos escritores comienzan a escoger para sí mismos y a adornar con diferentes elementos como flechas, asteriscos, coronas y números.

Luego dicha práctica llega a los guetos hispanos y afroamericanos de Nueva York, donde surgen también las primeras piezas móviles en los vagones del metro a principios de los años '70. Será en este soporte, que el Tag evolucionará hacia formas más ambiciosas en tamaño y cromatismo a través del Throw up y las piezas*. El pionero en este movimiento fue Taki 183, quien no reparó en dejar su nombre sobre las paredes, autobuses, monumentos públicos, vagones y estaciones de metro, influenciando a numerosos adolescentes que veían en este medio de expresión clandestino y transgresor, un medio de reafirmación personal, donde la competencia por el estilo y la cantidad de marcas sobre la ciudad empezó a ganar terreno.

El Graffiti surge por tanto, en el anhelo por comenzar a ser vistos, a dejar huellas sobre una ciudad que históricamente los quiso fuera, y que a través de diferentes estrategias de control y planificación, se empeñaba en invisibilizarlos.

De ahí para adelante podríamos decir que la calle nunca más volvió a ser la misma, ésta fue trastocada por sus propios habitantes a través de la escritura y la pintura callejera, la que llegaría a convertirse en el canal de comunicación más certero y directo de aquellas voces silenciadas.

Hip Hop, democracia y Muralismo...tres aspectos claves para la llegada del Graffiti a Chile

En Latinoamérica el Graffiti llega primeramente a México y Brasil, para luego encontrar también un nuevo escenario en Chile a principios de la década de los '90. Éste comienza a desarrollarse bajo un contexto en particular, pues luego de 17 años de régimen dictatorial, censura y represión, la ciudad comienza lentamente a recomponerse y con ello a recuperar sus formas de expresión ciudadana más elementales.

Ya durante la década de los '80 se habían comenzado a desarrollar las primeras influencias sobre lo que sería el Graffiti chileno de los noventa, a través de la llegada del Hip Hop el cual tiene a su base cuatro elementos claves, la música a través del Rap, la danza a través del Break dance, el Turntablism a través del Djing y la pintura a través del Graffiti. Un factor además que permitió difundir este movimiento en el país, fue la llegada de las películas "Beat Street" y "Breakdance", las que conectarían a los

*Figuroa, Fernando, 1999

adolescentes y jóvenes de la época, con un tipo de manifestación totalmente diferente a lo acostumbrado en el contexto represivo nacional.

La llegada del Hip Hop encendería sin lugar a dudas una nueva motivación y necesidad de expresión por parte de aquellos que proviniendo de los barrios más populares de la capital, veían en la calle su espacio más inmediato y cómodo de expresión y encuentro. Comienza todo con el Break Dance, luego con el Rap y posteriormente con las primeras firmas sobre las paredes donde "Toño Coolstyle" es reconocido como uno de sus precursores.

Sin embargo, no sería hasta principio de los '90 que el Graffiti comenzaría a dar curso a su propia historia. En ese escenario los hijos de exiliados políticos que vuelven al país, resultan claves, pues el haber crecido en otras latitudes les permitió entrar en contacto con diferentes expresiones artísticas, como lo fueron el Hip Hop y el Graffiti, las que luego traerían al país, potenciando ese primer acercamiento que los jóvenes de los barrios chilenos ya habían iniciado durante la década de los 80.

Se empiezan a ver así los primeros tags sobre la ciudad de Santiago, "Sent", "Sten", "Zeckis", "Sick", "Nast", "Hash", serían algunos de los nombres que marcarían los inicios del Graffiti chileno, donde luego nacería también uno de

los crews íconos y precursores de éste movimiento, "NCS" (Niños con Spray) que reunía a Zeckis, Bside, Sipote e Lil Simpson, nace así esa primera generación, la que hoy es reconocida como la Vieja Escuela del Graffiti nacional.

Un tercer y último factor que sin lugar a dudas ha matizado tanto el origen del Graffiti en Chile como su posterior evolución, ha sido la pintura muralista que ha acompañado los procesos de lucha y resistencia popular. Fueron las brigadas muralistas quienes dieron el punta pié inicial para la pintura callejera en nuestro país, resignificando los muros como el soporte comunicativo y democrático del pueblo*.

En Chile por tanto Graffiti y mural han caminado de la mano desde hace ya varios años, llegando incluso a veces a confundirse

*Palmer, Rod 2011

en sus conceptualizaciones y fronteras, es así como algunos graffiteros al describir sus obras las definen explícitamente como murales y otros en cambio, hacen la diferenciación denominándolas como Graffiti, sin adornos ni apellidos, lo que hace referencia más bien aquel concepto clásico, proveniente del tag, donde las letras son un factor preponderante.

¿En que radica esa diferencia?, es una pregunta compleja y de respuestas diversas, para algunos la divergencia podría estar en el contenido social que transmite el mural, a diferencia del Graffiti donde el foco es mucho más autorreferencial, poco explícito y el sentido está puesto en la intimidad del escritor con el muro. Para otros la diferencia está en los materiales y soportes utilizados. Cualquiera sea la visión, lo que no cabe duda es que en Chile el Graffiti y el muralismo con los años se han hermanado, influenciándose y enriqueciéndose mutuamente, promoviendo a través de ambas corrientes la democratización del espacio urbano a través de la pintura callejera.

Santiago no es Chile...la explosión del Graffiti en la V Región

Como ya vimos, el Graffiti en Chile estuvo marcado en sus orígenes por tres factores, el Hip Hop, el retorno de la democracia y el muralismo político, sin embargo en la Región de Valparaíso éste surge directamete

relacionado al primero de ellos, la cultura Hip Hop, la cual entra a principios de los '90 en los barrios más populares de la ciudad de Viña del Mar, Santa Julia, Chorrillos, Gomez Carreño, serían parte de esa cuna.

El Break dance sería el elemento pionero, para luego dar curso al rap y al Graffiti. Comenzaron como es de costumbre con los tags, escribiendo sus firmas en las paredes de los barrios, para luego dar vida al primer Graffiti de la V Región, así lo señala quién sería uno de los precursores de este movimiento a nivel local "Brs Manos Sucias"... "Me acuerdo que ví la película Turk 182, de ahí encontré unos spray en el taller de mi viejo y empecé a rayar lo mismo Turk 182, rayaba las veredas y los vecinos reclamaban, después conseguimos juntar plata y nos fuimos a la Av. España a hacer el primer Graffiti, no fue muy grande pero fue el primero, como por ahí por el año '92" *.

BRS Manos Sucias, Cerro Esperanza, 1997

* Entrevista realizada a Brs Manos Sucias, Julio 2015

La avenida España se convertiría luego en un espacio icónico de encuentro de los Hiphoperos de la época, donde se pintaron varios Graffitis y se realizaron posteriormente encuentros en los que participaron escritores de diferentes partes de Chile.

En ese entonces como el movimiento Hip Hop recién comenzaba, sus adherentes y ramas estaban mucho más unificadas, en el caso de Viña el punto de encuentro semanal era la Plaza y en el caso de Valparaíso, las afueras de la galería Tres Palacios, en ambos puntos se bailaba Break Dance pero además se intercambiaban conocimientos, información, la gestación de un movimiento que parte desde la creatividad y que se va transmitiendo y enriqueciendo desde la misma calle y el vínculo entre sus diferentes seguidores.

En ese entonces existía una complicidad y reconocimiento mutuo entre las diferentes ramas, pues se estaba comenzando y la fuerza se lograba colectivamente, así quedó en evidencia cuando pintaron por primera vez el estero Marga Marga, donde escribieron el nombre de uno de los grupos de Rap pioneros de la V Región, "Descendientes de la Calle" (DDC). "Siempre fue de la mano el Graffiti con la cultura Hip Hop, nosotros lo vivíamos juntos entre todos los que estábamos, nos apoyábamos, si crecimos juntos"*.

Si bien en un comienzo el movimiento Hip Hop tuvo mayor auge en Viña del Mar que

Valparaíso, en la ciudad puerto hubo lógicamente también un precursor dentro del Graffiti, él fue conocido como "Aliens" apodo que recibió por su característico personaje alienígena que pintaba con zapatillas Converse. Sin embargo no sería hasta fines de los '90 que el Graffiti en Valparaíso comenzaría a tomar mayor fuerza.

Uno de los factores claves que permitió potenciar el Graffiti local, fue la visita de algunos de los graffiteros capitalinos, con quienes se estrechó un vínculo de amistad e intercambio mutuo. Algunos de los primeros en llegar a pintar a Viña fueron "House" y "Spoke", además de otros raperos de la época. Todos ellos pertenecientes a una de las primeras Clikas (Crews) raperas de Chile, los "Araya Homies Clan", de la Villa Santa Carolina en Macul, donde también participaban los NCS, anteriormente mencionados. Esto permitió traer nuevas técnicas y conocimientos y de a poco ir formando esa primera escuela que dio vida a un movimiento sin duda inimaginado en su fuerza y masividad.

ACB, Philadelphia EEUU, 2005

Por el año 96 desde los barrios viñamarinos, aparece la primera mujer en pintar Graffiti en Chile, ACB (Andrea Cecilia Bernal 1981-2006), una joven que a sus pequeños 10 años de edad comienza a escribir en la calle, para luego a través de mucha constancia y esfuerzo validarse dentro de la escena nacional, como la precursora del Graffiti femenino en Chile.

ACB en su corta pero intensa vida, permitió no sólo visibilizar el género dentro de la disciplina, sino que además permitió dar a conocer el Graffiti chileno en diferentes países, donde a través de su "Mundo Feliz de ACB" y su característico Wildstyle, evidenció que el Graffiti es también una herramienta de cambio, de lucha y entrega. Hoy en día y a pesar de haber fallecido en el año 2006, continúa siendo un referente clave tanto para el Graffiti nacional como para la escena femenina del Graffiti mundial.

El año 97 fue sin lugar a dudas un momento clave tanto para el desarrollo del Hip Hop chileno como del graffiti local, el Rap se expande en las radios a través del disco "Ser Humano" de Tiro de Gracia y en Viña, se lleva a cabo el primer proyecto Fondart de graffiti en Chile, dirigido por Brs y por Horacio Silva, quien fue uno de los precursores del Hip Hop regional y en la actualidad continúa siendo uno de los principales gestores de proyectos de graffiti en Valparaíso. La iniciativa permitió pintar 20 graffitis en los muros de las vías de tren en Avenida España, hasta donde llegaron

escritores de diferentes barrios y ciudades que habían cursado un taller de graffiti impartido por House dentro de este proyecto. Desde este hito y hacia adelante la escena cobra una fuerza inusitada.

Ya a fines de los años '90 se empiezan a ver las primeras obras de Inti Castro, quién hoy es sin lugar a dudas el graffitero chileno de mayor reconocimiento a nivel mundial. Su trabajo a diferencia de aquel Graffiti de estilo más neoyorquino, proponía una estética diferente con elementos muchos más plásticos e iconográficos, lo que sin lugar a dudas marcará el posterior devenir de la pintura callejera chilena.

A inicios del 2000 aparece también el Crew Kizio, desde donde emergen escritores referenciales claves y vigentes hasta el día de hoy, como lo son Charquipunk, Tombo y Vazko. El trabajo de ellos, enriquece y fortalece la escena local desde comienzos del 2000 hasta la fecha, la que además se verá potenciada por los viajes cada vez más recurrentes de escritores santiaguinos a Valparaíso. Se comienza así a estrechar un vínculo entre el Graffiti capitalino y el Graffiti porteño, lo que se nutre además por diferentes eventos realizados por esos años, tales como las tokatas "Afocalipsis", el campeonato sudamericano de Break Dance "Sudaka", el festival "ValparaHip Hop" (producido también por Charquipunk),

diferentes instancias que sin lugar a dudas contribuyeron a difundir las diferentes disciplinas del Hip Hop y instalando la ciudad de Valparaíso como un espacio único y desafiante para el arte público.

Se empiezan a ver las primeras producciones en el plan de la ciudad, es decir en la parte céntrica y más visible, lo que motivó la incursión de nuevos graffiteros a la escena, así lo describe "West", quién es también uno de los principales referentes del Graffiti porteño, "Luego de la Afokalipsis donde vinieron a pintar locos de Santiago, empecé a juntar conchos de pintura y pinté atrás de una fábrica con de todo lo que tenía, me acuerdo que use cutex, tiza, pinceles, brochas, todo lo que había logrado recolectar ya después cuando vi el muro en calle Serrano donde había pintado Binho de Brasil, Horate, Saile, Grin y Zeckis, decidí comenzar de lleno en el Graffiti"*.

Surge así una nueva camada de escritores desde diferentes ciudades de la V Región,

Zade, Asie, Gigi, Caos, La Robot de Madera, Smart, entre otros, a esto hay que sumar a todos aquellos escritores que atraídos por la efervescencia artística y cultural de Valparaíso se han mudado a la ciudad desde otras latitudes. Sin lugar a dudas una buena mezcla de estilos y visiones que contribuyen al crecimiento y la diversidad del Graffiti en la V Región.

Finalmente otro de los factores que ha favorecido el enriquecimiento de la escena local, tiene que ver con las tiendas de Graffiti, las cuales han permitido poner a disposición materiales que antes solo se conseguían viajando a Santiago. N2N es una de ellas, fue la primera en instalarse en la ciudad de Valparaíso y se ha convertido no sólo en el lugar de compras de los insumos, sino además en un espacio de encuentro diario, donde es posible la retroalimentación y el contacto entre diferentes graffiteros, de variadas generaciones, crews y ciudades.

Como es posible de ver, han sido variados los hitos que han permitido que el movimiento de Graffiti alcanzará la fuerza que hoy tiene en la región y sobretodo en la ciudad de Valparaíso, el avance ha sido notorio, como también la transformación de la ciudad a partir de este movimiento que desde sus orígenes ha mostrado su carácter disruptivo y rebelde.

Valparaíso hoy es considerado uno de los polos más efervescentes en lo que a Graffiti y arte callejero se refiere, pero no se queda solo en ello, es también cuna de importantes escritores de reconocimiento mundial que han nacido del puerto y por supuesto de una fuertísima nueva generación de jóvenes y adolescentes que se han vinculado a la pintura, dando cabida libre a su expresión individual y colectiva.

La ciudad ha sido tomada, así es posible de verlo entre algunos de los nombres que aparecen recurrentemente sobre la ciudad, Charquipunk, Tombo, Los Plus, BCHS, Los Keos, LRM, Caos, Pegk, Clave, Un Kolor Distinto, Painters, Claudio Drë, Els, Akoms, Stank, Los More, 056, Anis, VMTO, solo por nombrar algunos de ellos. Estos ya forman parte del panorama visual de la ciudad y sus símbolos. Pero Valparaíso no se queda sólo en ello, la ciudad puerto es en la actualidad la única ciudad que entra en la categoría de

patrimonio de la humanidad y es además el principal destino turístico de Chile, atributos no menores para un territorio relativamente pequeño en números, pero en creciente efervescencia en lo que a Arte Callejero se refiere y donde el Graffiti es sin lugar la más potente de sus manifestaciones.

La conquista de los espacios, los muros intervenidos, los barrios resignificados mediante la pintura callejera, son cada vez más, pero resulta vital para ello, continuar avanzando en la legitimación del Graffiti como una de las principales expresiones ciudadanas actuales, lo que significa una responsabilidad insoslayable tanto para los escritores como para el gobierno local, los legisladores, los medios de comunicación y su constante criminalización de la práctica, es tarea de la ciudad en su amplitud abrazar un fenómeno que la atraviesa de cerro a mar, que forma parte de su identidad e imaginario colectivo, promoviendo su valoración y capacidad transformadora, pues para agrado o desagrado, el Graffiti ha llegado para quedarse y su potencia demuestra que al parecer no existe fecha alguna de caducidad.

* Entrevista realizada a West, Julio 2015

The Graffiti movement, local development and victories

The city wanted to be regulated, wanted to be homogeneous, tidy and quiet; it hoped to be obedient, orderly, to maintain its composure, to be well-behaved. The attempts to domesticate it have been numerous and have run parallel to its inconsistencies, even though today they seem to have surrendered when confronted with an efervescent space that does not rest or sleep.

How did Valparaiso turn into the city we know today? How is it that from that imposed fragmentation, its streets are lit up as the common ground of those masses who were historically segregated? How has it been possible to change the grey shades of its walls which seemed to want to depress us among so much wall and so much imposition? This achievement contains many "hows"; the citizens' appropriation of a territory that wanted to keep us quiet, and which today despite of all, has revealed itself as the ideal stage to set free artistic and cultural urges which for years seemed to have been held captive.

Graffiti is one of these cultural manifestations, but not just any one of them; it is undoubtedly one of the main artistic movements that has been growing in many countries for the last forty years, not only breaking the neat aesthetics of the city, but also the traditional ideas about art, its exhibition spaces and stages. Graffiti has allowed for a reinvention of the street by its own inhabitants, by giving new meaning to the spaces they travel every day; its ordinary places, illuminated by Street Art, adopting new aesthetic identities and meanings.

How did that illegal writing become what it is today? How has it overcome measures of control, which have fruitlessly tried to suppress it? The essence of Graffiti is rebellion and disruption, and it is that which makes it necessary in order to understand its breadth, to first enter into its origins. We will start with some key concepts to better understand this urban phenomenon.

Key concepts

These definitions emerged from the cradle of Graffiti: New York City; however, these concepts have gradually adopted local nuances based on the Latin American context.

Writer: Refers to the person who has embraced Graffiti as a constant and evolutionary lifestyle. The term refers to writing on the city.

Crew: Group of Graffiti artists who come together and work under a shared name, which is generally an acronym or concept, which they express across the city as an element representing and identifying them as a group. Therefore, the crew gathers different writers that may have common elements, such as having started painting together, being friends, having a common style, complementing each other on the walls, etc. In Valparaíso, there are some crews who have visually marked the city with their names, such as "Plus", "BCHS", "Keos", "Pegk", "Vomito", "More".

TAG

Tag: Pseudonym each Graffiti artists chooses to represent themselves and, therefore, the one that he/she will allow to be seen in the streets. What people usually call "scratches" are the tags, which evolve and adopt their own style as an identifying and differentiating seal. The tag is the origin of Graffiti. It is its most essential and basic element, through which

many writers start into this practice. Tagging is about "being seen" in the city, so the more they write their names on the walls, the more the visibility and acknowledgment they will gain among their peers. The tag may be the signature of a writer or the representation of a group bringing together several writers.

THROW UP

Throw up / bomb / flop: A kind of Graffiti generally painted with two colours, haphazardly and carelessly. The finishing touch of the traces is not important, but rather the quickness and their transgressive character is the main feature.

EXTENSOR

Extensor: It is a kind of Graffiti painted with a roller and an extension that allows greater length, height and visibility. They are increasingly frequent in Valparaíso, because almost all the spaces adjoining the pavement are painted.

PIECE

Piece: Individual Graffiti made by writers that require more time to be painted and are characterised by having a more elaborate colour composition and technique. The style of each of the pieces is related to the personal direction and intention each Graffiti artist gives his/her work; some of them fall in certain categories, such as "WildStyle",

"Dirtystyle", "3D", "Organic", among others. In Chile, like in other Latin American countries, the works are painted by mixing different materials, such as spray, latex, ink, valves (caps) and rollers, unlike New York or Europe, where they are mainly painted using spray cans. This exploration regarding technique first started due to the need to reduce costs and thus paint more. However, today this is an option not only for financial reasons, but for the aesthetic possibilities, which has given Latin American Graffiti its individual style.

Production: A collective composition mixing different styles and techniques, creating a common background uniting letters and characters. A production is generally larger and its execution takes longer.

We will define Graffiti, based on these concepts, as a kind of free painting and writing, using the city as a creative backdrop, both legally and illegally disrupting it through.

PRODUCCIÓN

As we can see, painting on walls has evolved along with our history, portraying us and evolving in shape and meaning. During this journey, the 60's are a key period, because it was then that Graffiti appeared in the streets, having been adopted as medium of protest, expression and channel of citizens' unrest.

In this context, modern-day Graffiti has its most direct origin in two key trends arising from popular writing after World War II. The first trend is the French or European model, which peaked with student's paintings for civil rights issues, protests against the Vietnam War, riots in Paris and the movements against authoritarian regimes*.

The second trend corresponds to the American model, directly related to the Graffiti we know today which we identify in various cities, countries and continents, which some would even define as "pure Graffiti" or "classical Graffiti". It is this trend that interests us here. It rose in Philadelphia, with Cornbread, who started writing his pseudonym to call his girlfriend's attention, which would then become his personal mission: to leave his name all over the city. This is how a particular calligraphy style starts. Tagging nicknames that the writers themselves choose and decorate with different elements, such as arrows, asterisks, crowns and numbers.

This practice then reached the Hispanic and African-American ghettos of New York, where the first movable pieces appear on the

subway's cars in the early 70's. From there, the Tag evolved towards more ambitious forms in terms of size and colour by means of the "Throw up and pieces"**. Taki 183 was the pioneer in this movement, and he did not hesitate to leave his name on walls, buses, public monuments, subway cars and stations, becoming an influence for many teenagers, who saw this clandestine and illicit means of expression as a way to reassert themselves, where competition for style and quantity of marks on the city started to gain ground.

Thus Graffiti arose as a result of the desire to be seen, to leave footprints on a city that historically wanted to exclude certain groups of people and, through different planning strategies and control tactics, worked to keep them invisible.

Thenceforth we could say that the street was never the same again; it was changed by its own inhabitants by means of street writing and painting, which would become the most well-aimed and direct communication channel for those silenced voices.

* Figueroa, Fernando, 1999

* Idem

Hip Hop, democracy and Muralism... three key aspects for the arrival of Graffiti to Chile

In Latin America, Graffiti first reached Mexico and Brazil, and then continued to Chile during the early 90's. It started developing within a particular context: after 17 years of dictatorship, censorship and repression, the population slowly started mending itself and in doing so, recovered its most fundamental forms of expression for its citizens.

In the 80's the first hints of what Chilean Graffiti would be in the 90's were developing, with the arrival of Hip Hop, which is based on four key elements: music, through Rap; dancing, through Break Dance; Turntablism, through DJing; and painting, through Graffiti. One of the factors that allowed this movement to spread in the country was the first release of movies "Beat Street" and "Breakdance", which would connect teenagers and youth with a type of protest that was totally different to what was customary in the repressive national context.

The arrival of Hip Hop would undoubtedly trigger a new motivation and a need for expression by people from working-class neighbourhoods, who saw the streets as the nearest and most convenient place to express themselves and gather. It all started with Break Dance, then with Rap; subsequently with the first signatures on the walls, where "Toño Coolstyle" is acknowledged as one of its pioneers.

However, it wouldn't be until the early 90's that Graffiti would begin a history of its own. In this scenario, the children of political exiles returning to the country were key. Having grown up in other countries brought them into contact with different means of artistic expression, such as Hip Hop and Graffiti, which they brought to Chile, building upon the first steps that Chilean youngsters had already taken during the 80's.

This is how the first tags began to be seen in Santiago. "Sent", "Sten", "Zeckis", "Sick", "Nast", "Hash" were some of the names that marked the beginnings of Chilean Graffiti. Then one of

the iconic and founding crews of this movement was formed: "NCS" (Niños con Spray - Children with Spray), gathered together Zeckis, Bside, Sipote and Lil Simpson - to create what is now referred to as the Old School of national Graffiti, the first generation was born.

The third and last factor that has undoubtedly marked the origin of Graffiti in Chile and its subsequent progress has been Muralism, accompanying the processes of popular struggle and resistance. It were the brigades of mural painters who kicked off mural painting in our country, turning the walls into a means of communication and democratic support for the people*.

Therefore, Graffiti and murals in Chile have walked hand in hand for a long time, even blurring their conceptualizations and crossing frontiers. This is how some Graffiti artists explicitly describe their work as murals while; others make

the differentiation by referring to them as Graffiti, without ornaments or surnames, which refers to the classic concept arising from the tag, where the letters are the prevailing element.

What is the origin of this distinction? It is a complex question with many answers. For some people, the difference may be the social content conveyed by the mural, unlike Graffiti, where the focus is much more self-centered, not explicit and the purpose is contained in the intimacy between the writer and the wall. For others, the difference lies in the materials and surfaces used. Whatever the viewpoint, Graffiti and Muralism have undoubtedly become closely related in Chile, mutually influencing and enriching each

other, and stimulating democratisation of urban spaces by means of street painting.

Santiago is not Chile... the explosion of Graffiti in the Region of Valparaiso

As we have seen, Graffiti in Chile was first marked by three factors: Hip Hop, the return of democracy, and political Muralism; however, in the Valparaiso region it is most directly related to Hip Hop culture, which arrived in the working-class neighbourhoods of Viña del Mar del Mar, Santa Julia, Chorrillos, Gomez Carreño in the early 90's.

Breakdance would be the ground-breaking element, which would then usher in rap and Graffiti. As usual, the movement started with tags, the writing of signatures on the walls to then create the first Graffiti in the fifth Region of Chile. This process was described by one of the local pioneers of the movement "Brs Manos Sucias": "I remember watching the movie Turk

BRS Manos Sucias, Cerro Esperanza, 1997

* interview with BRS Manos Sucias, July 2015

182, then I found some spray cans in my dad's workshop and I started to paint the same as Turk 182, I painted the pavement and the neighbours complained; then we collected some money and went to Avenida España to paint the first Graffiti. It was not large, but it was the first; that was around 1992" *.

Avenida España would become an iconic meeting place for hip hoppers of that time, who painted several Graffiti there. Several meetings were organised after that with the participation of writers from different areas of Chile.

Back then, as the Hip Hop movement was just starting, its creators and branches were more concentrated. In Viña del Mar, the weekly meeting place was the Plaza and, in Valparaíso, outside Galería Tres Palacios. Breakdance was the initial reason to come together at both places, but knowledge and ideas were also exchanged. The movement was created there, with an emphasis on creativity, transmitting and enriching itself IN the streets, and through the ties of its followers.

In that time period, there was mutual complicity and acknowledgement among the branches of the movement, as it was in its early stages and strength was achieved collectively. This was demonstrated when several members painted Estero Marga Marga for the first time, where they wrote the name of the pioneers of Rap groups in the fifth Region: "Descendientes de la Calle" (DDC). "Graffiti always walked hand in hand with the Hip Hop culture; we lived it together, we supported each other; we grew up together" **.

Although at first the Hip Hop movement was more important in Viña del Mar del Mar than in Valparaíso, in the latter there was a precursor in the Graffiti movement: "Aliens", the nickname that the writer received due to the typical alien character he painted wearing Converse sneakers. However, it was not until the late 90's that Graffiti in Valparaíso started gaining strength.

One of the key factors in the growth of local Graffiti were visits from some of Santiago's Graffiti artists, strengthening friendship and allowing for mutual exchange. "House" and "Spoke" were some of the first artists who went to paint in Viña del Mar, as well as other rap artists of that time. Both of them belong to one of the first rap Clikas (Crews) in Chile: "Araya Homyes Clan", from Villa Santa Carolina in Macul, where the aforementioned NCS also participated. The evolution of new techniques and knowledge slowly formed the school that gave rise to a movement of untold strength and size.

The first woman to paint Graffiti in Chile appeared around 1996, from Viña del Mar del Mar's neighbourhoods; ACB (Andrea Cecilia Bernal 1981-2006), a young girl who, at 10, started writing on the street, would go on to become, with perseverance and effort, the precursor of women's Graffiti in Chile. In her short yet intense life, ACB not only made gender a visible aspect of the discipline, but she also spread Chilean Graffiti to other countries by means of her "Mundo Feliz de ACB" [ACB's Happy World]. Her characteristic Wildstyle showed that Graffiti is also a tool for change, struggle and protest. Even though she died in

2006, she continues to be a key point of reference in the history of national Graffiti and for the female Graffiti scene around the world. 1997 was undoubtedly a key moment both for the development of Chilean Hip Hop and local Graffiti; Rap spread through the radio with the

track "Ser Humano" [Being Human] by Tiro de Gracia. In Viña del Mar, the first Graffiti Fondart project in Chile was carried out, directed by Brs and Horacio Silva, who was one of the pioneers of regional rap and currently one of the main organizers of Graffiti projects in Valparaíso. The initiative involved the painting of 20 graffiti on the walls of the railroad tracks on Avenida España, where writers from different neighbourhoods and cities participated after having taken part in a Graffiti workshop animated by House in the frame of the project. From then on the scenario became stronger than ever. By the end of the 90's, the first works by Inti Castro started to be seen; he is now the best known Chilean Graffiti artist in the world. Unlike the New York-style Graffiti, his work suggested a different aesthetic, with more artful and iconographic elements, which undoubtedly marked the subsequent appearance of Chilean street painting.

* Interview of West, July 2015

By the early 2000's, Crew Kizio also appeared, from which key writers emerged who are still influential to this day: Charquipunk, Tombo and Vazko. Their work has enriched and strengthened the local scene since the early 2000s, also fostered by the increasingly frequent arrival of writers from Santiago to Valparaíso. The links between Santiago's and Valparaíso's Graffiti became tighter, due to different events organised back then, such as Tokata Afocalipsis, South American Break Dance championship "Sudaka", "Valparahiphop" festival (also produced by Charquipunk). These events contributed to the spread of different hip hop disciplines, positioning Valparaíso as a unique and challenging space for public art.

Works began to be seen in the downtown área ("the plan"), in other words the more central and visible parts of the city, which brought new Graffiti artists onto the scene. "West", who is one of the main figures of porteño Graffiti, describes this change: "After the Afokalipsis, where dudes from Santiago came to paint, I started gathering leftover paint and I painted at the back of a factory with whatever materials I could gather; I remember painting with nail polish, chalk, watercolour brushes, paintbrushes, whatever I could scrape together. After I saw what Binho of Brazil, Horate, Saile, Grin and Zeckis had painted on the wall of Serrano street, I decided to really start with Graffiti" *.

This is how a new group of writers from different cities of the Region of Valparaiso appeared: Zade, Asie, Gigi, Caos, La Robot de Madera, Smart, among others, along with the writers who moved to Valparaíso from other regions, seduced by the artistic and cultural buzz of the

WEST

city. Undoubtedly, this is a good mixture of styles and visions that contribute to the growth and diversity of Graffiti in the fifth Region of Chile.

Finally, another factor which has enriched the local scene are Graffiti stores, which sell materials which previously could only be bought in Santiago. N2N is one of them. It was the first in Valparaíso and has become not only a place to buy supplies, but also a place to meet to obtain feedback and contact other Graffiti artists, from other generations, crews and cities.

So, one can see that several milestones have allowed the Graffiti movement to reach its current strength in the region and especially in Valparaíso; the progress has been notable, as long with the transformation of the city since the start of this movement, which has from the beginning shown its disruptive and rebellious nature.

Valparaíso is now considered one of the hottest spots for Graffiti and Street Art. But it is not limited to that. The port city is also the cradle of important writers, famous worldwide, and of a strong new generation of youngsters and teenagers who have allied themselves to painting, giving wings to their individual and collective expression.

The city has been taken over by some of the best known names – Charquipunk, Tombo, Los Plus, BCHS, Los Keos, LRM, Caos, Pegk, Clave, Un Kolor Distinto, Painters, Claudio Drë, Els, Akoms, Stank, Los More, 056, Anis, VMTO, among others –, who are already part of the city's visual panorama. But Valparaíso is not only that, as it is the only Chilean city to be declared a world heritage site, as well as the country's main tourist destination, no mean feat its relatively small population. Street Art is constantly growing in Valparaíso and Graffiti undoubtedly plays the leading role in the urban art scene.

The conquest of spaces, the painted walls and neighbourhoods redefined by urban painting are on the rise; for this reason, it is vital to continue fighting to legitimizing Graffiti as one of the main popular forms of expression. Writers and local government, legislators, and the media who constantly characterize Graffiti as a criminal activity and the city as a whole has a duty to embrace this phenomenon which permeates it from the hills to sea, which is part of its identity and collective creativity, in order to promote its value and transformational capability. Because whether we like it or not, Graffiti is here to stay and has gained a momentum which shows no signs of having an expiration date.

Origines du mouvement Graffiti, évolution locale et conquêtes

On a tenté de régler la ville, de la rendre homogène, soignée et silencieuse, on a tenté de la soumettre, de l'ordonner, en espérant qu'elle fasse preuve de retenue, qu'elle se porte bien. Les nombreuses mesures plus ou moins cohérentes prises dans le but d'apprivoiser la ville n'ont pas réussi à dompter cet espace effervescent, qui ne se repose jamais et qui dort encore moins.

Mais comment la ville est-elle devenue ce qu'elle est aujourd'hui? Depuis qu'on a fractionné son territoire, comment les rues sont-elles devenues l'espace commun aux tranches de la population les plus discriminées? Comment faire disparaître ces murs grisâtres et déprimants, cet univers de contraintes et de béton? De nombreux « comment » jalonnent cette conquête, cette appropriation citoyenne d'un territoire qui à choisir, aurait peut-être préféré le silence, et qui apparaît aujourd'hui comme le lieu d'expression idéal de ces manifestations artistiques et populaires qui ont été réprimées, de ces voix qui se sont tues pendant des années.

Le Graffiti est l'une d'entre elles, mais pas n'importe laquelle, car c'est sans aucun doute l'un des principaux mouvements artistiques de ces 40 dernières années. Dans différents pays du monde, ce mouvement a opéré une rupture avec l'esthétique lisse de la ville, avec les conceptions classiques de l'art et les espaces où on a l'habitude de le voir exposé. Le Graffiti et ses acteurs ont réinventé la rue, en redonnant de l'importance à ces espaces quotidiens, de transit, à ces lieux banals et courants que la peinture urbaine contribue à embellir et qui deviennent porteurs d'une esthétique et d'une identité nouvelles.

Comment cette écriture qui transgresse les règles est-elle devenue ce qu'elle est aujourd'hui? Comment est-elle parvenue à passer au travers de tout contrôle? Le Graffiti étant par essence rebelle, il est nécessaire pour le comprendre pleinement de remonter à ses origines. Nous commencerons donc par exposer quelques concepts clé indispensables à la compréhension de ce phénomène urbain.

Quelques concepts

Ces concepts sont apparus dans la ville qui a vu naître le mouvement Graffiti, New York. Certaines nuances spécifiques au contexte latino-américain se sont par la suite greffées aux concepts d'origine au fur et à mesure que le mouvement se développait en Amérique Latine.

Writer : toute personne qui a fait du Graffiti son mode de vie et qui le pratique de manière constante et évolutive. Le terme fait référence au fait d'écrire sur les murs de la ville.

Crew : groupe de graffeurs se cachant sous un même nom, généralement un sigle ou un concept représentatif de leur groupe, qu'ils apposent partout dans la ville. La crew rassemble différents writers qui peuvent avoir en commun soit le fait d'avoir commencé à peindre ensemble, soit le fait d'être amis, ou bien d'avoir le même style et de se compléter lorsqu'ils peignent des murs, etc. A Valparaiso, il existe plusieurs crews dont les noms ont envahi le paysage visuel, comme les « Plus », « BCHS », « Keos », « Peg », « Vomito », « More ».

Tag/ signature/ blaze: pseudonyme servant de signature au writer et par lequel il est identifié dans la rue. Les « tags » évoluent et se distinguent par un style propre qui devient la marque de fabrique de son auteur. Le tag est la racine du Graffiti, sa forme la plus essentielle et basique, qui a marqué les

TAG

débuts dans la rue de bon nombre de writers. Il répond au besoin d'être vu par le plus grand nombre, de se « faire voir », et de fait, plus les writers écrivent leur nom sur les murs, plus ils sont visibles et reconnus par leurs pairs. Le tag peut être la signature individuelle d'un writer ou bien la signature collective d'un groupe rassemblant plusieurs writers.

Throw-up/flop: type de Graffiti réalisé généralement avec deux couleurs, l'important étant la rapidité d'exécution et le caractère transgressif, et non la perfection du trait.

Perche télescopique: tige au bout de laquelle est fixé un rouleau permettant d'exécuter un Graffiti sur une surface plus grande, haute et visible. Ce type de Graffiti est de plus en plus fréquent à Valparaiso, dû au fait que la majorité des espaces facilement accessibles sont déjà peints.

GRAFFITI

PERCHE TELESCOPIQUE

Pièce : Graffiti réalisé de manière individuelle par un writer, demandant un temps d'exécution important et possédant une composition chromatique et une technique élaborées. Le style de chaque pièce diffère selon l'intention que le graffeur place dans son œuvre, et fait parfois référence à un style particulier comme le «Wildstyle», le «Dirtstyle», le «3D», et le style «Organique», entre autres.

PIECE

PRODUCTION

Au Chili, tout comme dans d'autres pays d'Amérique latine, les pièces, sont réalisées avec un mélange de différentes techniques la bombe aérosol différents types d'embouts (caps), l'encre, ou encore la peinture acrylique appliquée au rouleau, à la différence de New York ou de l'Europe, où les pièces sont principalement réalisées à la bombe aérosol. Si cette exploration dans le domaine de la technique est née de la nécessité de réduire les coûts afin de pouvoir peindre davantage, elle s'est poursuivie pour répondre non seulement à un besoin d'économie, mais aussi à une recherche esthétique, pour finalement devenir caractéristique du Graffiti sud-américain.

Production: composition collective mêlant différents styles et techniques, et pouvant rassembler à la fois des lettres et des personnages (*characters*). Ces œuvres sont généralement de grandes dimensions et demandent un temps d'exécution supérieur à la moyenne.

Ces différents concepts nous permettent de définir le Graffiti comme un type de peinture et d'écriture libre utilisant la ville comme support créatif, faisant irruption dans cette dernière de manière légale ou illégale, au travers de styles, de techniques et de formats différents. Sa genèse remonte à l'homme préhistorique et aux parois des grottes sur lesquelles il a, le premier, représenté des scènes de la vie quotidienne. La peinture murale a par la suite occupé un rôle fondamental en tant que moyen de communication et témoignage précieux de la vie quotidienne et de la cosmologie de civilisations disparues.

La peinture murale est intimement liée à notre histoire, elle nous dépeint et s'enrichit au fil du temps de nouvelles formes et symboliques. Les années soixante ont constitué une étape cruciale de son évolution, lors de laquelle elle s'impose dans la rue et utilise cette dernière comme moyen d'expression, de protestation et d'agitation citoyenne.

C'est dans ce contexte que le Graffiti émerge, au sein de deux courants nés après la seconde guerre mondiale.

Le premier de ces deux courants est originaire d'Europe, et se développe au moment des révoltes étudiantes pour les droits civiques, des mouvements de protestation à l'encontre de la guerre du Vietnam, de la révolte

parisienne et des mouvements d'opposition aux régimes autoritaires*.

Le second courant venu des Etats-Unis donne naissance au Graffiti tel qu'on le voit aujourd'hui sur les murs de nombreuses villes de par le monde, que certains appellent «Graffiti pur» ou bien «Graffiti classique», et c'est ce courant en particulier qui est au centre de notre propos. Il apparaît à Philadelphie avec Cornbread, qui commence à écrire son pseudonyme partout dans la ville pour attirer l'attention de la fille dont il est amoureux. Le «tagging» était né, cette calligraphie au style à part. Peu à peu d'autres pseudonymes de graffeurs apparaissent, parfois agrémentés de flèches, d'astérisques, de couronnes ou bien de numéros.

Cette pratique se répand ensuite dans les quartiers populaires de New-York, où vivent les populations latinos et afro-américaines, alors que les premières pièces sont peintes sur les rames du métro au début des années 1970. C'est sur ce support que le tag va

évoluer pour prendre des formes de plus en plus élaborées en termes de taille et de chromatisme, et passer du Throw-up aux pièces*. L'un des pionniers du tagging à New York s'appelle Taki 183, il est partout, sur les murs, les autobus, les monuments publics, les wagons de train et dans les stations de métro, influençant au passage de nombreux adolescents qui voient dans ce mode d'expression clandestin et illégal un moyen de s'affirmer, ce qui rapidement se traduit par une multiplication des tags dans la ville et par une véritable guerre l'on s'affronte au travers du style des lettres.

Le Graffiti est l'expression de la volonté d'exister de ces jeunes, de laisser sa trace dans une ville qui s'est évertué à les rendre invisibles, en utilisant différentes stratégies de contrôle et de planification.

Le writing et la peinture urbaine ont fait de la rue le moyen de communication le plus sûr et le plus direct de ces voix qu'on avait réduites au silence.

Hip Hop, démocratie et muralisme, trois éléments pour comprendre l'arrivée du Graffiti au Chili

La scène Graffiti sud-américaine s'est tout d'abord développée au Mexique et au Brésil, puis au Chili au début des années 1990. La scène chilienne se forme dans un contexte de post-dictature alors que le pays se relève

lentement de dix-sept années de censure et de répression, et que la ville commence à peine à reprendre ses droits et à retrouver ses formes d'expression citoyennes élémentaires.

Les balbutiements du Graffiti chilien datent des années 1980, avec l'arrivée du mouvement Hip Hop qui se compose de quatre branches, la branche musicale avec le rap, la danse avec le Breakdance, le Turntablism avec le Djing et la peinture avec le Graffiti. La projection des films « Beat Street » et « Breakdance » au cinéma contribuent à diffuser le mouvement à l'échelle du pays, en faisant découvrir aux jeunes et aux adolescents un type de manifestation totalement différent de ce qu'ils avaient l'habitude de voir dans le contexte du régime répressif en vigueur à l'époque.

Le Hip Hop offre aux jeunes venus des quartiers les plus populaires de la capitale l'opportunité de s'exprimer et de se retrouver dans un espace facilement accessible, la rue. Au Chili, le Break dance ouvre la voie au rap puis aux premiers tags sur les murs, notamment de l'un des précurseurs du tagging au Chili, Toño Coolstyle.

Pourtant, ce n'est qu'au début des années 1990 que le Graffiti commence réellement à émerger, grâce au rôle clé joué par les enfants des exilés politiques de retour au pays. En vivant à l'étranger, ces jeunes exilés sont

* Figueroa, Fernando, 1999

entrés en contact avec des formes d'expression artistiques différentes, dont le Hip Hop et le Graffiti, et les ont ramenéés avec eux, renforçant le mouvement initié par les adolescents issus des quartiers populaires pendant la décennie 1980.

Les premiers tags apparaissent sur les murs de la ville de Santiago, "Sent", "Sten", "Zeckis", "Sick", "Nast", "Hash", et les premières crews se forment, comme la crew «NCS» (Niños con Spray) qui regroupe Zeckis, Bside, Sipote et Lil Simpson. On assiste alors à la naissance d'une première génération de graffeurs, qui forme aujourd'hui la vieille école du Graffiti national au Chili.

Un troisième et dernier facteur a contribué à donner une couleur locale au Graffiti chilien, tant à ses débuts que lors de ses développements postérieurs: le muralisme

politique, qui a accompagné tous les mouvements de lutte et de résistance populaire au Chili. Les fresques peintes par les brigades muralistes sont devenues le support démocratique de communication du peuple*.

Au Chili, le Graffiti et la peinture murale se côtoient depuis plusieurs années déjà et il devient difficile de tracer une frontière nette entre les deux. Certains graffeurs qualifient leurs œuvres de peintures murales alors que d'autres, au contraire, ne se reconnaissent pas dans ce terme et préfèrent employer celui de «Graffiti» dans son sens le plus classique, pour parler du Graffiti réalisé exclusivement à base de lettres et dérivant du tag.

Quelle est la différence? C'est une question complexe qui appelle à plusieurs réponses. Pour certains, la différence repose dans le contenu social de la peinture murale, à la différence du Graffiti qui renvoie uniquement à son auteur sans recherche de message clair, et met l'accent sur la relation intime entre le writer et le mur. Pour d'autres, ce sont le matériel et les supports employés qui constituent le point de divergence. Mais quel que soit le point de vue, il ne fait aucun doute qu'au Chili le Graffiti et le muralisme se sont rapprochés, influencés et enrichis mutuellement au fil du temps, en faisant la promotion chacun à leur manière de la démocratisation de l'espace urbain au travers de la peinture murale.

Le Chili ne se résume pas à Santiago... L'explosion du Graffiti dans la région de Valparaiso

Comme nous l'avons vu précédemment, trois facteurs ont été déterminants dans la création de la scène Graffiti au Chili, le Hip Hop, le retour de la démocratie et le muralisme politique. Pourtant, l'apparition du Graffiti dans la région de Valparaiso est directement liée à l'influence du premier de ces facteurs, le Hip Hop, qui s'est développé au début des années 1990 dans les quartiers populaires de Viña del Mar qui ont constitué le berceau du mouvement dans la région, Santa Julia, Chorrillos ou encore Gomez Carreño.

Le break dance a tout d'abord fait son apparition, suivi par le rap et le Graffiti. Les précurseurs du mouvement Graffiti à l'échelle locale ont commencé à tagger, comme c'est généralement le cas, en écrivant leurs signatures sur les murs de leur quartier, pour ensuite donner vie au premier Graffiti de la Ve région*, comme le raconte Brs Manos Sucias, l'un des pionniers du mouvement : « Je me souviens qu'après avoir vu le film Turk 182, j'ai trouvé des bombes de peinture dans l'atelier de mon père et j'ai commencé à tagger pareil, Turk 182, les voisins se plaignaient parce que je taggais les trottoirs, alors on a économisé et on est allés sur l'Avenida España pour peindre le premier Graffiti, pas très grand mais bon, c'était le premier, à peu près en 92** ».

* Région de Valparaiso

** Interview de Brs Manos Sucias, Juillet 2015

L'Avenida España devient par la suite un lieu où les amateurs de Hip Hop prennent l'habitude de se retrouver, plusieurs graffitis y sont peints et quelques événements y sont organisés, attirant des graffeurs venus de différentes régions du Chili.

Les adeptes et les différentes branches de ce mouvement Hip Hop naissant forment un groupe uni, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Ils se réunissent toutes les semaines sur une place de Viña del Mar ou bien dans le hall d'entrée de la galerie commerciale Tres Palacios à Valparaiso. Autour des B-Boys qui s'affrontent lors de battles de Break dance, d'autres jeunes en profitent pour partager informations et connaissances. L'espace de la rue permet au mouvement Hip Hop en gestation de se diffuser et de s'enrichir petit à petit, et de maintenir en contact constant les uns avec les autres tous les adhérents au mouvement.

BRS Manos Sucias, Cerro Esperanza, 1997

A l'époque, il existe une véritable complicité ainsi qu'un respect mutuel entre les différentes branches du Hip Hop, pour les membres du mouvement Hip Hop naissant il ne fait aucun doute que l'union fait la force, ce qui apparaît clairement lorsque les graffeurs locaux peignent pour la première fois l'estuaire Marga Marga en écrivant le nom de l'un des groupes de rap pionniers de la Ve Région «Descendientes de la Calle», DDC: « le Graffiti et le Hip Hop ont toujours été liés, avec ceux qui étaient là on a tout vécu, on s'est soutenus, on a grandi ensemble* ».

Même si à ses débuts le mouvement Hip Hop se développe à Viña del Mar plutôt qu'à Valparaiso, on sait qu'un dénommé « Aliens » pratique le Graffiti dans la ville portuaire et peint sur les murs son emblématique extraterrestre en Converse. Ce n'est réellement qu'à la fin des années 1990 que le Graffiti commence à s'imposer à Valparaiso.

L'un des facteurs clé ayant permis au Graffiti local de se développer a été le passage à Valparaiso de plusieurs graffeurs de la capitale, amis des graffeurs locaux. «House» et «Spoke» ont été parmi les premiers graffeurs de Santiago à être venus peindre à Valparaiso. Ces graffeurs étaient très proches du milieu du rap de l'époque et des premières cliques (crews) de rap au Chili, comme les «Araya Homyes Clan», de Villa Santa Carolina en Macul, amis de la crew de graffeurs NCS, mentionnés précédemment.

Ces échanges avec les graffeurs de Santiago ont pour conséquence d'apporter de nouvelles techniques et connaissances et de donner un élan supplémentaire à cette première école de Graffiti qui donnera par la suite vie à un mouvement dont on aurait eu du mal à l'époque à imaginer le succès fulgurant.

ACB, Philadelphia EEUU, 2005

En 1996, la première graffeuse chilienne, originaire des quartiers populaires de Viña del Mar, fait son apparition. ACB (Andrea Cecilia Bernal, 1981-2006) commence à dans la rue à 10 ans à peine, et parvient, à force d'efforts et de persévérance, à se faire reconnaître sur la scène nationale comme la pionnière du Graffiti féminin au Chili. Au cours de sa courte vie bien remplie, elle a non seulement permis de rendre visible le versant féminin du Graffiti, mais a aussi contribué à la reconnaissance du Graffiti chilien dans différents pays, en diffusant son « monde heureux d'ACB » et son style wildstyle caractéristique, et en mettant en évidence l'importance du Graffiti comme instrument du changement social. Décédée en 2006, elle reste au jour d'aujourd'hui une référence incontournable pour le Graffiti national et pour la scène féminine du Graffiti à l'échelle internationale.

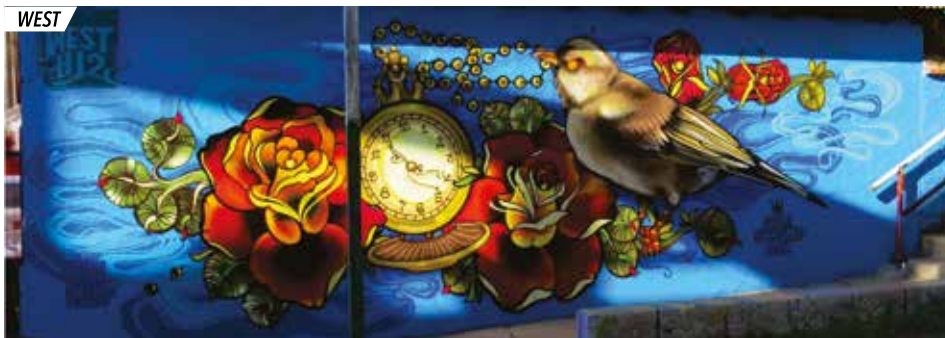

L'année 1997 marque un tournant dans l'histoire du mouvement Hip Hop chilien et du Graffiti local. Alors que les radios diffusent le rap de Tiro de Gracia qui vient de sortir son album «Ser humano», à Viña del Mar a lieu le premier événement de Graffiti au Chili financé par un Fondart, un fond public destiné à soutenir des projets culturels, fruit des efforts combinés de Brs et Horacio Silva, l'un des précurseurs du Hip Hop régional et l'un des principaux organisateurs jusqu'à ce jour de projets faisant intervenir le Graffiti et la peinture urbaine à Valparaiso. Grâce à cette initiative, des graffeurs venus de différents quartiers de Viña del Mar et de villes du Chili ont peint 20 graffitis sur les murs bordant la voie ferrée de l'Avenida España, après avoir suivi un atelier de Graffiti animé par House et organisé dans le cadre du projet. La scène Graffiti locale franchit un cap avec cet événement, et acquiert une vigueur nouvelle. A la fin des années 1990 commencent à apparaître à Valparaiso les premières œuvres d'Inti Castro, qui est aujourd'hui le graffeur chilien le plus reconnu sur la scène

internationale. Son travail propose une esthétique différente de celle du Graffiti d'inspiration new-yorkaise, et inclut des éléments plastiques et figuratifs, ce qui aura une influence certaine sur les futurs développements de la peinture urbaine chilienne.

Les années 2000 sont aussi marquées par l'apparition sur la scène locale de la crew Kizio, qui regroupe des graffeurs de talent encore actifs à l'heure actuelle, Charquipunk, Tombo et Vazko. Leur travail a contribué à enrichir la scène locale à l'époque et continue encore de le faire aujourd'hui. Au cours de ces années-là, les liens se resserrent entre le Graffiti de la capitale et le Graffiti porteño, ce qui se traduit par des visites de plus en plus fréquentes de la part des graffeurs de la capitale. Plusieurs événements assurent la diffusion des différentes disciplines du Hip Hop durant ces années, les concerts d'Afocalipsis, le championnat sud-américain de Breakdance «Sudaka», ou encore le festival «Valparahiphop» (organisé en partie par

WEST

Charquipunk). Valparaiso devient alors un centre d'art urbain au caractère unique et provocateur.

Les premières productions sont peintes sur les murs de la zone la plus centrale et visible de la ville en partie plane, ce qui provoque l'arrivée de nouveaux graffeurs sur la scène locale, comme l'explique West, l'un des principaux acteurs du Graffiti à Valparaiso: «après l'Afokalipsis où des mecs de Santiago sont venus peindre, j'ai rassemblé ce qu'il me restait de peinture et je suis allé peindre à l'arrière d'une usine avec tout ce que j'avais sous la main, je me souviens avoir peint avec du vernis à ongle, de la craie, des brosses et des pinceaux. Et puis quand j'ai vu ce qu'avaient peint Binho du Brésil, Horate, Saile, Grin et Zeckis sur le mur de la rue Serrano, j'ai décidé de me lancer dans le Graffiti*».

Une nouvelle génération de graffeurs surgit alors dans différentes villes de la région de Valparaiso, parmi lesquels Zade, Asie, Caos, La Robot de Madera, Smart, à laquelle viennent s'ajouter des graffeurs venus de tout le Chili dans le but de s'installer à Valparaiso, attirés par l'effervescence artistique et culturelle de la ville. Ce mélange de styles et de visions a contribué au développement et à la diversification du mouvement Graffiti dans toute la région.

Enfin, l'enrichissement de la scène locale est dû à un dernier facteur, l'ouverture de boutiques de Graffiti proposant du matériel spécialisé qu'avant il était impossible de se procurer ailleurs qu'à Santiago. La boutique N2N a été la première boutique à venir s'installer à Valparaiso. Elle est devenue en peu de temps non seulement un lieu d'achat de matériel, mais aussi un espace de rencontre quotidien qui permet aux graffeurs et aux crews de différentes générations et origines géographiques d'échanger et de se rencontrer.

Comme on a pu le voir, le mouvement Graffiti a franchi de nombreuses étapes avant d'atteindre la force qu'il possède aujourd'hui dans la région et surtout à Valparaiso, ville qui s'est transformée sous le coup de ce mouvement à la fois agitateur et rebelle.

Si la ville de Valparaiso peut être considérée aujourd'hui comme l'un des pôles des plus actifs en matière de Graffiti et d'art urbain, c'est aussi le berceau de plusieurs écrivains de renommée internationale qui sont nés dans cette petite ville portuaire, et de toute une génération de jeunes peintres qui s'expriment librement de manière individuelle et collective.

* Interview de West, Juillet 2015

La ville a été conquise, comme l'indiquent les noms qui reviennent régulièrement sur les murs, Charquipunk, Tombo, Plus, BCHS, Keos, LRM, Caos, Pegk, Clave, Un Kolor Distinto, Painters, Claudio Drë, Els, Akoms, Stank, More, 056, Anis, VMTO, pour nommer seulement quelques-uns d'entre eux. Ces derniers forment déjà partie du panorama visuel de la ville et de ses symboles.

En plus d'être un centre d'art urbain en perpétuelle ébullition et au sein duquel le Graffiti représente la manifestation la plus puissante, Valparaiso est également l'unique ville chilienne à être inscrite au patrimoine de l'humanité et la première destination touristique du pays, ce qui n'est pas sans importance pour une ville relativement modeste en termes de nombre d'habitants.

Même si la peinture urbaine conquiert sans cesse de nouveaux espaces, de nouveaux murs, et que les quartiers qu'elle contribue à sublimer sont chaque plus nombreux, il reste

essentiel de poursuivre la quête de légitimation du Graffiti en tant qu'une des principales expressions citoyennes actuelles. Il s'agit d'une tâche à laquelle les graffeurs et les autorités locales ne peuvent se soustraire, alors que les législateurs et les moyens de communication continuent de criminaliser la pratique. C'est le devoir de la ville d'embrasser un phénomène qui la traverse de part en part, depuis les collines jusqu'à l'océan, et qui forme partie de son identité et imaginaire collectif, en promouvant sa valorisation et son potentiel transformateur. Que cela plaise ou non, le Graffiti à Valparaiso a encore de beaux jours devant lui.

Que cela nous plaise ou non, le mouvement Graffiti ne montre aucun signe d'essoufflement et semble avoir encore de beaux jours devant lui.

STREET ART

Street Art en Valparaíso, una explosión de colores

ALBANE LIGÉOUR

*Street Art in
Valparaíso, an
explosion of colours*

*Le Street Art à
Valparaíso, une
explosion de couleurs*

FOTOGRAFÍAS

DIRECTORIO

¿Cómo esta ciudad portuaria de aproximadamente 275 000 habitantes* se ha convertido desde hace unos diez años en uno de los destinos favoritos de los grafiteros, artistas callejeros y aficionados del street art del mundo entero?

Una revolución está en marcha. Entrevistado mientras estaba visitando Valparaíso por primera vez en 2014, el francés Blek le Rat, cuyos estenciles han inspirado al famoso street artist inglés Banksy, dijo que « nunca había visto en su vida tantos graffitis por kilómetro cuadrado », y con plena razón lo señalaba. Las paredes de ciertos barrios de la ciudad están saturados con obras de arte urbano de todo tipo, como regalos ofrecidos a la calle por artistas locales y extranjeros.

Valparaíso cambia de piel al ritmo de los graffitis y de los murales, que van añadiéndose semana tras semana, sobre las paredes de la ciudad. Verdadero museo a cielo abierto, Valparaíso el caótico ahora es una de las ciudades imperdibles del mapa mundial del street art.

EL GRAFFITI Y LA PINTURA URBANA DE HOY EN DIA

El graffiti desempeñó un papel clave en el desarrollo de la actual pintura callejera. Sin él, tal vez las paredes de Valparaíso no estarían tan empapadas de colores como lo están hoy.

Y cuando se habla de graffiti, se refiere a los tags y las letras pintadas con lata de spray de manera ilegal y de todos los estilos, del más básico al wildstyle, un estilo de escritura que deforma las letras hasta volverlas ilegibles para los que no están iniciados. El graffiti es una caligrafía antisistema que ocupa códigos propios.

Entonces, ¿de qué manera el graffiti es el ancestro de la pintura urbana figurativa y legal, que conoce un gran desarrollo actualmente?

Para **Anis**, joven grafitera viviendo en Valparaíso, la respuesta está en la "actitud", el hecho de bajar a pintar por la calle y de expresarse libremente sobre las paredes. Que sea de manera legal o ilegal, pintar en el espacio público nunca es un acto banal. Ocupando las paredes como medio de comunicación para difundir sus propios mensajes, grafiteros y pintores urbanos luchan con sus propias armas contra la contaminación visual de las vallas publicitarias, de las pantallas y también de los afiches.

* www.gorevalparaiso.cl

La herencia del graffiti es también estilística, pues introdujo rápidamente el dibujo y la ilustración al lado de las letras, a través de los characters, esos personajes venidos de la cultura popular, de los comics y de los dibujos animados, como Mickey Mouse, Popeye o Superman. Esos personajes simbolizan el primer paso hacia una pintura urbana figurativa, que va a abandonar las letras para crear verdaderos paisajes.

La técnica de los pintores urbanos venidos del graffiti debe mucho al aprendizaje en la calle, que es sin duda la mejor escuela para el que quiere aprender a manejar una lata de spray. Varios años son necesarios para desarrollar una técnica lograda. Ciertos grafiteros habiendo emergidos en las decenas 80 y 90 en América Latina, se han vuelto hoy en día, referencias para toda la escena de pintura urbana, como Os Gemeos en Brasil, o Cekis en Chile.

Según **Pablo Aravena**, realizador del documental *Chile Estyle* sobre la escuela de pintura urbana en Chile, de la misma manera que el jazz se volvió en el espacio de un siglo, la música clásica estadounidense por excelencia, la pintura urbana venida del graffiti será tal vez la pintura académica de mañana.

Pero a diferencia de los otros movimientos artísticos populares, la pintura urbana nunca estará totalmente desconectada de su raíz; el graffiti, y del mundo de la calle que la vio nacer. Porque, como nos dice Pablo Aravena, "es siempre posible que un joven habiendo empezado con el graffiti en la calle a los quince años llegue diez años después con una técnica, un nuevo estilo y un nuevo discurso. Hay que mantener un ojo sobre lo que pasa en la calle."

¿GRAFITERO O ARTISTA URBANO?

El universo del arte urbano es más matizado de lo que parece.

Es del todo posible que un grafitero pinte legalmente murales figurativos y exponga en galería, continuando con su actividad callejera ilegal.

Pocos grafiteros abandonan la creación en la calle aun habiendo pasado a la galería. Con un pie en la calle y un pie en la galería, los pintores urbanos enredan las cosas.

Hay que manejar con cuidado las definiciones, sabiendo que la etiqueta de street artist no le va bien a todo el mundo. Los grafiteros chilenos, formados en su mayoría al graffiti por el intermedio del movimiento hip hop introducido en Chile por los hijos de los exiliados de vuelta de los Estados Unidos o de Europa, al final de la dictadura de Pinochet, no siempre se reconocen en la apelación street artist, venida desde el exterior alrededor de los años 2000.

ENFOQUE SOBRE UN MURAL MITICO

Ubicado en Calle Templemann, en pleno corazón del Cerro Alegre, este mural evidencia en sí mismo como el graffiti abrió el camino al arte urbano.

Pintado en 2003, es uno de los murales más antiguos y sin embargo de los mejor conservados en Valparaíso. Solo los dos delfines arriba a la izquierda pintados posteriormente por un desconocido vienen a alterar la armonía del conjunto. Ningún tag, una maestría técnica asombrosa, no hay duda de que estamos frente a uno de los muros ineludibles de Valparaíso.

Esta pared fue pintada por una crew mítica en la historia del graffiti chileno, la **crew DVE** (De la Vieja Escuela) fundada por **Cekis**, uno de los principales referentes de este movimiento y precursor del graffiti a nivel nacional. Quien abrió a principios de los noventa la ya legendaria tienda Otra Vida en la ciudad de Santiago, que desempeñó un papel crucial como lugar de encuentro y de apoyo a toda la escena hip hop de la capital y de los alrededores. Cekis, grafitero autodidacta, pintó la pareja que se ve en el lado derecho, jugando con la perspectiva y el volumen. Abajo de esta, se ve un decoro de flores pintado por el grafitero **FRS. Grin**, quien

además de ser grafitero es arquitecto de profesión y autor de las arquitecturas blancas del fondo que hacen pensar en Dalí. El grafitero francés **Seth**, invitado a participar en esta obra colectiva, pintó con mucho humor la figura central del alumno de la mirada perversa, los dos perros que están copulando, y el gato toxicómano. El niño soñador del gorro sentado de espaldas al primer plano por la izquierda y también todo el decoro natural que lo rodea son típicos del estilo de **Horate**, cuya técnica se inspira del grabado y de la acuarela.

Este mural realizado en toda legalidad y sin ninguna letra, representa la vertiente figurativa de la producción de los grafiteros de la crew DVE, que abandonan acá momentáneamente el graffiti para acercarse a la estética del street art.

Entrevista a Julien Malland, alias Seth

Globe painter y explorador

**¿Por qué elegiste llamarte a ti mismo globe painter?
Sera la misma cosa que ser un street artist ?**

Había elegido este nombre de *Globe painter* cuando di la vuelta al mundo. Para mí este nombre expresaba la idea de recorrer el planeta para pintar paredes y no solo para visitarlo. Street artist es un nombre genérico que ya no tiene mucho significado hoy en día, más que por definir a los artistas que se expresan en el espacio público.

Con el programa del canal de televisión francés Canal+, Los Nuevos Exploradores, viajas y te encuentras con grafiteros y street artists del mundo entero. ¿Por qué elegiste grabar uno de tus programas en Chile, y en Valparaíso en particular?

Descubrí la escena graffiti y street art chilena en 2003. Me quedé impresionado por la variedad de sus expresiones, que me hacía pensar un poco en la escena brasilera, pero de menor tamaño. También conocía el trabajo de la Brigada Ramona Parra. Además, me parecía ineludible presentar una ciudad como Valparaíso en una serie de documentales dedicados al arte urbano.

¿Cuáles son los grafiteros que más te marcaron?

Muchos artistas me marcaron en Chile. La crew DVE que conocí en 2003 y particularmente Cekis, Grin, y Horate que ya habían desarrollado en la época un arte urbano con una identidad verdaderamente chilena, así como los Aislap o Saile. Pero también toda la escena de Valparaíso más colorida con temáticas más folclóricas: Inti, Charquipunk, la Robot de Madera... No podría citarlos a todos.

El estilo del alumno y de los animales que pintaste en el mural de la calle Templemann junto con la crew DVE es muy distinto de lo que sueles pintar. ¿A que se debe?

Me estaba buscando y cambiaba de estilo en cada mural. Pienso que los encuentros, el lugar donde pintaba pero también las latas de spray que ocupábamos (en la época eran los Marson) influenciaban mi manera de pintar. Mi meta era mezclarme con los demás, que se notara la obra más que las distintas personalidades que la habían pintado.

En tu opinión, ¿qué es lo que hace que la escena street art de Valparaíso sea especial? Es esta correspondencia entre los diversos estilos de superficie (lata, hormigón, piedra, pared rocosa) y la increíble diversidad y cantidad de pinturas (letras, colajes, figurativo, abstracto, étnico, murales grandes...) que hace que la escena sea única. Valparaíso es un puerto que tiene una historia larga y que se construyó de manera espontánea, poco a poco, un poco como surgió su escena street art.

Recorriste las distintas escenas de arte urbano del planeta. ¿Puede ser llamada Valparaíso capital del street art?

No sé si se puede hablar de capital del street art. Hoy en día hay muchas ciudades en el mundo que desarrollaron una escena de arte urbano importante y una gran concentración de muros pintados. Valparaíso es interesante y única en el sentido que su arte urbano es muy vinculado con su arquitectura: caótica, colorida, mestizada y espontánea. El paisaje y las pinturas están en perfecta armonía.

Entrevista al grafitero Charquipunk,

*Uno de los pioneros
de la pintura urbana
en Valparaíso*

**¿En qué año empezaste a pintar en Valparaíso?
¿Nos puedes dar una idea de lo que parecía
Valparaíso en esta época?**

Empecé a pintar en el año 1999. En esta época, no había murales o graffiti por los cerros, solo a lo largo de la vía del tren.

**¿Siendo de Concón, porque viniste a pintar a
Valparaíso?**

A finales de los noventa estudiaba y vivía también en Valparaíso, así que naturalmente es donde desarrollé gran parte de mis trabajos.

**¿Tenías vínculos con otros grafiteros de la
región o de Santiago?**

Siempre he tenido vínculo con más gente, era amigo de algunos grafiteros de Valparaíso que partieron en esta época, como el Inti, la Gigi, el Caos, el Asie, el Tombo, o La Robot de Madera cuando él estaba recién empezando, y también de grafiteros de Santiago, como la crew DVE, el Saile, o el Basco Vasko.

Pero en realidad Valparaíso se ha caracterizado siempre por sus individualidades y sus asociaciones esporádicas.

**¿Cuáles fueron tus influencias, el movimiento
hip hop, el muralismo chileno, o más bien fue
algo distinto que te inspiró?**

Estuve influenciado en un principio por los mismos grafiteros chilenos que conocí cuando empecé, la crew DVE de Santiago, y también por las ilustraciones de Juan Americo de mi crew Kizio. También me llamo la atención el trabajo de los

grafiteros brasileños Os Gemeos y los murales de la brigada Ramona Parra (BRP). En un ámbito diferente, me inspiré de la música hip hop y reggae, y del folclore latinoamericano sobre todo bajo su expresión gráfica con las artesanías y los afiches.

¿Desde tus inicios, como evoluciono tu estilo? ¿Hoy en día, sobre que te enfocas?

Mi estilo va cambiando cada vez, pero siempre se reafirma en el tema de la ilustración. En mi trabajo se siente la influencia de las tradiciones folclóricas latinoamericanas, hay referencias a las máscaras, a la naturaleza y a los pueblos indígenas.

Viajas mucho por América latina y Europa, sin embargo siempre vuelves a Valparaíso. ¿Qué es lo que hace que esta ciudad sea tan especial para ti?

Valparaíso es mi casa, es el lugar donde puedo expresarme más libremente, a pesar de todas las precariedades y de la falta de apoyo institucional. Acá en Valparaíso siempre la comunidad ha aceptado el mural y el graffiti, lo que alimenta el trabajo y hace que se pueda pintar constantemente.

¿Como ves el futuro de la escena del arte urbano en Valparaíso y en Chile en general?

Lo veo bueno, ya que hay muy buenos artistas, ganas, y también espacios para pintar. Lo que falta es más apoyo de parte de las autoridades y de las empresas, y que la escena propia de los pintores se vea retribuida, ya que cada vez más, hay personas que sacan provecho de la actividad con Street art tours y proyectos. Esto permitiría a la escena, que veo por el momento medio estancada, para desarrollarse más y ver aún mejores trabajos.

EL PLANETA A LA HORA DEL STREET ART

El *street art* es «todo el arte callejero que no es graffiti*», para retomar la definición de John Fekner, creador de estenciles estadounidense considerado como uno de los pioneros del movimiento street art. Si la pintura urbana constituye la rama más popular y visible del street art, está lejos de ser la única.

Con la excepción de la letras, el street art reagrupa todos los tipos de obras figurativas o abstractas que se ubican en el espacio público, no solo grafiteadas o pintadas**, sino también pegadas, esculpidas, incluso tejidas. Stickers, mosaicos, pinturas, instalaciones, esculturas, el street art no se distingue por una técnica en particular, lo que hace que nuevas subcategorías aparezcan regularmente.

También llamado «arte urbano», «guerilla art», o «post-graffiti», el street art es un movimiento artístico mundial que tiene por particularidad desarrollarse a la vez virtualmente por internet y físicamente en las calles de las ciudades. Gracias a Internet, el movimiento tuvo repercusiones en el mundo entero y cuenta ahora con millones de aficionados. El arte urbano evoluciona en tiempo real, a medida que nuevas obras están publicadas sobre las redes sociales y los sitios web donde se comparten imágenes como Tumblr, Instagram, Flickr, o Pinterest. Este flujo continuo de imágenes fáciles de acceder es, sin embargo, de doble filo para los artistas urbanos. Si bien permite estar al día de la producción de arte urbano en el mundo entero y constituye una potencial fuente de inspiración, las obras están hundidas en la oleada de imágenes, lo que obliga a los artistas producir constantemente nuevas obras para existir en la web. Ciertos artistas ya no se contentan con firmar sus obras, sino además añaden la dirección de su sitio web, o de su página Facebook.

Esta expansión del street art a escala planetaria engendró la formación de una red globalizada de artistas urbanos. Algunos de ellos recorren el mundo descubriendo distintas escenas de arte urbano y otras maneras de pintar, y aprovechan la ocasión para colaborar con artistas urbanos locales. Considerando solo los últimos años, un número impresionante de artistas extranjeros han venido a dejar una huella sobre las paredes de Valparaíso, entre otros **Seth** (Francia), **Jaz** (Argentina), **Blek le Rat** (Francia), **Martin Ron** (Argentina), **Ella & Pitr** (Francia), **Pure Evil** (Reino Unido), **Roa** (Belgica), entre los más destacados. De la misma manera, numerosos grafiteros

* Cedar Lewisohn, Street Art: The Graffiti Revolution

** Las obras del muralismo tradicional o político pintadas antes de la aparición del movimiento street art, venidas de otra tradición, no están incluidas retrospectivamente en esta categoría.

chilenos viajan o incluso viven afuera. En agosto 2015, en el festival de Saint-Nazaire en Francia, que dedicaba su edición anual a Valparaíso, juntó a tres personalidades esenciales de la escena del arte urbano de Valparaíso, **Inti**, que ahora vive en París, **Charquipunk**, y **La Robot de Madera (Mr.L)**.

VALPARAÍSO, UN CENTRO DE ARTE URBANO ÚNICO EN SU GÉNERO

Valparaíso se volvió en pocos años en uno de los principales centros de arte urbano en América Latina.

¿Será por el encanto de sus casas coloridas encaramadas encima de los cerros, o por la fama que tienen sus habitantes de ser particularmente benevolentes con el arte urbano?

Una cosa es cierta, es que pocas ciudades ofrecen tal profusión de arte urbano en un perímetro tan reducido. Todo se visita caminando, en contraste con otros centros mayores de arte urbano donde las obras están mucho más dispersas, como por ejemplo en Rio de Janeiro, Sao Paulo o Buenos Aires.

Con sus paredes de contención de hormigón, que retienen las casas sobre las faldas de los cerros de Valparaíso, sus fachadas de lata, sus escaleras y sus ascensores, Valparaíso es un

terreno de juego que obliga a menudo a los artistas a improvisar.

Para **Ella & Pitr**, de paso por Valparaíso en 2014, pintar en el extranjero va de par con "la obligación a adaptarse al material que hay sobre el terreno, lo que (nos) obliga a encontrar otros caminos en la técnica". La dificultad de pintar sobre la lata que recubre las casas de Valparaíso, casi disuadió "hasta el último momento" a esta pareja de artistas franceses, venidos de la ciudad de Saint-Etienne, a pintar la nana gigante que ocupa el lugar de honor en la cumbre de la calle Almirante Montt. Pero como lo dicen ellos mismo, a pesar de las ataduras, "es impagable pintar con el ruido de las gaviotas y de los buques de Valpo". Los habitantes mismos propusieron sus paredes a los dos artistas, lo que les permitió pintar varias obras de grandes dimensiones en Cerro Alegre y el barrio puerto, típicas de su estética sencilla y sobria, un contorno negro, el uso de blanco, negro y rojo, y sobre todo mucho humor.

En efecto, pintar sobre lata ondulada requiere una verdadera capacidad de adaptación. El grafitero francés **Polar**, de Montpellier, tuvo que simplificar su estilo para pintar su mural de músicos de jazz sobre una casa del cerro Alegre, ya que la lata no permite pintar tantos matices como en el hormigón. Aun con esta limitación, el resultado es espectacular.

Las escaleras de Valparaíso son un soporte muypreciado por los artistas. Entre los mas famosos, se encuentran las "escaleras piano", mas abajo del pasaje Beethoven, y también las escaleras del cerro Bellavista, de las cuales cada escalón esta adornado con paisajes realistas en miniatura.

Igual que el graffiti, el street art se integra también a veces en lugares inaccesibles, como con esta boxeadora pintada sobre el techo de una casa por **Ella & Pitr**, y visible desde el ascensor Reina Victoria.

En Valparaíso, el street art invadió hasta los camiones de basura. La crew **Un Kolor Distinto (UKD)**, compuesta de los grafiteros Cines y Jekse, pintó los costados de los camiones de basura de la ciudad con escenas que surgieron tal cual de su imaginación, pobladas con perros, gatos y personajes surreales, músicos y magos. Una manera inédita de dar movimiento a las pinturas hechas con lata de spray.

ESP

STREET ART

Lo que conforma una ciudad, son también sus habitantes. ¿Y qué se puede decir de los habitantes de Valparaíso? Los porteños tienen la fama de ser particularmente tolerantes. Tal vez algo tiene que ver con la historia de este puerto, acostumbrado a recibir viajeros y modas de afuera. Salvo algunas excepciones, rara vez los dueños de las casas se niegan a tener sus fachadas pintadas, cuando los artistas se lo preguntan. El trato entre los dueños y los artistas varía según los casos.

A veces, el artista no está pagado, pero esta retribuido con pintura, lo que puede representar cierta suma, sobre todo si la fachada es alta. O también, y suele pasar mucho con los artistas extranjeros viajando por América latina, que los hostales ofrecen al artista alojamiento gratis a cambio de pintar

la fachada. Es un trato parecido al hecho entre el Hostel Voyage y el artista **Mr. Papillon**, un street artist francés de la ciudad del Mans, de paso por Valparaíso en el marco de su proyecto de libro "La cara desconocida del Street art en América del Sur". Los viajeros alojados al mismo tiempo en el hostel pudieron ayudar al artista con la realización de este mural colorido y alegre que representa a una joven siria con una sonrisa radiante.

En el caso de los murales monumentales de varios metros de altura, para los cuales se necesita arrendar andamios y comprar cantidades astronómicas de pintura, se trata en su gran mayoría de pedidos retribuidos, públicos o privados, o bien de festivales de arte urbano.

LOS MEJORES SPOTS DE ARTE URBANO

Los artistas urbanos de todas las tendencias están en busca del mejor lugar o « spot » para su obra, que sepa crear el efecto de sorpresa, y que asegure de ser visto por el mayor número de personas posible. El objetivo es estar presente por todas partes donde la mirada se pone, no importa la superficie.

Entre los mejores spots de arte urbano en Valparaíso se encuentran las zonas de interés patrimonial, los barrios donde tuvieron lugar concursos y festivales que mezclaron graffiti y street art, y los lugares de encuentro estratégicos.

Empecemos nuestro recorrido por el Cerro Alegre. La calle Templemann, una de las perspectivas más lindas de la ciudad desde el Cerro Alegre, es un lugar emblemático del arte urbano en Valparaíso. También es uno de los lugares de la ciudad donde nuevos murales aparecen frecuentemente, sobre todo en temporada de verano. El nivel de calidad de los murales es muy alto, dado que los autores de la gran mayoría de los murales visibles son artistas chilenos y extranjeros conocidos sobre la escena local e internacional.

En el cruce de las calles Lautaro Rosas y Templemann, se encuentran los dos escalones altos pintados por los artistas ingleses **Charlotte** and **Daniel Doherty** en el año 2014, mientras estaban viajando alrededor del mundo en el marco de su proyecto artístico comunitario **Art+Believe**, a beneficio de la UNICEF. "Para nosotros", nos explican Charlotte and Daniel, "la frase we are not hippies, we are happies", habla de las etiquetas. Mucha gente nos atribuye la etiqueta de "hippies", pero no es el caso, solo somos libres y en búsqueda de la felicidad. Viajando y compartiendo experiencias de vida."

Frente al mural de la **crew DVE***, se puede admirar una cara de niño con rasgos indígenas que se destaca por su realismo, pintada por **Teo de Vida in Gravita**, que se especializó en paisajes que

* Ver comentario del mural en página 51

STREET ART

ubicados más abajo de la calle, es el autor de los ramajes coloridos del fondo, de los colibrís y de los dos felinos que son en realidad ocelotes, un felino de los trópicos americanos en vía de extinción, ya que es cazada por su pelaje moteado característico.

Charquipunk colabora en el primer mural con el grafitero **Caos**, reconocible por su personaje de « hombre-pezuca », personificación de los habitantes de la Isla de Chiloé, de la cual es originario. El cuerpo de este pez antropomorfo está compuesto de las tejas de madera que cubren las paredes de las casas chilotas, mientras sus piernas exhiben los colores del mar y del cielo del sur de Chile, terminando en pies descalzos, perforados con hoyos, una referencia al sacrificio cotidiano de los habitantes de la isla que padecen de la falta de infraestructuras. El segundo mural estuvo realizado en colaboración con la grafitera chilena **Vale Clave**, que desarrolló un tipo de personaje femenino característico, una mujer misteriosa conectada a la tierra y a los elementos que la rodean.

incluyen numerosas referencias a las culturas tradicionales de América del Sur, mostrando un gran sentido del movimiento y de una técnica extremadamente lograda.

La pared siguiente sobre la cual vuelan colibrís está firmada por **Charquipunk**, uno de los primeros grafiteros en haber pintado en Valparaíso a finales de los años noventa*. Se hizo famoso con sus series de gatos y de colibrís multicolores, que simbolizan la belleza y el optimismo en las leyendas de los pueblos indígenas de América del Sur. Su arte multiplica las referencias a las culturas folclóricas de América latina y a la flora y fauna de esta parte del mundo. En los dos murales

* Entrevista completa pagina 54

STREET ART

En el cruce de la Calle Templemann con Urriola, pero en otro estilo: Nico y Ami, alias **Manchas Chiwara**, una dupla de artistas chilenos de Valdivia y Chiloé, a su llegada a Valparaíso a principios del 2014, ejecutaron enteramente al pincel un mural que toma su inspiración del universo chamánico de las culturas indígenas. Se aprecia un pájaro extraño, el zopilote rey, que sirve como mensajero entre los hombres y los dioses en la mitología maya. Por la derecha, un personaje enmascarado sostiene un machete en la mano, símbolo de la desigual lucha llevada por las tribus indígenas en contra de la reducción de su espacio vital y de su modo de vivir tradicional.

Se puede seguir el recorrido bajando la calle Urriola y sus hermosos murales en dirección del pasaje-escaleras Bavestrello, o bien caminar hasta el paseo Atkinson, en el corazón del Cerro Concepción, para admirar el mural de 50 metros de largo pintado en febrero 2012 por el grafitero **Inti**. Inti, nacido en Valparaíso, es actualmente el grafitero chileno más conocido al nivel internacional. Radicado en París y viajando por el mundo entero, su estilo colorido es el reflejo del sincretismo cultural sudamericano, esta mezcla única de cultura española y de las culturas tradicionales que existían mucho antes de que Cristóbal Colón pusiese pie en el continente americano. Acá, Inti representa un payaso folclórico del altiplano andino, el kusillo, vestido con un conjunto de piezas de tela llevando el motivo de la cruz andina.

Cuellimangui

Para ir en caza de los tesoros de arte urbano diseminados a las cuatro esquinas de los cerros Alegre y Concepción, lo mejor es seguir su instinto e irse a la vida por las calles y las escaleras que a veces contienen verdaderas joyas del street art.

El cerro Polanco, ubicado al costado de la avenida Argentina, es el segundo mayor spot de arte urbano de la ciudad, con su treintena de murales de grandes dimensiones realizados durante el Polanco Graffiti Festival de

2012. Pintados por grafiteros de alto nivel venidos de diferentes ciudades de Chile y de América Latina, no han perdido nada de su brillo y vale la pena visitarlos. Para que no se pierdan ninguno, lo mejor es empezar el recorrido por el mirador ubicado en el segundo piso del ascensor Polanco y seguir bajando una por una las calles que cruzan perpendicularmente el eje principal de la Calle Simpson.

El barrio puerto es también un buen spot para el street art y el graffiti. La calle Serrano exhibe algunos murales de calidad, por **Juanita Perez, Cuellimanguí, Drë, Ella & Pitir**, entre otros, y en la calle Almirante Goñi se encuentra un mural impresionante reproducido en la portada de este libro y pintado por más de diez grafiteros distintos entre los cuales **Cekis, Inti, La Robot de Madera** y el grafitero neoyorquino **Cern**. En el sector de la aduana existen dos obras monumentales, un árbol gigante realizado en ocasión del concurso Graffiti Porteño en 2010 por **Inti, Hes y Saile**, y otra obra de colaboración gigante pintada por **Cuellimanguí, Pedro Uilli** y los **Ha crew**.

Los lugares de encuentro estratégicos de Valparaíso son también lugares particularmente apreciados por los artistas urbanos, ya que ofrecen una visibilidad

óptima. La Plaza Anibal Pinto, por ejemplo, es el punto de encuentro por excelencia de los jóvenes de la ciudad. En todo el perímetro que parte desde la Plaza Anibal Pinto hasta la Plaza del descanso, pasando por la calle Cumming, se encuentran varias obras de calidad. A continuación de **Charquipunk** y **Elodio**, que fueron de los primeros en pintar la subida Cumming, se sumaron otros grafiteros. Se encuentran entre otros, un mural pintado por las grafiteras **Anis y Juanita Perez**, que representa los tres componentes del ser; el cuerpo, el alma y el espíritu, bajo la forma de muñecas rusas.

Otro centro neurálgico de la ciudad es la Plazuela Ecuador, paso obligado para ir a la subida del mismo nombre. En esta plaza se encuentra una obra abstracta de **Drë** y un mural pintado por **La Robot de Madera**. Esta placita permite acceder a la subida

Ecuador, que sigue subiendo hasta el centro cultural de la Ex Cárcel y que contiene en toda su longitud numerosos murales.

El arte urbano es a la vez muy concentrado en ciertas zonas de Valparaíso y dispersado de manera bastante ancha sobre la ciudad en general. Una de las opciones para seguir visitando es caminar por la avenida Alemania, que posee murales y vistas inexpugnables

sobre Valparaíso. Den un paseo desde la Plazuela San Luis en dirección de la Plaza Bismarck y sus columnas de mosaicos, y tomen el tiempo para visitar los cerros Miraflores, San Juan de Dios, Cárcel, Bellavista, Florida o también Mariposa y Monjas solo por citar a algunos de ellos.

Finalmente el "Valparaíso de arriba", más allá de la avenida Alemania, es el verdadero *no man's land* del arte urbano de la ciudad, aún si en raras ocasiones algunos grafiteros y artistas toman la iniciativa de ir a pintar saliendo de los caminos trillados.

50 MATICES DE SPRAY

Ya sea por la elección de los temas representados, el color, o incluso la técnica, cada artista, habiendo elegido la lata spray

como modo de expresión, desarrolla un estilo propio que le caracteriza. Desde la invención en 1994, por la firma española Montana Colors, de la primera lata de spray especialmente concebida para el graffiti, existen ahora más de un centenar de colores disponibles y más de una decena de diferentes caps^(*) que permiten variar los efectos de estilo.

Algunos grafiteros crearon un tipo de personaje que aparece en cada uno de sus murales. Inspirados de la estética de dibujos animados norteamericanos como Gravity falls, Regular Show o Uncle Grandpa, difundidos en los años noventa, los simpáticos personajes de formas redondeadas del grafitero **Elodio**, pintados con saturados de colores y un contorno negro, siempre se ven acompañados de letras que son tantos mensajes subversivos destinados a los peatones, o bien de un paisaje en el cual siempre hay un elemento que viene a perturbar la aparente armonía del todo, una ciudad en llamas, la llegada de un tsunami, o

un camión grafitado. El mensaje se dirige principalmente a los niños, que aún no están formateados por la sociedad y por lo tanto son más receptivos.

Pocos grafiteros eligieron desarrollar un estilo abstracto. Los dos mejores representantes de este estilo en Valparaíso son los grafiteros **Drë** y **Painters**.

Drë, grafitero de Concepción, crea universos cósmicos, donde se cruzan formas geométricas y planetas. Sus obras siempre se adaptan al lugar donde se encuentran, y transforman la superficie plana de la pared en un espacio tridimensional.

* Válvula que permite variar el espesor del trazo

STREET ART

estilo muy gráfico pájaros en blanco y negro, visibles en varios muros de la ciudad, con una evolución reciente hacia una diversidad más grande de motivos y de colores

Painters posee un gusto pronunciado por los colores acidulados y los elementos mecánicos, con los cuales crea robots humanoides y animales que evolucionan en un mundo surrealista.

En otros casos, algunos grafiteros combinan un motivo de predilección con una gama de colores característica. La grafitera **Anis** encontró su firma visual en la representación de mujeres poderosas y misteriosas pintadas en colores del sol poniente y cuya mirada deja prever un universo íntimo y espiritual. La grafitera **Juanita Perez** se inspira de motivos geométricos presentes en los mándalas, esas pinturas que sirven de soporte de meditación en la religión budista, para representar en un

Blek le Rat, Basco Vasko, 2014

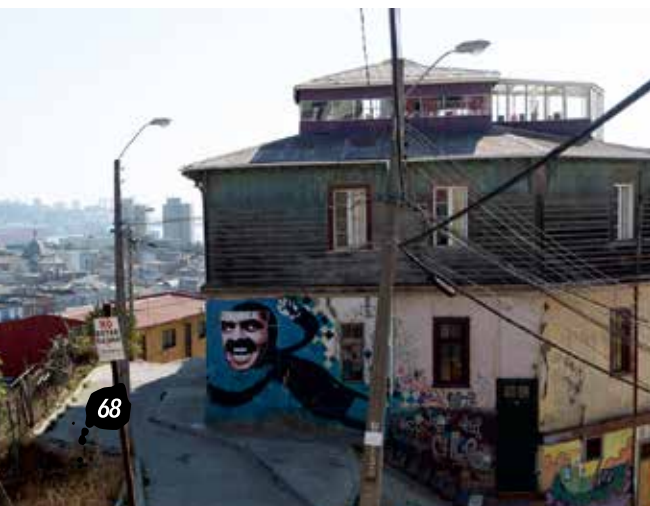
EL ARTE URBANO BAJO TODAS SUS FORMAS

Además de los murales pintados con lata de spray, el arte urbano también está presente bajo muchas otras variantes en Valparaíso.

Más comunes aún, los estenciles se encuentran por todas partes en la ciudad. Algunos están realizados por artistas anónimos, otros por artistas identificados, y a veces famosos. El creador de estenciles francés **Blek le Rat**, considerado como uno de los pioneros del street art en Francia, representó a una bailarina danzando insensible a la multitud de roedores que corren a sus pies en dirección de la obra minimalista en blanco y negro del grafitero chileno **Basco Vasko**.

En el cerro Monjas, los artistas **Evazé & Sir** del colectivo francés de Lyon **No Rules Corp**, que tiene por objetivo sorprender al público creando imágenes incongruentes en lugares insólitos, realizó con estenciles la cara de Jack Nicholson en la película *The Shining* sobre una de las paredes del centro cultural Mano de Monjas, una buena manera de alejar a las personas indeseables

Los mosaicos cubren enteramente dos espacios de la vida pública en Valparaíso, la Plaza de los sueños, y la ineludible Plaza del Descanso, ubicada en la subida de la calle Cumming. Gracias a la iniciativa de un artista local, **Rodrigo Burgos**, esta plaza de hormigón gris fue enteramente cubierta de corazones de mosaicos en un periodo de tres meses por varios centenares de voluntarios, estudiantes, viajeros y habitantes del barrio.

Desde esta intervención, se volvió un lugar de encuentro y de intercambio donde se cruzan, según la hora del día o de la noche, niños, malabaristas, aficionados a la capoeira, cuentacuentos, fiesteros, y turistas de todos los horizontes

Aún si no hay muchas esculturas e instalaciones en Valparaíso, dos por lo menos merecen ser citadas.

La primera es una bicicleta, colgada al primer piso de una casa de la calle Almirante Montt por **Manolo Sierralta**, dueño de la galería de arte Cult-Art ubicada en el primer piso de la misma casa. Luego, un desconocido escribió

espontáneamente "Usa la Bici" bajo la bicicleta.

La segunda instalación, tal vez la más surrealista de todas, es un Mini Cooper instalado en el techo de una casa del cerro Yungay, visible cuando uno se encuentra en el cruce de la subida Ecuador y la calle San Juan de Dios.

El tejido urbano, una forma de street art que consiste en cubrir el mobiliario urbano con tejido, crochet, o cualquier otra técnica que ocupa hilo, está totalmente ausente. Algunos ejemplos de árboles cuyos troncos habían estado envueltos con tejidos existieron, pero ya no son visibles.

« CACHIPUN » : UNA OBRA DE STREET ART COMPROMETIDA

En un paisaje apocalíptico de ciudad en guerra, bombardeada por los drones, dos niños se están peleando una manzana jugando al cachipun.

Este estencil ubicado calle San Enrique, en el cerro Alegre, fue realizado a principios del año 2015 por el street artist chileno **Otto Schade**, quien vive actualmente en Londres.

Esta obra denuncia de manera inapelable una calamidad que sigue existiendo en América Latina como en cualquier otra parte del mundo, la trata de seres humanos. Otto Schade alude a la condición de esclavos de esos niños, representándolos atados por una fina cadena al nivel del cuello y del tobillo. Sin embargo, el mensaje es de esperanza ya que toda la composición está centrada en el juego, que ilustra esta capacidad increíble que tiene los niños a permanecer como niños, a pesar de la guerra, del hambre y de la esclavitud.

Entrevista a la grafitera Anis

ESP

STREET ART

¿Cómo empezaste a grafitear? ¿Cuáles eran tus intenciones al empezar?

Cuando empecé tenía 12 años, pintaba en mi barrio en Santiago. Más que todo mi intención era ocupar la calle, decir que pasé por aquí, era un poco "rayo y luego existo". Aún no había un mensaje claro, ni una postura.

¿Hay algo que caracterice el estilo de las mujeres grafiteras?

No es siempre reconocible, ahí va la magia de que el grafiti no tiene género, no tiene sexo. Pero si, las mujeres tienen otros mensajes, otra manera de decir las cosas, aquí está la diferencia, pero no diría que es característica.

¿Eres una excepción o existe una verdadera comunidad de mujeres grafiteras en Chile?

Cada una hace lo suyo, pero siempre nos reconocemos por la calle. Así que sin quererlo hay una comunidad de mujeres, sin que tenga un nombre, o un tag que las incluya todas. Hay muchas mujeres pintando en América latina, cada día se va agrandando la hermandad.

¿Formas parte de una crew?

Si, formo parte de la dupla Abusacrew junto a Wend, el enfoque que trabajamos tiene que ver siempre con lo positivo, con el paso siguiente, harto color y energía positiva y lo del estilo no lo cambio sino que trabajamos la composición en conjunto de acuerdo a lo que hace cada una, así sumar y lograr sinergia.

¿Es más difícil para una mujer estar en el rubro del arte urbano que para un hombre?

En el circuito es un poco más complicado, a veces en los festivales las mujeres aparecen casi como un adorno, ya que la mayoría de los proyectos o eventos están hechos por hombres para hombres. También el grafitero lucha por decir lo que quiere, poder hacer cosas que no tienen permiso, solo expresarte libremente en la calle ya es súper difícil, entonces imagínate para una mujer, es el doble de difícil. Está muy perjudicado tu trabajo solamente por ser mujer. De hecho tenía muchos comentarios de chica tipo « ah, está bueno para ser mujer », y siempre hay alguien gritándote algo. Cuando pinto me llevo ropa no tan apretada, tratando de esconder mi cuerpo para no ser el foco de atención. Es una doble lucha que tienes que dar todo el rato. Luchas con todo lo que trae el grafiti, y aparte tienes que luchar contra este sistema patriarcal, que no quiere que estés en la calle pintado, sino que quiere más bien que estés lavando platos, criando la guagua...

¿Cuáles son tus proyectos para el futuro?

Muy pronto voy a participar en una bienal de arte en septiembre en Paraguay y también en un festival latinoamericano de mujeres grafiteras en noviembre en Quito, Ecuador. Me gustaría seguir viajando y llevar mi grafiti a todos los países que lo quieran recibir. Quiero mostrar la mujer desde la felicidad pero también desde la oscuridad, desde la bruja, y pintar murales lo más grandes posible.

EL ARTE DEL FUTURO

El mundo va urbanizándose. Los tres cuartos de los habitantes de los países desarrollados viven en ciudades, mientras el mundo cuenta con más de tres mil quinientos millones de ciudadanos, de los siete mil millones de personas viviendo sobre el planeta*.

Pero si el arte urbano tiene un futuro prometedor por delante, no es porque las ciudades se estén desarrollando, sino más bien porque los espacios de libertad de expresión se están reduciendo, que el espíritu de comunidad hace marcha atrás, y que el individuo es más y más anónimo al interior de ciudades más y más extendidas.

El arte urbano permite que el artista exprese lo que tiene que decir sobre paredes privadas, las que mágicamente se transforman en expresiones artísticas públicas, creando una proximidad con los habitantes de las ciudades y dotándoles nuevamente de una identidad y orgullo. Porque la mayoría de las ciudades en el mundo no son un lugar donde es agradable vivir, el arte urbano, a su manera, puede ayudar a mejorar la calidad de vida de una manera significativa.

El proyecto de rehabilitación urbana, utilizando el Street art, más reciente tuvo lugar en julio de 2015 en una favela de la ciudad de Pachuca en Méjico, donde un mural gigantesco adorna ahora 209 casas sobre más de 20 000 metros cuadrados de superficie, lo que permitió hacer bajar considerablemente la violencia entre los jóvenes y crear empleos. Valparaíso también tiene su milagro de arte urbano: el cerro Polanco, donde la vida de los habitantes fue transformada por el Graffiti festival que tuvo lugar en 2012.

El impacto del arte urbano sobre la vida de los ciudadanos es real. Hace que el gris de las ciudades de un paso atrás sobre las paredes de las mismas, y tiene el poder de cambiar positivamente la percepción que tienen los ciudadanos de su entorno. Es por eso que el arte urbano es el arte del futuro.

* Department of Economic and Social Affairs, United Nations. Datos de 2015

How is it that this port-city of approximately 275,000-inhabitants* has, within a decade or so, become one of the favourite destinations for graffiti and street artists, as well as for street art enthusiasts all over the world?

A revolution is on the way. French street artist Blek le Rat, whose stencils have inspired famous English street artist Banksy, said during an interview while visiting Valparaíso in 2014 that he had "never seen so many graffiti per square metre in (his) entire life". And one could say he was right, looking at the walls of certain neighbourhoods overflowing with works of urban art, as gifts offered to the street by local and foreign artists.

Valparaíso sheds its skin to the rhythm of the graffiti and murals' that keep appearing on the city's walls. Chaotic open air museum, Valparaíso is now one of the not-to-be-missed cities on the street art world map.

GRAFFITI AND TODAY'S URBAN PAINTING

Graffiti played an important role in the development of today's urban painting. Without it, Valparaíso's walls might not be as drenched in colours as they are now.

By *graffiti*, we refer to the tags and letters painted illegally with spray cans in all kind of styles, from the most basic ones to wildstyle, which deforms letters until they become illegible to non-specialists. Graffiti is an anti-establishment calligraphy that uses its own codes.

What, then, makes graffiti the ancestor of the urban figurative and legal painting, which is currently growing?

For **Anis**, a young Chilean graffiti artist living in Valparaíso, the answer would be in the "attitude", the fact of going to paint on the street and using the walls for free expression. Legally or illegally, painting in public spaces is never a dull act. Using the walls as a means of communicating their own messages, graffiti artists and urban painters fight in their own terms against the visual pollution of hoardings, screens and posters.

Graffiti also left a stylistic legacy as drawings and illustrations were soon introduced next to the words and letters, in the form of the characters from popular culture, from comics and cartoons, such as Mickey Mouse, Popeye or Superman. These characters symbolise the first step towards a figurative urban painting, which abandons letters in favour of figurative scenes.

* www.gorevalparaiso.cl

The urban painters coming from the graffiti world have developed their technical skills on the street, which is undoubtedly the best way to learn how to handle a spray can. It takes several years to acquire a good technique. Some graffiti artists of the early 80's and 90's in Latin America, such as Os Gemeos in Brazil or Cekis, in Chile, have become iconic figures for the whole urban painting scene.

According to **Pablo Aravena**, producer of the documentary *Chile Estyle*, about the urban painting school in Chile, just as jazz became the American classical music par excellence within one century, urban painting originating in graffiti may become the academic painting of the future.

But, unlike other popular artistic movements, urban painting will never be totally disconnected from its roots, graffiti, and the world of the street it was born into. For, as Pablo Aravena tells us, "it is always possible that a young person, after starting with graffiti on the streets at 15, shows up ten years later with a technique, a new style and a new speech. We have to keep an eye on the streets".

WRITER OR STREET ARTIST?

The universe of urban art has more shades than it seems.

It is perfectly possible for graffiti artist to paint legal figurative murals, exhibit in an art gallery, and at the same time continue with illegal graffiti in the streets.

Only a few graffiti artists stop painting on the streets after starting to exhibit their work in art galleries. Urban painters confuse the issue by doing both at the same time.

We need to be careful with definitions because the street artist tag does not suit everybody. Chilean graffiti artists, mostly influenced by the hip hop movement introduced into Chile by the children of the exiles who returned from the United States or Europe, at the end of Pinochet's dictatorship, do not always consider themselves street artists – a foreign term introduced in the 2000's.

FOCUSING ON A LEGENDARY MURAL

On Templemann street, at the core of Cerro Alegre, this mural is an example of how graffiti opened paths to urban art.

Painted in 2003, with no tag and with an amazing technique and mastery, this is one of the oldest murals in Valparaíso, and one of the best preserved ones. Only the group of dolphins at the upper left added later by an unknown graffiti artist alters the harmony of the scene. We are undoubtedly in the presence of one of the not-to-be-missed murals of Valparaíso.

This wall was painted by a legendary crew in the history of Chilean graffiti, the **DVE crew** (De la Vieja Escuela –the Old School Crew), founded by **Cekis**, one of the main proponents of this movement and forefather of Chilean national graffiti. By the early nineties he opened the now legendary store Otra Vida [Another Life] in Santiago, which played an important role as a meeting place and support centre for the entire hip hop world in Santiago and the surroundings. Cekis, self-taught graffiti artist, painted the couple on the right, playing with perspective and volumes. Below them, flowers were created by graffiti artist **FRS**. The Dali-like background was painted by **Grin**, who is a graffiti artist as well as an architect. French graffiti artist **Seth**, who was invited to participate in this collective work, mischievously painted the central figure of the student with the perverse-look, the two copulating dogs and the drug-addict cat. The dreamy boy wearing the hat, sitting on the left in the foreground, as well as the natural decorations, are typical of **Horate**, whose technique is inspired in engraving and watercolour.

This legal mural showing no letters at all, represents the figurative trend of the DVE crew graffiti artists, who temporarily abandon graffiti here to get closer to street art aesthetics.

Interview with Julien Malland, alias Seth

*Globe painter and
explorer*

**Why did you choose to call yourself a globe painter?
Is it the same as being a street artist?**

I chose the name *Globe painter* after I travelled around the world. This name represents the idea of travelling around the world to paint walls and not only to visit countries. Street Artist is a generic name, without much meaning now, as it only defines artists that express themselves in public spaces.

With the French TV programme, on Canal+, The New Explorers, you travel and find graffiti and street artists from all over the world. Why did you choose to record one of your shows in Chile, specifically in Valparaíso?

I discovered Chilean graffiti and street art in 2003. I was impressed by the variety of expressions, which reminded me of the Brazilian trend, but on a smaller scale. I was also familiar with the work of Brigada Ramona Parra. Also, I thought it necessary to present a city like Valparaíso in a series of documentaries about urban art.

Which graffiti artists made the greatest impact on you?

Many artists made an impact on me in Chile. The DVE crew, which I met in 2003, specifically Cekis, Grin and Horate, who had already developed urban art with Chilean identity; also, Aislap or Saile. Also, the more colourful trend of Valparaíso, with more folk themes: Inti, Charquipunk, La Robot de Madera... to mention just a few.

The style of the student and the animals you painted on the Templemann street's mural, together with the DVE crew, is very different from what you usually paint. Why?

I was going through a self-knowledge period, so my style changed on every mural. I think the encounters, the place where I was painting, but also the spray cans we used (Marson, at that time), had an effect on how I used to paint back then. My purpose was to blend in with the others so that my work would not stand out.

In your opinion, what makes Valparaíso's street art so special?

It is the combination of the different types of surface (tin, reinforced concrete, stone, rocky wall) and the amazing diversity of paintings (letters, collages, figurative, abstract, ethnic, big murals, etc.), which makes this place unique. Valparaíso is a port with a long history, which grew organically, little by little, almost like its street art.

You walked around different urban art places in the world. Can Valparaíso be called the capital of street art?

I am not sure if there is such a thing as a capital of street art. Today, many cities worldwide have developed significant urban art and a large concentration of painted walls. Valparaíso is interesting and unique because its urban art agrees with its architecture: chaotic, colourful, mestizo and spontaneous. The decoration and the paintings are in perfect harmony.

Interview with graffiti artist Charquipunk

One of the forefathers of urban art in Valparaíso.

When did you start painting in Valparaíso? Can you give us a glimpse of what Valparaíso looked like then?

I started painting in 1999. Back then, there were no murals or graffiti on the hills, only along the railways.

You are from Concón; why did you come to Valparaíso to paint?

By the end of the 90's I was studying and living in Valparaíso, so I naturally created most of my works there.

Did you have any links with other graffiti artists in the region of Valparaíso or Santiago?

I have always been connected with other people; I was friends with some graffiti artists in Valparaíso who also started then, such as Inti, Gigi, Caos, Asie, Tombo, La Robot de Madera. Also, some graffiti artists in Santiago, such as the DVE crew, Saile or Basco Vasko.

But Valparaíso has always been identified with individuality and sporadic associations. What were your influences? Was it the hip hop movement, Chilean mural art, or something else?

At first, I was influenced by the Chilean graffiti artists I met when I started, the DVE crew from Santiago and also by the illustrations of Juan Americo, from my Kizio crew. I was also influenced by the work of Brazilian graffiti artists Os Gemeos and the murals of Brigada Ramona Parra (BRP). In

a different field, I was inspired by hip hop and reggae, and Latin American folklore, especially its graphic expression through handicrafts and posters.

How has your style progressed since you started? What are you focused on now?

My style is ever-changing, but it is always linked to illustration. My work reflects Latin American folklore, including masks, nature and native people.

You travel around Latin America and Europe, but you always come back to Valparaíso. What makes this city so special for you?

Valparaíso is my home, this is where I can express myself freely, in spite of the lack of institutional support. The community of Valparaíso has always accepted murals and graffiti, which stimulates the work, so it is possible to paint quite frequently.

How do you see the future of the urban art in Valparaíso and Chile, in general?

I think it is positive, because there are very good artists with the will, as well as the space, to paint. We need more support from the authorities and companies, Painters should be better paid because there is an increasing number of people who profit from the activity with street art tours and projects. This would allow the local scene, which I see slightly stagnant now, to develop and would result in better quality work.

THE WORLD OF STREETART TODAY

Street art is "all art on the street that is not graffiti*", as John Fekner, American stencil creator and one of the forefathers of the street art movement, defines it. If urban painting is the most popular and visible branch of street art, it is far from the only one.

Except for words and letters, street art regroups all types of figurative or abstract works in public spaces, not only painted with spray cans and brushes**, but also glued, carved or even knitted work. Stickers, mosaics, paintings, installations, sculptures... street art does not have a particular technique, which promotes the regular appearance of subcategories.

Also called "urban art", "guerrilla art", or "post-graffiti", street art is a world art movement that has also been developed virtually, through the Internet and on the streets. Thanks to the Internet, the movement has reverberated all around the world and now has millions of fans. Urban art progresses in real time, as new works are being published on photo-sharing websites such as Tumblr, Instagram, Flickr or Pinterest. However, this continuous flow of images that are easy to find is a double-edged sword for urban artists. While it does provide continual update about urban art production worldwide, and is a potential source of inspiration, the works are drowned in the sheer volume of images. This forces the artists to constantly create new works for the web. Certain artists are not satisfied with merely signing their works, they also include their websites or Facebook pages.

This expansion of street art on a global scale created a worldwide network of urban artists. Some of them travel around the world discovering different urban art scenarios and other ways to paint, seizing the moment to collaborate with local urban artists. Just looking at the last few years, an impressive number of foreign artists have left their imprint on the walls of Valparaíso, for example, **Seth** (France), **Jaz** (Argentina), **Blek le Rat** (France), **Martin Ron** (Argentina), **Ella & Pitr** (France), **Pure Evil** (United Kingdom), or **Roa** (Belgium). Also, several Chilean graffiti artists, travel or even live abroad. In August 2015, the festival of Saint-Nazaire in France dedicated its annual edition to Valparaíso and gathered three important personalities of Valparaíso street art scene: Inti (who now lives in Paris), **Charquipunk**, and **La Robot de Madera (Mr.L)**.

* Cedar Lewisohn, Street Art: The Graffiti Revolution

** The Works of traditional or political muralism painted before the Street art movement came into existence, which came from other traditions, are not retrospectively included in this category.

VALPARAISO, A UNIQUE STREETART CENTRE

Valparaíso has become one of the main street art centres in Latin America.

Is it the charm of its colourful houses on the hills? Or the reputation of its inhabitants for being particularly kind to street art?

The truth is that few cities offer such an abundance of street art in such a limited area. Everything can be seen on foot, unlike other major street art centres such as Rio de Janeiro, Sao Paulo and Buenos Aires, where the works are much more scattered.

The concrete walls, which contain the houses on Valparaíso's hills, its metal sidings, its stairs and funiculars, make Valparaíso a playground that frequently forces artists to improvise.

For **Ella & Pitr**, who visited Valparaíso in 2014, painting abroad goes hand in hand with "the obligation of adapting to the material on site, which forces (us) to find other techniques". The difficulty of painting on the metal siding that covers houses in Valparaíso almost dissuaded this couple of French artists (from Saint-Etienne) "until the last minute". They painted the giant nanny at the bottom of Almirante

Montt street. But as they say, in spite of the obstacles, "nothing is more important than the screams from the seagulls and the packet boats of Valparaíso". The inhabitants themselves offered their walls to the two artists, which allowed them to paint large works at Cerro Alegre and Barrio Puerto, which are in harmony with its simple and sober aesthetics: a black outline, the use of black, white and red, and above all a great sense of humour.

In fact, painting on the wavy metal siding requires real ability to adapt. French graffiti artist, **Polar**, from Montpellier, had to simplify his style to paint his jazz musicians on a house on Cerro Alegre, because the metal siding does not allow the painting of as many shades as does concrete. The result is spectacular, in spite of this limitation.

STREET ART

The staircases in Valparaíso form a highly valued canvas for street artists. The piano staircase below Beethoven Lane is among the most famous, together with the staircase of Cerro Bellavista, where every step is adorned with realistic miniature landscapes.

Like graffiti, street art also covers inaccessible places, as in the case of this female boxer painted on the roof of a house by **Ella & Pitr**, visible from Reina Victoria funicular.

Street art in Valparaíso has invaded even the garbage trucks. **Un Kolor Distinto (UKD)** crew, made up of graffiti artists Cines and Jekse, painted the sides of the garbage trucks with scenes from their imagination featuring dogs, cats, musicians, wizards or simply dreamers. This is an original way of giving movement to murals made with spray cans.

A city is also made up of its inhabitants; and what is there to say about the inhabitants of Valparaíso? Maybe it has something to do with the history of this port city, accustomed to receiving foreign travellers and fashions. However, porteños are famous for being particularly tolerant. Apart from a few exceptions, the owners of the houses rarely object to having their façades painted if the artists ask for their permission. The arrangement between owners and artists varies case by case. Sometimes the artist is not paid with cash, but repaid with paint, which can be a considerable contribution, especially if the façade is high. Alternatively, especially in the case of foreign artists travelling around Latin America, hostel will offer the artists free lodging in exchange for painting the façade.

Such an arrangement was made between Hostel Voyage and French street artist **Mr Papillon**, from Le Mans, visiting Valparaíso as part of his book project "The unknown face of South American Street". The travellers who were staying at the hostel at the time were able to help the artist paint this colourful and joyful mural of a young Syrian woman, with a radiant smile.

Painting huge murals several metres high, which require renting scaffolding and buying vast amounts of paint, are usually private or public paid commissions, or they are part of urban art festivals.

THE BEST STREET ART SPOTS

Street artists of all genres are constantly seeking the best spot for their work that will surprise the audience and give their art maximum visibility. The purpose is to catch everybody's attention, no matter the surface. The best street art spots in Valparaíso are of

ENG

STREET ART

three kinds: patrimonial interest areas, places where graffiti and street art events took place, and strategic places where people meet.

Let's start our walk in Cerro Alegre. Apart from providing one of the loveliest views of the city from Cerro Alegre, Templemann Street is also an iconic place for street art in Valparaíso and one of the places where new murals frequently appear, especially during summertime. The general standard is very good, because the authors of most of the visible murals are Chilean and foreign graffiti artists, who are well-known on both the national and international scenes.

On the intersection of Lautaro Rosas and Templemann Street one can find two high steps painted in 2014 by **English artists Charlotte and Daniel Doherty** as they were travelling around the world for their community art project **Art+Believe** for the benefit of UNICEF. Charlotte and Daniel explained, "For us, the sentence 'we are not hippies, we are happies' is about labels. Many people label us as hippies, but that is not the case; we are just free and pursuing happiness. Travelling and sharing life experiences."

Opposite the mural of **DVE crew*** there is the face of a child with indigenous features, which stands out due to its realism, painted by **Teo of Vida in Gravita**, who specialised in murals which include many references to the indigenous cultures of South America, showing a great sense of movement and a very highly developed technique.

The next wall which shows flying hummingbirds is signed by **Charquipunk**** , one of the first graffiti artists who painted on the walls of Valparaíso in the late 90's. He became famous for his series of cats and

multi-colour hummingbirds, which symbolise the beauty and optimism of the legends of native South American people. His art includes multiple references to Latin American cultures and the flora and fauna of this part of the world.

In the two murals below, he painted the colourful branches in the background, the hummingbirds and the two cats, which are in fact ocelots, an endangered feline species living in Central and South America that was hunted for its characteristic spotted fur. **Charquipunk** collaborated with graffiti artist Caos in the first mural, which is recognisable by his fish-man character, personification of the inhabitants of Chiloe island, where he is from. The body of this anthropomorphic fish is made from the traditional wooden tiles that can be found on the walls of Chiloe's houses. The colour of his legs evokes the colour of Southern Chile's sea and sky, and his bare, perforated feet refer to the daily sacrifice of the inhabitants of the island who suffer from a lack of basic infrastructure. The second mural was painted in collaboration with Chilean graffiti

*Complete description page 76

** Interview page 79

artist **Vale Clave**, who created a particular female character: a mysterious woman connected to the earth and the elements surrounding her.

On the intersection of Templemann and Urriola streets, with a different style, Nico and Ami aka **Manchas Chi Wara**, a couple of Chilean Artists from Valdivia and Chiloé, upon arriving in Valparaíso in 2014, brush-painted a mural inspired by the shamanic universe of indigenous cultures. This is a strange bird, the zopilote rey [black vulture], messenger between men and gods in Mayan mythology. On the right, a masked character holds a

machete in his hand, which is a symbol of the uneven fight of the indigenous tribes against the reduction of their habitat and the repression of their traditional way of life.

You can either go down Urriola Street and take a look at its quality murals in direction of Bavestrello staircase or go directly to Paseo Atkinson, at the heart of Cerro Concepción to admire the 50-metres mural painted in February 2012 by graffiti artist **Inti**. Inti, born in Valparaíso, is currently the most famous Chilean graffiti artist in the world. Settled in Paris, he keeps on travelling around the world, and his colourful style is the reflection of South American cultural syncretism, a unique

mixture of the Spanish culture and the native cultures that existed there long before Christopher Columbus arrived. Here, Inti painted a typical clown of the high plateau of the Andes, the kusillo, wearing pieces of cloth sewn together with the Andean cross symbol on it.

If you want to go for an urban art treasure hunt in Cerro Alegre and Cerro Concepción, just follow your instincts and wander around the streets and staircases, which sometimes contain real jewels of street art.

Cerro Polanco, located on the other side of Avenida Argentina, is the city's second major urban art spot, with more than thirty large murals painted during the Graffestival Polanco in 2012. Highly recognised graffiti artists came from several cities in Chile and Latin America to paint them. They have not lost their brilliance and are well worth seeing. The best plan, in order to see them all, is to start

with the viewpoint located on the second level of the Polanco funicular and then go down through each of the streets that perpendicularly cross the main axis, Simpson Street.

Barrio Puerto is also a good street art and graffiti spot. Serrano Street has some nice murals, by **Juanita Perez, Cuellimangui, Drë, Ella & Pitr**, among others, and on Almirante Goñi there is an impressive mural featured on the cover of this book painted by more than ten different graffiti artists, including **Cekis, Inti, La Robot de Madera** and New Yorker graffiti artist **Cern**. In the customs area, there are two gigantic works: a giant tree, painted by **Inti, Hes** and **Saile** for Graffiti Porteño 2010 contest, and another giant collective work painted by **Cuellimangui** and **Ha Crew**.

The strategic places in Valparaíso are also particularly valued by urban artists, because they offer the best visibility. Plaza Aníbal Pinto, for example, is the favourite meeting place for young people. Other graffiti artists joined Charquipunk and Elodio, who were the first to have painted on Cumming Street. From Plaza Aníbal Pinto to Plaza del Descanso, up Cumming Street, there are several works of good quality, such as the mural painted by graffiti artists **Anis** and **Juanita Perez**, representing the three components of a human being: body, mind and spirit, depicted as Russian dolls.

Another important nerve centre is Plazuela Ecuador, which leads to the street of the same name. In this square you will find an abstract work by **Drë** and a mural painted by **La Robot de Madera**. This little square provides access to Ecuador Street which climbs up to the cultural centre Ex Cárcel (Former Jail) and which sports many murals throughout its full length.

Urban art is both highly concentrated in certain areas of Valparaíso, and also widely scattered throughout the city. Another way to continue your tour is to walk along Avenida Alemania, which has lovely murals and impressive views of Valparaíso.

Take a walk from Plazuela San Luis towards Plaza Bismarck with its mosaics columns, and take your time to visit Cerro Miraflores, Cerro San Juan de Dios, Cerro Cárcel, Cerro Bellavista, Cerro Florida or Cerro Mariposa and Cerro Monjas, just to name a few.

Eventually, "upper Valparaíso", beyond Avenida Alemania, is the true no man's land of urban art, even though on rare occasions some graffiti artists take the initiative to stray from the more usual places and go there to paint.

50 SHADES OF SPRAY

Each and every artist using a spray can as a means of expression ends up developing his own style, whether by choice of specific topics or by colours or by technique. Since Spanish company Montana Colors created the first spray can specially for graffiti in 1994, hundreds of colours have become available along with 12 different caps to permit different effects.

Some graffiti artists created a type of character that appear in each one of their murals. The rounded characters of graffiti artist **Elodio**, painted with saturated colours and a black outline, take their inspiration from American cartoons popular in the 90's such as Gravity falls, Regular Show or Uncle Grandpa. His characters are accompanied by letters which send a subversive message to pedestrians, or by scenes which include a disturbing element that disrupts the apparent harmony of the whole: a city on fire, a tsunami or a graffiti-painted lorry. The message is aimed mainly at kids, who have not yet been conditioned by society, and who are, therefore, more receptive.

Few graffiti artists have developed an abstract style. Graffiti artists **Drë** and **Painters** are the best representatives of this style in Valparaíso.

Drë, a Chilean urban painter from Concepcion, creates cosmic universes, where geometric forms are combined with planets. His murals are always in perfect harmony with the place where they are created, and transform the flat surface of the wall into a three-dimensional space.

Painters leans strongly towards using acid colours and mechanical elements, to create humanoid robots and animals that evolve in a surreal world.

In other cases, some graffiti artists combine their chosen motif with a characteristic range of colours. Graffiti artist **Anis** found her visual signature by representing powerful and mysterious women painted in sunset colours, whose gaze provides a view into an intimate and spiritual universe. Graffiti artist **Juanita Perez** is inspired by the geometrical figures of the mandalas, the paintings used in Buddhist meditation, to represent black and white birds in a very graphic manner; which can still be seen on a number of walls in the city. Her work has more recently evolved into a greater variety of motifs and colours.

Anis

Juanita Perez

STREETART IN ALL ITS FORMS

Apart from the murals painted with spray cans, Valparaíso displays a complete range of street art works.

Some collages created with a variety of techniques ranging from silkscreen to wood (carving) can also be found, but their fragile nature makes them prone to quick deterioration.

Stencils are more commonly seen all over the city. Some are created by anonymous artists, others by well-known and even famous artists. French stencil artist **Blek le Rat**, considered one of the pioneers of street art in France, painted a ballerina dancing apparently unaffected by the multitude of rats

running around her feet following the minimalistic black and white work by Chilean graffiti artist **Basco Vasko**.

On Cerro Monjas, artists **Evazé & Sir** of French collective from Lyon **No Rules Corp**, aim to surprise the public by creating incongruous images in unexpected places. They created Jack Nicholson's face from **The Shining** with stencils, on one of the walls of the events and art centre Mano de Monjas. A good way to keep unwanted people away.

Two main public spaces in Valparaíso, Plaza de los Sueños and Plaza del Descanso, up Cumming Street, are covered with Mosaics. Thanks to the initiative of a local artist, **Rodrigo Burgos**, this grey concrete was completely covered with mosaic hearts within

No Rules Corp

three months by hundreds of volunteers, students, travellers and inhabitants of the neighbourhood. This work changed Plaza del Descanso into a meeting place. Depending on the time (day or night), children, jugglers, capoeira players, story-tellers, partying people and tourists gather there.

Although there are not many sculptures and installations in Valparaíso, at least two of them deserve mention.

The first one is a bicycle hung on the first floor of a house on Almirante Montt street by **Manolo Sierralta**, owner of the **Cult-Art gallery** located on the ground floor of the same house. Then, an unknown person spontaneously wrote the words "Usa la Bici" [use the bike] below the bicycle.

The second installation, maybe the most surreal of the two, is a Mini Cooper that has been placed on the roof of a house, on Cerro Yungay. You can see it if you stand at the intersection of Ecuador Street and San Juan de Dios Street.

Yarn bombing or knitted graffiti, which consists of covering urban furnishings with knitting, crochet or any other technique using yarn, is entirely absent. There were some trees with weaving around their trunks, but they are not visible anymore.

"ROCK-PAPER-SCISSORS" ***A WORK OF STREET ART WITH A MESSAGE***

In an apocalyptic landscape of a city at war, bombarded by drones, two children are fighting over an apple by playing the "Rock-Paper-Scissors" game.

This stencil on San Enrique street in Cerro Alegre was made in early 2015 by Chilean street artist **Otto Schade**, who currently lives in London.

This work is a clear denunciation of a plague that affects Latin America, as well as other places in the world: human trafficking. Otto Schade alludes to the children's condition of slaves by showing them tied by a thin chain around their necks and ankles. However, the message is full of hope, as the entire composition is focusing on the game, underlining the amazing ability of children to remain children, in spite of war, hunger and slavery.

Interview to Anis, female graffiti artist

How did you start painting graffiti? What were your intentions when you started?

I was 12 years old when I started; I painted in my neighbourhood in Santiago. My intention was to use the street, and say that I had been there; something like "I tag therefore I am". There was no clear message or position at that time.

What characterises the style of female graffiti artists?

It is not always possible to tell, that is the magic of graffiti, it makes no distinction as to gender. But women do have different messages, another way of saying things; that is where the difference lies, but I would not say it is characteristic.

Are you an exception or is there an actual community of female graffiti artists in Chile?

Although we all work separately, we always recognise each other on the streets. Thus, without even wanting it, there is a community of women without a name or a tag that represents us all. There are many women painting in Latin America, every day the sisterhood expands.

What can you tell us about your crew?

Wend and I make up the Abusa crew. We always pass on an optimistic message. Our work is colourful and full of positive energy. I don't change style when we paint together. Generally we both design the composition so our styles complement each other and work in synergy.

Is it more difficult for a woman to be part of the urban art world than for a man?

It is a bit more complicated in the circuit; in festivals, women sometimes appear almost like a decoration, because most of the projects or events are made by men for men. Also, the graffiti artist has to fight to say what he wants, to do things without permission, just expressing yourself freely on the streets is already very difficult, so you can easily imagine it is twice as hard for a woman. Your work is seriously prejudiced just because you are a woman. As a result, when I was younger I used to hear many comments like: "Ah, good work, for a woman", and there was always someone shouting something at me. When I paint, I don't wear tight clothing to avoid being the centre of attention. It is a constant double fight. The first one being the consequences of graffiti and the second one living in this patriarchal system that would rather have you doing the dishes and feeding the baby, than painting on the streets...

What are your future projects?

I am participating in an art biannual art event in Paraguay to be held in September, and also in a Latin American Festival for women graffiti artists in Quito, Ecuador, in November. I would like to continue travelling and take my graffiti to all the countries that are willing to receive it. I want to show the happiness but also the dark side of women, the witch inside of us, and paint the largest murals I can.

THE ART OF THE FUTURE

The world is increasingly becoming urban. Three quarters of the inhabitants of the industrialised world live in cities, whilst developing countries have more than three and a half billion city-dwellers out of the seven billion people living on the planet*.

Urban art has a promising future ahead not just because cities are growing, but also because spaces which can be used for the freedom of expression are being reduced, community spirit is falling away and the individual is becoming more and more anonymous in the heart of increasingly large cities.

Urban art allows people to express themselves in the public arena, bringing the inhabitants of the cities together, giving them back an identity and even pride. Because most of the cities in the world are not pleasant places to live in, urban art can significantly help to improve the quality of life.

The most recent rehabilitation project fusing street art occurred in July 2015, in a favela in Pachuca, Mexico, where a giant mural now decorates 209 houses, on more than 20,000

m², which considerably reduced youth violence and created jobs. Valparaíso also has its urban art miracle: Cerro Polanco, where the life of the inhabitants was transformed by the Polanco Graffestival that took place in 2012.

The impact of urban art on city-dwellers' life is real. It has the power to positively change the perception townspeople have about their environment by removing the grey of the city walls. That is what makes urban art the art of the future.

* Department of Economic and Social Affairs, United Nations. Data 2015

Comment cette ville portuaire d'environ 275 000 habitants* est-elle devenue en l'espace d'une dizaine d'années l'une des destinations d'Amérique latine les plus prisées par les graffeurs, street artists, et amateurs de street art du monde entier ?

Une révolution est en marche. Interviewé lors de sa première visite à Valparaiso en 2014, le français Blek le Rat, dont les pochoirs ont inspiré le célèbre street artist anglais Banksy, dira que c'est la « première fois dans sa vie qu'il voit autant de graffitis au kilomètre carré », et pour cause. Les murs de certains quartiers de la ville sont saturés d'œuvres d'art urbain en tout genre, autant de cadeaux offerts à la rue par des artistes venus d'ici et d'ailleurs.

Valparaiso change de peau au rythme des graffitis et des peintures murales qui viennent s'ajouter, semaine après semaine, sur les murs de la ville. Véritable musée à ciel ouvert, la chaotique Valparaiso est désormais l'une des villes incontournables de la carte mondiale du street art.

LE GRAFFITI ET LA PEINTURE URBAINE D'AUJOURD'HUI

Le graffiti a joué un rôle clé dans le développement de la peinture urbaine actuelle. Sans lui, peut-être que les murs de Valparaiso ne seraient pas aussi foisonnants de couleurs qu'ils ne le sont aujourd'hui.

Et quand nous parlons de *graffiti*, nous entendons par là les tags et les lettres peintes à la bombe de manière illégale et de tous les styles, du plus basique au *wildstyle*, un style d'écriture qui déforme les lettres jusqu'à les rendre illisibles pour les non-initiés. Le graffiti est une calligraphie urbaine antisystème qui utilise ses propres codes.

Alors, en quoi le graffiti est-il l'ancêtre de la peinture urbaine figurative et légale, qui connaît un grand développement à l'heure actuelle ?

Pour **Anis**, jeune graffeuse chilienne vivant à Valparaiso, la réponse est dans « l'attitude », le fait de descendre peindre dans la rue et de s'exprimer librement sur les murs. Que ce soit de manière légale ou illégale, peindre dans l'espace public n'est pas un acte anodin. En utilisant les murs comme moyen de communication pour diffuser leurs propres messages, graffeurs et peintres urbains luttent avec leurs propres armes contre la contamination visuelle des panneaux publicitaires, des écrans ou encore des affiches.

L'héritage du graffiti est aussi stylistique, car il a rapidement introduit le dessin et l'illustration aux côtés des lettres, par le biais des *characters*, ces personnages issus de la culture populaire, des dessins animés aux bandes dessinées, comme Mickey Mouse, Popeye ou encore Superman. Ces

* www.gorevalparaiso.cl

personnages représentent le premier pas vers une peinture urbaine figurative, qui va délaisser les lettres pour créer de véritables décors.

La technique des peintres urbains issus du graffiti doit beaucoup à l'apprentissage dans la rue, qui est sans doute la meilleure école pour celui qui veut apprendre à utiliser une bombe de peinture. Plusieurs années sont nécessaires pour développer une technique aboutie. Certains graffeurs ayant émergé dans les décennies 80 et 90 en Amérique latine sont devenus aujourd'hui des références pour toute la scène de peinture urbaine, comme **Os Gemeos** au Brésil, ou bien encore **Cekis** au Chili.

Selon **Pablo Aravena**, réalisateur du documentaire *Chile Estyle* sur l'école de peinture urbaine au Chili, tout comme le jazz est devenu en l'espace d'un siècle la musique classique américaine par excellence, la peinture urbaine issue du graffiti sera peut-être la peinture académique de demain.

Mais à la différence des autres mouvements artistiques populaires, la peinture urbaine ne sera jamais totalement détachée de sa racine, le graffiti, et du monde de la rue qui l'a vue naître. Car, nous dit Pablo Aravena, « il est toujours possible qu'un jeune ayant commencé à graffer dans la rue à quinze ans arrive dix ans plus tard avec une technique, un nouveau style et un nouveau discours. Il faut garder un œil sur ce qu'il se passe dans la rue ».

GRAFFEUR OU STREET ARTIST ?

L'univers de l'art urbain est plus nuancé qu'il n'y paraît.

Il est tout à fait possible qu'un graffeur peigne illégalement des lettres, légalement des peintures murales figuratives et expose en galerie, tout en continuant à apposer partout son tag, sa signature.

Rares sont les graffeurs qui abandonnent la création dans la rue même après être passé à la galerie. Avec un pied dans la rue et un pied en galerie, les peintres urbains brouillent les pistes.

Il faut manier avec précaution les définitions, sachant que l'étiquette de street artist ne convient pas à tout le monde. Les graffeurs chiliens, formés pour la plupart au graffiti par l'intermédiaire du mouvement hip hop introduit au Chili par les enfants des exilés de retour des Etats-Unis, ou bien d'Europe, à la fin de la dictature de Pinochet, ne se reconnaissent pas toujours dans l'appellation "street artist", venue de l'extérieur au tournant des années 2000.

ZOOM SUR UNE PEINTURE MURALE MYTHIQUE

Située Calle Templemann, en plein cœur du Cerro Alegre, cette fresque résume à elle seule en quoi le graffiti a ouvert la voie au street art.

Réalisée en 2003, c'est l'une des peintures murales à la bombe les plus anciennes et pourtant parmi les mieux conservées de Valparaíso. Seuls les deux dauphins en haut à gauche peints postérieurement par un inconnu viennent perturber l'harmonie de l'ensemble. Aucon tag, une maîtrise hallucinante de la technique, aucun doute, nous sommes devant un des murs incontournables de Valparaíso.

Ce mur a été peint par une crew mythique dans l'histoire du graffiti chilien, la **crew DVE** (De La Vieja Escuela) fondée par **Cekis**, référence absolue pour tout graffeur qui se respecte au Chili. Il ouvre au début des années 1990 la désormais légendaire boutique Otra Vida à Santiago qui joue à la fois le rôle de lieu de rencontre et de soutien de toute la scène hip hop de la capitale et des environs. Graffeur autodidacte, Cekis a peint le couple de personnages que l'on voit sur la droite, en jouant avec les volumes et la perspective. Juste en dessous, au premier plan, on trouve un décor de fleurs réalisé par **FRS. Grin**, qui est non seulement graffeur mais aussi architecte de profession, a représenté les architectures blanches à la Dali à l'arrière-plan. Le graffeur français **Seth**, invité à participer à cette œuvre collective, a peint avec beaucoup

d'humour la figure centrale de l'écolier au regard pervers, les deux chiens en train de copuler ainsi que le chat toxicomane. L'enfant rêveur au bonnet assis de dos au premier plan sur la gauche ainsi que tout le décor naturel qui l'entoure sont typiques du style **d'Horate**, dont la technique s'inspire de la gravure et de l'aquarelle.

Cette peinture murale réalisée en toute légalité et sans aucun lettrage représente le versant figuratif de la production des graffeurs de la crew DVE, qui délaissent ici momentanément le graffiti pour se rapprocher de l'esthétique du street art.

Interview de Julien Malland, alias Seth

Globe painter et
explorateur

Pourquoi as-tu choisi de te désigner par le terme de globe painter ? Est-ce la même chose qu'être un street artist ?

J'avais choisis ce nom de *Globe painter* lorsque j'ai réalisé un tour du Monde. Pour moi ce nom exprimait l'idée de parcourir la planète pour peindre des murs et pas seulement pour le visiter. Street artist est un terme générique qui n'a plus beaucoup de sens aujourd'hui, si ce n'est de définir les artistes qui s'expriment dans l'espace public.

Avec l'émission de Canal +, les Nouveaux Explorateurs, tu voyages à la rencontre des graffeurs et street artists du monde entier. Pourquoi as-tu choisi de tourner l'une de tes émissions au Chili, et à Valparaiso en particulier ?

J'avais découvert la scène graffiti et street art du Chili en 2003. J'étais impressionné par la richesse de sa palette d'expressions, qui me rappelait un peu la scène brésilienne en plus petite. Je connaissais également le travail de la Brigada Ramona Parra. De plus, une ville comme Valparaiso me semblait incontournable à présenter dans une série de documentaire consacrée à l'art urbain.

Quels sont les graffeurs chiliens qui t'ont le plus marqués ?

Beaucoup d'artistes m'ont marqué au Chili. La crew DVE que j'avais rencontré en 2003 et notamment Cekis, Grin, et Horate qui à l'époque avaient déjà développé un street art avec une identité vraiment chilienne, tout comme les Aislap ou Saile. Mais aussi toute la scène de Valparaiso plus colorée avec des thématiques plus folkloriques ; Inti, Charquipunk, La Robot de Madera... Je ne pourrais pas tous les citer.

Le style de l'écolier et des animaux que tu as peints dans la fresque de la calle Templemann aux côtés de la crew DVE est très différent de ce que tu peins d'habitude. A quoi est-ce que c'est dû ?

Je me cherchais et je changeais de style à presque chaque peinture. Je pense que les rencontres, le lieu où je peignais mais également les bombes qu'on utilisait, (à l'époque les Marson) influençaient ma manière de peindre. Mon but était de me fondre avec les autres, qu'on remarque l'œuvre plutôt que les différentes personnalités qui l'avaient peinte.

Qu'est-ce qui rend la scène street art de Valparaiso spéciale, selon toi ?

C'est cette correspondance entre les divers styles de support (tôle, ciment, pierre, parois rocheuses...) et l'incroyable diversité et quantité de peintures (lettrages, collages, figuratif, abstrait, ethnique, fresques de grandes dimensions...) qui rendent sa scène unique. Valparaiso est un port qui a une longue histoire et qui s'est construite de manière spontanée, petit à petit, un peu comme a émergé sa scène street art.

Tu as parcouru les différentes scènes street art de la planète. Valparaiso peut-elle prétendre au titre de capitale du street art ?

Je ne sais pas si on peut dire capitale du street art. Il y a aujourd'hui beaucoup de villes dans le monde qui ont toutes développé une importante scène d'art urbain et une grande concentration de murs peints. Valparaiso est intéressante et unique dans le sens où son art urbain est très lié à son architecture : anarchique, colorée, métissée et spontanée. Le décor et les peintures sont en parfaite osmose.

Interview du graffeur chilien Charquipunk

l'un des pionniers de
la peinture urbaine à
Valparaiso

En quelle année as-tu commencé à peindre à Valparaiso ? Peux-tu nous donner une idée de ce à quoi ressemblait la ville à cette époque ?

J'ai commencé à peindre en 1999. A cette époque, il n'y avait pas de peintures murales ou de graffitis dans les collines, seulement le long de la voie ferrée.

Etant originaire de Concón, pourquoi es-tu venu peindre à Valparaiso ?

A la fin des années 1990, j'étudiais et j'habitais à Valparaiso, c'est donc là que j'ai naturellement réalisé une grande partie de mes œuvres.

Etais-tu en relation avec d'autres graffeurs de la région de Valparaiso ou bien de Santiago ?

J'ai toujours entretenu des liens avec pas mal de monde, j'étais ami avec certains des graffeurs de Valparaiso qui ont débuté à cette époque, comme Inti, Gigi, Asie, Tombo, La Robot de Madera qui en était à ses débuts, mais aussi avec des graffeurs de Santiago, comme la crew DVE, Saile y Basco Vasko. Mais Valparaiso s'est toujours démarquée par ses individualités et ses associations sporadiques entre graffeurs.

Quelles ont été tes influences, le mouvement hip hop, le muralisme chilien, ou bien es-tu allé chercher ailleurs tes sources d'inspiration ?

J'ai été influencé au début par les mêmes graffeurs chiliens que j'ai connu à mes débuts, la crew DVE de Santiago, et par les illustrations de Juan Americo de ma crew Kizio. Le travail des graffeurs brésiliens Os Gemeos et les peintures murales de la Brigada Ramona Parra m'ont aussi beaucoup

FRA

STREET ART

interpellé. Dans un autre domaine, je me suis inspiré de la musique hip hop et reggae, et du folklore d'Amérique latine sous sa forme la plus graphique, l'artisanat et les affiches.

Depuis tes débuts, comment a évolué ton style ? Sur quoi te concentres-tu aujourd'hui ?

Mon style change à chaque fois, mais il devient de plus en plus illustratif. Mon travail reflète l'influence des traditions folkloriques du continent sud-américain, avec des références aux masques, à la nature et aux peuples indigènes.

Tu voyages beaucoup en Amérique Latine et en Europe, pourtant, tu reviens toujours à Valparaiso. Qu'est-ce qui fait que cette ville est spéciale à tes yeux ?

Valparaiso est ma maison, c'est le lieu où je peux m'exprimer le plus librement, malgré les conditions précaires et le manque d'appui institutionnel. Ici à Valparaiso, la communauté a toujours accepté la peinture murale et le graffiti, ce qui permet d'alimenter mon travail et de peindre sans interruption.

Comment vois-tu le futur de la scène d'art urbain à Valparaiso et au Chili en général ?

Je le vois de manière positive, étant donné qu'il y a de très bons artistes et un grand potentiel, et aussi de l'espace pour peindre. Ce qui manque, c'est davantage d'appui de la part des autorités et des entreprises, et que les artistes reçoivent les bénéfices de leur travail, sachant qu'il y a chaque fois de nouvelles personnes qui tirent profit de notre activité avec des tours street art et d'autres projets. Plus d'appui permettrait à la scène locale, qui est plus ou moins stagnante en ce moment, de se développer davantage et d'améliorer la qualité des œuvres.

LA PLANÈTE À L'HEURE DU STREET ART

Le street art comprend «tout l'art dans la rue qui n'est pas du graffiti», pour reprendre la définition de John Fekner*, pochoiriste américain considéré comme l'un des pionniers du mouvement. Si la peinture urbaine constitue la branche la plus populaire et visible du street art, c'est loin d'être la seule.

À l'exception des lettres, le street art regroupe tous les types d'œuvres figuratives ou abstraites se trouvant dans l'espace public, non seulement graffées et peintes**, mais aussi collées, sculptées, ou même tricotées. Stickers, mosaïques, peintures, installations, sculptures, le street art ne se distingue pas par une technique en particulier, ce qui fait que de nouvelles sous-catégories apparaissent régulièrement.

Aussi appelé «art urbain», «guerilla art», ou «post-graffiti», le street art est un mouvement artistique mondial qui a pour particularité de se développer à la fois virtuellement sur Internet et physiquement sur les murs des villes. Grâce à Internet, le mouvement s'est répercuté mondialement et compte désormais des millions d'adeptes. L'art urbain évolue en temps réel, au fur et à mesure que de nouvelles œuvres sont publiées sur les réseaux sociaux et les sites web de partage d'images comme Tumblr, Instagram, Flickr, ou encore Pinterest. Ce flux continu d'images faciles d'accès est pourtant à double tranchant pour les artistes urbains. S'il permet de se tenir au courant de la production d'art urbain dans le monde entier et constitue une potentielle source d'inspiration, les œuvres sont noyées dans un flot d'images, ce qui oblige les street artists à produire constamment de nouvelles œuvres pour exister sur la toile. Certains artistes urbains ne se contentent plus de signer leurs œuvres, ils ajoutent l'adresse de leur site web, ou de leur page Facebook.

Cette expansion du street art à l'échelle de la planète a engendré la formation d'un réseau globalisé d'artistes urbains. Certains d'entre eux parcourent le monde à la découverte de différentes scènes d'art urbain et d'autres manières de peindre, et en profitent parfois pour collaborer avec des artistes urbains locaux. Ne serait-ce qu'au cours des dernières années, un nombre impressionnant d'artistes étrangers sont venus laisser leur trace sur les murs de Valparaiso, entre autres **Seth** (France), **Jaz** (Argentine), **Blek le Rat** (France), **Martin Ron** (Argentine), **Ella & Pitr** (France), **Pure Evil** (Royaume-Uni), ou encore **Roa** (Belgique). De la même manière, de nombreux graffeurs chiliens voyagent ou même vivent à l'étranger. En août dernier, le festival de Saint-Nazaire en France, qui dédiait son édition 2015 à Valparaiso, a regroupé trois figures essentielles pour la scène d'art urbain de Valparaiso, **Inti**, qui vit désormais à Paris, **Charquipunk**, et **La Robot de Madera (Mr.L)**.

* Cedar Lewisohn, Street Art: The Graffiti Revolution

** Les œuvres du muralisme traditionnel ou politique peintes avant l'apparition du mouvement street art, issues d'une autre tradition, ne sont pas incluses rétrospectivement dans cette catégorie.

VALPARAISO, UN CENTRE D'ART URBAIN UNIQUE EN SON GENRE

Valparaiso est devenu en quelques années à peine l'un des principaux centres d'art urbain d'Amérique latine.

Est-ce dû au charme de ses maisons colorées perchées en haut des collines, ou bien à la réputation de ses habitants qu'on dit particulièrement bienveillants à l'art urbain ? Une chose est certaine, c'est que peu de villes offrent une telle profusion d'art urbain dans un périmètre aussi réduit. Tout se visite à pied, contrairement à d'autres centres d'art urbains majeurs en Amérique Latine où les œuvres sont beaucoup plus dispersées, comme par exemple à Rio de Janeiro, Sao Paulo ou encore Buenos Aires.

Avec ses murs de soutènement en béton, qui retiennent les maisons sur les flancs des collines de Valparaiso, ses façades en tôle, ses escaliers et ses ascenseurs, Valparaiso est un terrain de jeu qui oblige souvent les artistes à improviser.

Pour **Ella & Pitr**, de passage au Chili et à Valparaiso en 2014, peindre à l'étranger va de

FRA

STREET ART

pair avec « l'obligation de s'adapter au matériel qu'il y a sur place, ce qui (nous) oblige à trouver d'autres chemins dans la technique ». La difficulté de peindre sur la tôle qui recouvre les maisons de Valparaiso a bien failli dissuader « jusqu'au dernier moment » ce couple d'artistes français de Saint-Etienne de réaliser la mémé géante qui trône au sommet de la rue Almirante Montt. Mais comme ils le disent eux-mêmes, malgré les contraintes, « rien ne vaut le bruit des mouettes et des paquebots de Valpo ». Les habitants eux-mêmes ont proposés leurs murs au deux artistes, ce qui leur a permis de peindre plusieurs œuvres de grandes dimensions dans le cerro Alegre et le quartier du port, typiques de leur esthétique simple et sobre, un cerne noir, du blanc, du noir et du rouge, et surtout beaucoup d'humour.

En effet, peindre sur de la tôle ondulée demande une véritable capacité d'adaptation. Le graffeur montpelliérain **Polar** a dû simplifier son style pour peindre son décor de musiciens de jazz sur une maison du cerro Alegre, car la tôle ne permet pas de peindre autant de nuances que sur le béton. Même avec cette limitation, le résultat est spectaculaire

Les escaliers de Valparaíso sont un support très prisé par les artistes. Parmi les plus célèbres, se trouvent l'escalier piano en contrebas du passage Beethoven, ou encore l'escalier du Cerro Bellavista dont chacune des marches est décorée de paysages miniatures réalistes.

Tout comme le graffiti, le street art se glisse aussi parfois dans des endroits inaccessibles, comme avec cette boxeuse peinte sur le toit d'une maison par **Ella & Pitr** et visible depuis l'ascenseur Reina Victoria.

A Valparaíso le street art a envahi jusqu'aux camions poubelles. La crew **Un Kolor Distinto (UKD)**, composée des graffeurs chiliens Cines et Jeksé, a peint les côtés des camions poubelle de la ville avec des scènes tout droit sorties de leur imagination, peuplées de chiens, de chats et de personnages parfois musiciens, fakirs, ou bien simplement rêveurs. Une façon inédite de donner du mouvement aux décors à la bombe.

Ce qui fait une ville, ce sont aussi ses habitants. Et que dire des habitants de Valparaíso ? Peut-être est-ce dû à l'histoire de ce port, habitué à recevoir des voyageurs et des modes venues de l'étranger, mais les porteños ont la réputation d'être particulièrement tolérants. A part quelques exceptions, rares sont les propriétaires de maisons qui refusent d'avoir leur façade peinte, si les artistes le leur demandent. L'accord entre les propriétaires et les artistes varie selon les cas. Parfois, l'artiste n'est pas payé, mais est rémunéré en peinture, ce qui peut représenter une certaine somme, surtout si la façade est grande. Ou bien, et c'est souvent le cas pour les artistes étrangers voyageant en Amérique latine, l'hôtel offre à l'artiste d'être hébergé gratuitement s'il peint la façade. C'est un accord de ce type qui a été établi entre l'Hostel Voyage et **Mr.Papillon**,

un street artist français du Mans de passage à Valparaiso en 2015 dans le cadre de son projet de livre « Les dessous du street art en Amérique du Sud ». Les voyageurs qui séjournèrent au même moment dans cette auberge de jeunesse ont pu aider l'artiste à réaliser cette peinture murale colorée et joyeuse représentant une jeune syrienne au sourire rayonnant.

Dans le cas des peintures murales monumentales de plusieurs mètres de haut, qui nécessitent de louer des échafaudages et d'acheter des quantités astronomiques de peinture, il s'agit dans la grande majorité des cas d'une commande rémunérée, privée ou publique, ou bien d'un festival d'art urbain.

LES MEILLEURS SPOTS STREETART

Les artistes urbains, toutes tendances confondues, sont à la recherche du meilleur spot pour leur œuvre, qui saura créer l'effet de surprise, et qui les assurera d'être vus par le

plus grand nombre. L'objectif est d'être présent partout où le regard se pose, peu importe le support.

Parmi les meilleurs spots street art de Valparaiso, on trouve les zones d'intérêt patrimonial, les quartiers où se sont déroulés des concours et des festivals mélangeant le graffiti et le street art, et les points de rencontre stratégiques.

Commençons notre parcours par le Cerro Alegre. La Calle Templemann, une des plus belles perspectives de la ville, est un lieu phare de l'art urbain à Valparaiso. C'est aussi un des lieux de la ville où on voit apparaître régulièrement de nouvelles peintures murales, surtout en période estivale. Le niveau général est très bon, étant donné que les auteurs de la grande majorité des peintures murales visibles sont des graffeurs et artistes chiliens et étrangers reconnus sur la scène locale et internationale.

Au croisement des rues Lautaro Rosas y Templemann, se trouvent les deux hautes marches peintes par les artistes anglais **Charlotte** et **Daniel Doherty** en 2014, en

FRA

STREET ART

voyage autour du monde dans le cadre de leur projet artistique communautaire **Art+Believe** au bénéfice de l'UNICEF. «Pour nous», nous expliquent Charlotte et Daniel, «la phrase "we are not hippies we are happies" parle des étiquettes. Beaucoup de gens nous attribuent l'étiquette de «hippies», alors que ce n'est pas le cas, nous sommes seulement libres et à la recherche du bonheur. En voyageant et en partageant des expériences de vie.

En face de la peinture murale de la **crew DVE***, on peut admirer une tête d'enfant aux traits indigènes frappante de réalisme, peinte par **Teo** du collectif **Vida In Gravita**, qui s'est fait une spécialité des décors incluant de nombreuses références aux cultures traditionnelles d'Amérique latine, en faisant toujours preuve d'un grand sens du mouvement et d'une technique extrêmement aboutie.

Le mur suivant sur lequel volent des colibris est signé par **Charquipunk****, l'un des premiers graffeurs à avoir peint à Valparaiso à la fin des années 1990. Il s'est fait connaître avec ses séries de chats et ses colibris multicolores, symbole de beauté et d'optimisme dans les légendes des peuples indigènes d'Amérique du Sud. Son art

multiplie les références aux cultures folkloriques d'Amérique latine, et à la faune et la flore de cette partie du monde.

Dans les deux peintures murales situées plus bas, il est l'auteur des branchages colorés de l'arrière-plan, des colibris et des deux félins qui sont en réalité des ocelots, une espèce de félin des tropiques Américains en voie de disparition, car chassée pour son pelage tacheté caractéristique. **Charquipunk** collabore dans la première peinture murale avec **Caos**, reconnaissable par son personnage de « l'homme-poisson », personnification des habitants de l'île de Chiloe, dont il est lui-même issu. Le corps de ce poisson anthropomorphe est composé des tuiles de bois aux formes incurvées qui couvrent les murs des maisons chilotes, alors que ses jambes aux couleurs de la mer et du ciel du sud du Chili se terminent par des pieds nus, référence au sacrifice quotidien des habitants de l'île qui souffrent du manque d'infrastructures..

*Commentaire complet page 98

** Interview page 101

La seconde peinture murale a été réalisée en collaboration avec la graffeuse chilienne **Vale Clave**, qui a développé un type de personnage féminin caractéristique, une femme mystérieuse connectée à la terre et aux éléments qui l'entourent

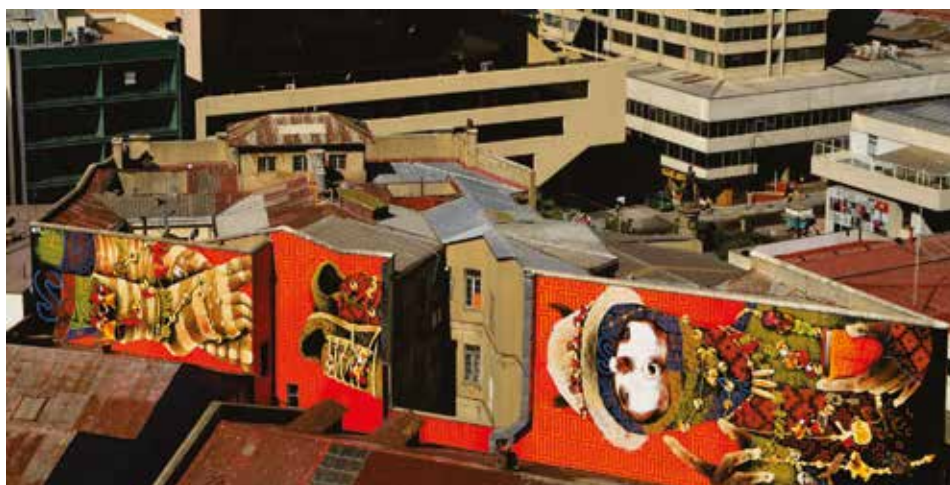

Au croisement de la Calle Templemann avec la Calle Urriola, dans un autre style, Nico et Amí alias **Manchas Chi Wara**, un duo d'artistes chiliens de Valdivia et Chiloé, ont exécuté entièrement au pinceau à leur arrivée à Valparaiso début 2014 une fresque s'inspirant de l'univers chamanique des cultures indigènes. On y retrouve un étrange oiseau, le condor roi, qui sert de messager entre les hommes et les dieux dans la mythologie maya. Sur la droite, un personnage masqué tient une machette,

symbole de la lutte inégale menée par les tribus indigènes contre la réduction de leur espace vital et la disparition de leur mode de vie traditionnel.

Vous pouvez poursuivre votre visite en longeant la rue Urriola et ses peintures murales de qualité en direction du passage-escalier Bavestrello, ou bien en marchant jusqu'au Paseo Atkinson, en plein cœur du cerro Concepcion, pour admirer la peinture murale de 50 mètres de long réalisée en février 2012 par le graffeur **Inti**. Inti, né à Valparaiso, est actuellement le graffeur chilien le plus connu à l'international. Basé à Paris et voyageant dans le monde entier, son style coloré est le reflet du syncrétisme culturel Sud-Américain, ce mélange unique de culture espagnole et des cultures traditionnelles qui existaient bien avant l'arrivée de Christophe Colomb. Ici, Inti a représenté un clown folklorique typique de l'altiplano andin, le kusillo, vêtu d'un assemblage de pièces de tissu portant le motif de la croix andine.

Pour aller à la chasse aux trésors d'art urbain dispersés aux quatre coins des cerros Alegre et

Concepción, suivez votre instinct et baladez-vous au hasard des rues et des escaliers qui recèlent de véritables bijoux de street art.

Le cerro Polanco, situé de l'autre côté de l'avenida Argentina, est le deuxième spot majeur d'art urbain de la ville, avec sa trentaine de peintures murales de grandes dimensions réalisées à l'occasion du Polanco Graffestival en 2012. Peintes par des graffeurs de haut niveau venus de différentes villes du Chili et d'Amérique latine, ces fresques n'ont rien perdu de leur éclat et valent vraiment le détour. Pour n'en perdre aucune, le mieux est encore de commencer votre parcours par le mirador situé au deuxième étage de l'ascenseur Polanco, puis de descendre une par une les rues qui croisent perpendiculairement l'axe principal, la Calle Simpson.

Le quartier du port est aussi un bon spot pour le street art et le graffiti. La calle Serrano compte quelques très belles peintures murales par **Juanita Perez, Cuelli mangui, Drè, Ella & Pitr**, entre autres, et une

impressionnante fresque qui se situe dans la rue Almirante Goñi, reproduite en couverture de ce livre, peinte par plus de dix graffeurs différents dont **Cekis, Inti, La Robot de Madera** et le graffeur new-yorkais **Cern**. Dans le secteur des douanes se trouvent deux peintures murales monumentales, l'arbre géant réalisé à l'occasion du concours Graffiti Porteño de 2010, par Inti, Hes et Saile, ainsi que l'impressionnant «Justiciero» aux multiples visages peint par le graffeur espagnol **Cuellimangui, Pedro Uilli** et les **Ha Crew**.

Les lieux de rencontre stratégiques de Valparaiso sont aussi des endroits particulièrement prisés des artistes urbains, car ils offrent une visibilité optimale. La place Anibal Pinto, par exemple, est le point de rencontre par excellence des jeunes de la ville. Dans tout le périmètre partant depuis la Plaza Anibal Pinto jusqu'à la Plaza del Descanso, en passant par la calle Cumming, on trouve plusieurs œuvres de qualité de différents graffeurs, qui ont suivi l'exemple de Charquipunk et d'Elodio qui ont été parmi les premiers à peindre à cet endroit. On y trouve

entre autres une peinture murale peinte par les graffeuses Anis et Juanita Perez, représentant les trois composantes de l'être, le corps, l'âme et l'esprit, sous la forme de poupées russes.

L'autre centre névralgique de la ville est la Plazuela Ecuador, lieu de passage obligé pour se rendre dans la rue du même nom. On y retrouve une œuvre abstraite de Drè et un kiosque peint par La Robot de Madera. Cette petite place permet d'accéder à la Subida Ecuador qui continue en montée jusqu'au centre culturel de la Ex-carcel et comporte sur toute sa longueur de nombreuses peintures murales.

L'art urbain est à la fois très concentré dans certains quartiers de Valparaíso et dispersé de manière assez large sur l'ensemble de la ville. Une des manières possible de poursuivre votre visite est d'emprunter l'avenida Alemania, qui possède de belles peintures murales et des vues imprenables sur Valparaíso. Promenez-vous depuis la Plazuela San Luis en direction de la Place Bismarck et ses colonnes en mosaïque, et prenez le temps

de visiter les collines Miraflores, San Juan de Dios, Cárcel, Bellavista, Florida ou encore les collines Mariposa et Monjas pour n'en citer que quelques-unes.

Finally le « Valparaíso du haut », au-delà de l'avenida Alemania, est le véritable no man's land de l'art urbain de la ville, même si à de rares occasions certains graffeurs et artistes prennent l'initiative d'aller peindre hors des sentiers battus.

50 NUANCES DE SPRAY

Que ce soit par le choix des thèmes représentés, de la couleur, ou encore de la technique, chaque artiste ayant choisi la bombe de peinture comme moyen d'expression a développé un style propre qui le caractérise. Depuis l'invention en 1994 par la firme espagnole Montana Colors de la première bombe de peinture spécialement conçue pour le graffiti, il existe désormais plus d'une centaine de couleurs disponibles et 12 caps* différentes permettant de multiplier les effets de style.

Certains graffeurs ont créé un type de personnage, qui apparaît sur chacune de leurs peintures murales. S'inspirant de l'esthétique de dessins animés comme Gravity falls, Regular Show ou encore Uncle grandpa, diffusés dans les années 1990, le graffeur **Elodio** peuple les murs de Valparaíso de ses personnages ronds aux contours cernés de noir, toujours accompagnés de lettrages qui délivrent un message subversif aux passants, ou bien d'un décor dans lequel

FRA

STREET ART

*Embout qui permet de varier la grosseur du trait.

un élément perturbateur vient rompre l'apparente harmonie de l'ensemble, une ville en flammes, l'arrivée d'un tsunami, ou encore un camion graffé. Le message s'adresse plus particulièrement aux enfants, que le fait de n'avoir pas encore été formatés par la société rend plus réceptifs.

Seuls quelques graffeurs ont développé un style abstrait. Les deux meilleurs représentants de ce style à Valparaiso sont les graffeurs **Drë** et **Painters**. **Drë**, graffeur chilien de Concepción, crée des univers cosmiques, où se croisent formes géométriques et planètes. Ses œuvres s'adaptent toujours au lieu où elles se trouvent, et transforment la surface plane du mur en un espace tridimensionnel.

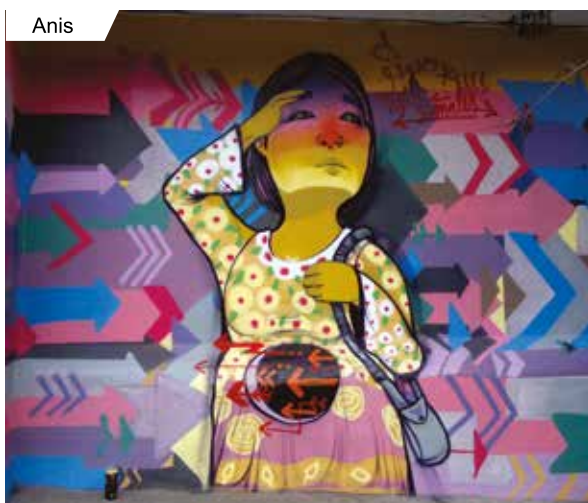

Painters possède un goût prononcé pour les couleurs acidulées et les éléments mécaniques, avec lesquels il forme des robots humanoïdes et des animaux qui évoluent dans un monde surréaliste.

Dans d'autres cas, certains artistes urbains allient un motif de prédilection avec une gamme de couleurs caractéristique. Pour la graffeuse **Anis**, ce sont les dégradés aux couleurs du soleil couchant qui permettent d'identifier au premier regard ses figures de femmes mystérieuses et puissantes à l'univers très spirituel. La graffeuse **Juanita Perez** s'inspire quant à elle de motifs géométriques présents dans les mandalas, ces peintures servant de support de méditation dans la religion bouddhiste, pour représenter dans un style très graphique des oiseaux en noir et blanc visibles un peu partout sur les murs de la ville, avec une évolution récente vers une plus grande variété de motifs et de couleurs.

Drë

Anis

Juanita Perez

LE STREET ART SOUS TOUTES SES FORMES

En dehors des fresques peintes à la bombe, le street art est aussi présent dans de multiples variantes à Valparaíso.

Le collage est présent sous la forme d'affiches réalisées avec des techniques variées, de la sérigraphie à la gravure sur bois. Elles se détériorent rapidement à cause de leur nature fragile.

Plus courants, les pochoirs sont un peu partout dans la ville. Certains sont d'artistes anonymes, d'autres sont d'artistes identifiés, voire célèbres. Le pochoiriste français **Blek le Rat**, considéré comme l'un des pionniers du street art en France, a représenté dans une rue du cerro Polanco une ballerine en train de danser, insensible aux nuées de rongeurs courant à ses pieds en direction de l'œuvre en noir et blanc minimaliste du graffeur chilien **Basco Vasko**.

Dans le cerro Monjas, les artistes **Evazé & Sir** du collectif lyonnais **No rules Corp**, dont l'objectif est de surprendre le public en plaçant des images incongrues dans des lieux insolites, a réalisé au pochoir le visage de Jack Nicholson dans le film *Shining* sur l'un des murs du centre culturel Mano de Monjas, une bonne manière d'éloigner les personnes indésirables.

La mosaïque recouvre entièrement deux espace de vie publique de Valparaiso, la Plaza de los Sueños, et l'incontournable Plaza del Descanso, située à la fin de la calle Cumming. Grâce à l'initiative d'un artiste local, **Rodrigo Burgos**, cette place en béton gris a été recouverte de cœurs en mosaïque en l'espace de trois mois par plusieurs centaines de bénévoles, étudiants, voyageurs et habitants du quartier. Depuis cette intervention, c'est devenu un lieu de rencontre et d'échange où l'on croise, selon les heures du jour et de la nuit, des enfants, des jongleurs, des adeptes de la capoeira, des conteurs, des fêtards, et des touristes de tous horizons.

Même s'il n'y a que très peu de sculptures et d'installations à Valparaiso, deux au moins méritent d'être citées.

La première est une bicyclette, accrochée au premier étage d'une maison de la rue Almirante Montt par **Manolo Sierralta**, propriétaire de la galerie Cult-Art située en partie basse de la même maison. Un inconnu a ensuite écrit de façon spontanée la phrase «usa la bici» sous la bicyclette.

La deuxième installation, peut-être la plus surréaliste de toutes, est une Mini Cooper installée sur le toit d'une maison du Cerro Yungay, visible lorsque vous vous placez au croisement entre la subida Ecuador et la calle San Juan de Dios.

Le tricot urbain, qui consiste à recouvrir le mobilier urbain avec du tricot, du crochet, ou d'autres techniques à base de fil, est totalement absent. Quelques exemples d'arbres dont le tronc avait été entouré d'ouvrages au tricot ont bien existé, mais ils ne sont plus visibles.

« PIERRE, PAPIER, CISEAUX » : UNE ŒUVRE DE STREET ART ENGAGÉ

Dans un décor apocalyptique de ville en guerre, bombardée par les drones, deux enfants se disputent une pomme en jouant à « pierre, papier, ciseaux ».

Ce pochoir situé rue San Enrique dans le Cerro Alegre a été réalisé début 2015 par le street artist chilien **Otto Schade**, qui vit aujourd'hui à Londres. Cette oeuvre dénonce sans appel un fléau qui sévit encore en Amérique Latine comme partout ailleurs dans le monde, la traite d'êtres humains. Otto Schade fait allusion à la condition d'esclaves de ces enfants en les représentant attachés par une fine chaîne au niveau du cou et de la cheville. Le message se veut pourtant plein d'espoir car toute la composition est centrée sur le jeu, qui illustre l'incroyable capacité qu'ont les enfants à rester des enfants, malgré la guerre, la faim et l'esclavage.

Interview d'Anis, graffeuse chilienne

FRA

STREET ART

Comment en es-tu venue à graffer ? Quelles étaient tes intentions au départ ?

J'ai commencé à graffer à 12 ans, je peignais dans mon quartier à Santiago. Mon intention était avant tout d'occuper la rue, de dire que j'étais passé par là, c'était en quelque sorte « je tagge donc je suis ». Il n'y avait pas encore de message ou d'attitude bien définie.

Y-at-il quelque chose qui caractérise en général le style d'une graffeuse ?

Ce n'est pas toujours reconnaissable, et c'est ce qui fait la magie du graffiti, il n'a ni genre ni sexe. Par contre, les femmes ont d'autres messages, une autre manière de dire les choses, c'est là qu'est la différence, mais je ne dirais pas que c'est caractéristique.

Es-tu une exception, ou existe-t-il une véritable communauté de femmes graffeuses au Chili ?

Chacune travaille de son côté, mais on se salue toujours quand on se croise dans la rue. Sans que ça ait été réfléchi, une communauté de femmes s'est formée, mais elle n'a ni nom ni tag. Il y a beaucoup de femmes qui peignent en Amérique latine, et chaque jour la communauté s'agrandie.

Que peux-tu nous dire de ta crew ?

Avec Wend, nous formons la crew Abusa. Notre message est toujours optimiste, nous travaillons avec beaucoup de couleurs et d'énergie positive. Je ne change pas de style lorsqu'on peint ensemble, on décide généralement de la composition à deux, ce qui fait que nos styles se complètent et fonctionnent en synergie.

Est-ce plus difficile pour une femme d'être dans le milieu de l'art urbain que pour un homme?

C'est un peu plus compliqué, parfois dans les festivals les femmes servent uniquement à décorer, et puis il faut dire que la majorité des projets et des événements sont faits par des hommes pour des hommes. Rien que le fait de t'exprimer dans la rue est déjà super difficile, alors imagine pour une femme, c'est doublement difficile. Dès le départ, on travail est victime de préjugés. Lorsque j'étais plus jeune on me faisait pas mal de commentaires du genre "ah, pas mal pour une fille", et puis il y avait toujours quelqu'un en train de me crier quelque chose. Quand je peignais je faisais en sorte de porter des vêtements pas trop moulants, j'essayais de cacher mon corps pour ne pas être le centre d'attention. C'est une double lutte. Il faut lutter dans le contexte du graffiti, et dans celui du système patriarcal qui préférerait que tu sois en train de faire la vaisselle, de t'occuper de ton bébé, plutôt que dans la rue à peindre...

Quels sont tes projets pour le futur ?

Je vais participer à une biennale d'art en septembre au Paraguay et à un festival latino-américain de femmes graffeuses en novembre à Quito, en Equateur. J'aimerais continuer à voyager et introduire ma manière de graffer dans tous les pays qui voudront bien l'accueillir. Je veux montrer le côté joyeux, mais aussi obscur et un peu sorcière de la femme, et peindre des peintures murales du plus grand format possible.

L'ART DU FUTUR

Le monde s'urbanise de plus en plus. Trois quarts des habitants des pays développés vivent dans des villes, alors que les pays en voie de développement comptent plus de trois milliards et demi de citoyens, sur les quelques sept milliards de personnes peuplant la planète.

Mais si l'art urbain a de beaux jours devant lui, ce n'est pas parce que les villes se développent, mais plutôt parce que les espaces de liberté d'expression se réduisent, que l'esprit de communauté recule, et que l'individu est de plus en plus anonyme au sein de villes de plus en plus étendues.

L'art urbain permet à chacun d'exprimer ce qu'il a à dire dans un espace qui reste encore la propriété de tous, recrée de la proximité entre les habitants des villes en leur redonnant un nom, et parfois une fierté. Car la majorité des villes dans le monde ne sont pas un endroit où il fait bon vivre, et l'art urbain, à sa manière, peut aider à améliorer la qualité de vie de façon significative.

Le projet de réhabilitation de l'espace urbain par le street art le plus récent s'est déroulé en juillet 2015 dans une favela de Pachuca au Mexique, où une fresque géante décore désormais 209 maisons sur plus de 20 000 mètres carrés de surface, ce qui a permis de faire baisser considérablement la violence chez les jeunes et de créer des emplois. Valparaiso compte aussi son miracle d'art urbain: le Cerro Polanco, dont la vie des habitants a été transformée par le Graffestival qui a eu lieu en 2012.

L'impact de l'art urbain sur la vie des citoyens est réel. En faisant reculer le gris au sein des villes, il a le pouvoir de changer positivement la perception qu'ont les citoyens de leur environnement. C'est en cela que l'art urbain est l'art du futur.

DE WALLE OOR
←

POLANCO *GRAFFESTIVAL*

La pintura callejera como herramienta de transformación local

ISIDORA " BISIY " RIVAS

*Urban painting
as a force for
local change*

*Le peinture urbaine
comme outil de
transformation locale*

FOTOGRAFÍAS

DIRECTORIO

HA CREW MURAL 01

EXCOLOR MURAL 02

En la V Región de Chile los proyectos relacionados a la pintura callejera han tenido un carácter más bien puntual, a que nos referimos con esto, que no existe en la actualidad ningún festival ni encuentro de carácter anual o que tenga cierta periodicidad, las iniciativas han sido la verdad pocas, lo que pareciese contradictorio al ver por ejemplo Valparaíso, donde semana a semana se suman nuevas obras en la ciudad.

No obstante existe un proyecto que si bien se ejecutó en el año 2012, es hasta la fecha un referente a nivel nacional en lo que a iniciativas de Graffiti-Mural se refiere, nos referimos a "Polanco Graffestival" que fue el primer festival latinoamericano de Graffiti Mural, el que fue pensado y ejecutado por las graffiteras, Bisyy y Naska quiénes junto a un equipo multidisciplinar, se adjudicaron el Fondo Nacional de las Artes (FONDART) Regional, además de articular un trabajo en red con diferentes entidades, que permitieron dar vida colectivamente a un proyecto inédito en Chile.

Pero más allá de esos datos prácticos, esta iniciativa tiene en si misma grandes particularidades, pues cruza lo social y lo cultural, tomando al barrio como foco de intervención. Es el Cerro Polanco el que acoge al Graffiti-Mural y éste el que se vuelca sobre el territorio, transformando no sólo su estética, sino la ocupación y significancia de sus espacios, la cotidianeidad, pertenencia e identidad de sus habitantes, además de poner en visibilidad un nuevo foco de arte público único y necesario para la ciudad.

En este sentido es importante señalar que por años el Cerro Polanco estuvo al margen de esa visión auspiciosa que se tiene sobre aquel Valparaíso patrimonial, éste era más bien considerado uno de los sectores de alta peligrosidad de la ciudad, donde la delincuencia y el tráfico parecían espantar a los turistas, un lugar que era mejor evitar o limitar su visita a conocer el ascensor y bajar, estigma que acompañó por mucho tiempo el barrio y con ello a sus pobladores. ¿Pero cómo es que nunca percibieron el enorme diamante en bruto que era el Cerro Polanco?, ¿Cómo es que no lograron develar esa belleza natural que se respira entre sus adoquines, entre su geografía accidentada, entre sus latones oxidados?

Polanco Graffestival nace de ese anhelo, en el enamoramiento por un cerro único y especial el cual permitió dar vida a treinta y uno murales y acoger a los setenta y siete artistas invitados, poniendo en diálogo la comunidad, el arte público y los más de siete mil visitantes que llegaron a presenciar el Festival, el que estuvo marcado por el encuentro ciudadano, la espontaneidad creativa y la apropiación de los espacios locales.

El proyecto desde sus inicios tomó a los y las vecinas como protagonistas activos en todo el proceso, para lo cual se desarrolló primeramente una fase de tres meses de trabajo comunitario, que permitió la socialización de la iniciativa, el involucramiento de los actores locales claves, la gestión de los muros a intervenir, un taller de recuperación de memoria local, un taller de Graffiti dictado por West para los niños y jóvenes del barrio, con quienes se pintó la sede social de la Junta de Vecinos Molino Polanco, para finalmente levantar un pequeño documento sobre la historia del Cerro.

Luego se desarrolló el festival propiamente tal, el cual tuvo una duración de tres días, 2-3-4 de Noviembre del 2012, y hasta donde llegaron los setenta y siete artistas invitados, principales exponentes del Graffiti-Mural latinoamericano de países como Argentina, Perú, Brasil, Colombia, México y por supuesto Chile, con escritores de Arica, Iquique, Antofagasta, La Serena, Coquimbo, Valparaíso, Quilpué, Villa Alemana, Viña del Mar, Santiago, Los Ángeles, Temuco y Villarrica.

Se elaboraron así treinta y uno murales que intervinieron las fachadas de las casas de treinta y uno familias del Cerro, los que en su conjunto permitieron transformar el espacio público de todo un barrio, gracias al trabajo colectivo, confianza y apoyo de diferentes actores, los vecinos y vecinas, los escritores, el municipio y diferentes entidades públicas y privadas que apostaron por la iniciativa. Además de todos quienes desde diferentes ciudades de Chile y el extranjero llegaron a ser espectadores de este Festival.

Finalmente y para cerrar el proyecto, se llevó a cabo una evaluación que intentó recoger las percepciones, críticas y sugerencias de la misma comunidad, quienes evaluaron de manera muy positiva la iniciativa, considerándola como un importantísimo y crucial impulso para la transformación del lugar. El proyecto recibió una nota 69 de 70 como tope máximo, entre las evaluaciones recibidas de los vecinos y de los artistas participantes, además fue escogido como el proyecto más importante del FONDART Regional del año 2012.

Existe un antes y un después para el cerro, evidentemente aún hay pendientes muchas cosas por hacer, perfeccionar e invertir, pero lo que no cabe duda, es que la identidad y el sentido de apropiación de sus pobladores se ha enriquecido y que aquel estigma basado en la exclusión y la peligrosidad, ha de a poco disminuido, siendo hoy promovido como uno de los puntos imperdibles para quien visita Valparaíso y quiere adentrarse en lo que el Arte urbano, el Graffiti y la calle significan para la ciudad, el Cerro Polanco es capaz de mostrar todo ello, desde su sencillez y colorido, desde sus habitantes y calidez, su arquitectura y estética. En la actualidad su "ascensor amarillo", ya no es su única referencia, hoy es posible recorrer y conocer el barrio a través de sus murales, sumando en cada visita más de aquellos curiosos que llegan al Cerro y se enamoran de él.

ALAPINTA MURAL 03

ABUSA CREW MURAL 04

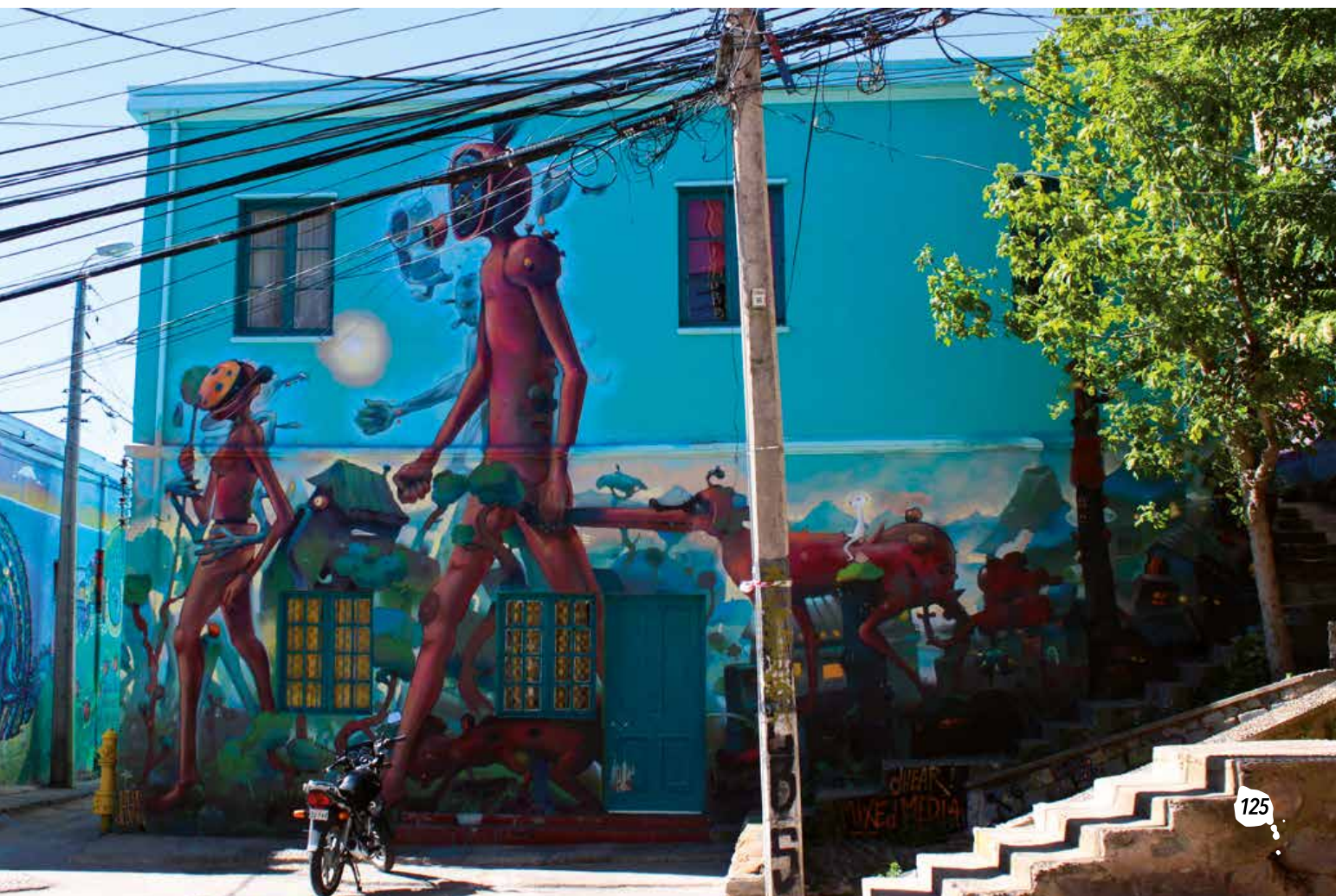
COLOR IMPOSIBLE MURAL 05

POLANCO GRAFFESTIVAL

STREET
ART

LA NUEVA CARA DE VALPARAISO
THE NEW FACE OF VALPARAISO
LE NOUVEAU VISAGE DE VALPARAISO

DHEAR (MÉXICO) MURAL 06

SANTIAGO UNDER CREW MURAL 07

POLANCO GRAFFESTIVAL

STREET
ART

LA NUEVA CARA DE VALPARAISO
THE NEW FACE OF VALPARAISO
LE NOUVEAU VISAGE DE VALPARAISO

ECKS (MÉXICO) MURAL 08

JAZ (ARGENTINA) MURAL 09

JAZ (ARGENTINA) MURAL 9

WSDM MURAL 10

In the V Region of Chile, the projects related to urban painting have been rather isolated. By this we mean that there are no annual or regular festivals or meetings; there have been just a few initiatives, which seems to be contradictory because new works appear in the streets of Valparaíso every week.

However, there was a project carried out in 2012 that is still a national landmark among Graffiti-Mural initiatives; we refer to “Polanco Graffestival”, which was the first Latin American Festival of Mural Graffiti, organised and executed by female graffiti artists Bisy and Naska, who assembled a multidisciplinary team and a network effort involving a number of public and private entities; they received a regional FONDART grant that allowed them to create a great unprecedented project in Chile.

Beyond these details, the initiative is very special because it mixes both social and cultural approaches, taking the neighbourhood (Cerro Polanco) as a playing field; a unique and special scenario where Graffiti can be put at the service of the community.

It is worth noting that, for many years, Cerro Polanco was not considered part of the promising vision of the Valparaíso heritage, but rather one of the most dangerous areas of the city, where crime and drug trafficking seemed to scare tourists away or limit the visits to the ascensor. This stigma persisted for a long time and affected the inhabitants. But how is it that Cerro Polanco was not sensed as the diamond in the rough it was? How is it that no one noticed the beauty lying between its cobblestone, its uneven geography, and its rusted tin cans?

Polanco Graffestival originated from the love for a unique and special hill. During that festival, thirty-one murals were painted by seventy-seven invited artists, connecting the city, public art and more than seven thousands visitors.

From the beginning, this project considered the residents as important and active participants. The first phase was three months of community work, which disseminated the initiative, got key local actors involved, determined the painting of the walls, created a local memory and history recovery workshop and a Graffiti workshop given by West for the neighbourhood's children and teenagers, who painted the community centre of Junta de Vecinos [neighbourhood council] Molino Polanco.

POLANCO GRAFFESTIVAL

Then the Festival was held on 2, 3 and 4 November 2012, with seventy-seven guests, who were the main Latin American Graffiti-Mural artists from: Argentina, Peru, Brazil, Colombia, Mexico and Chile, of course, with street artists from Arica, Iquique, Antofagasta, La Serena, Coquimbo, Valparaíso, Quilpué, Villa Alemana, Viña del Mar, Santiago, Los Ángeles, Temuco and Villarrica.

This is how thirty-one murals were painted on the facades of thirty-one homes on the hill, turning this public space into a real neighbourhood thanks to the collective work, trust and support from all participants, residents, artists, the Municipality and a number of private entities who backed the initiative, as well as visitors from around Chilean cities and from abroad.

The project was completed with a final assessment to gather the opinions, criticisms and suggestions of the community. They gave a very positive evaluation of the initiative, indicating that it was very important and a key stimulus to transform the area. The project was awarded marks of 69 (70 being the maximum), from evaluations of residents and participant artists; it was also recognized as the most important Regional FONDART project of 2012.

Cerro Polanco changed after this. Many improvements and investments still have to be made but, undoubtedly, the identity and the sense of ownership of its residents has increased and the stigma based on exclusion and dangerousness has gradually diminished. Today it is promoted as one of the unmissable spots of those who visit Valparaíso, wanting to know more about what urban Art, Graffiti and the street mean to the city. Cerro Polanco has all that: simplicity, colour, its residents, architecture and aesthetics. Now, the "yellow ascensor" is not its only reference; the neighbourhood can be visited and known through its murals, which increases the number of people who visit and fall in love with Cerro Polanco.

NINFO MURAL 11

ANARKIA (BRASIL) MURAL 12

ENG

POLANCO GRAFFESTIVAL

STREET
ART

LA NUEVA CARA DE VALPARAISO
THE NEW FACE OF VALPARAISO
LE NOUVEAU VISAGE DE VALPARAISO

ENTES & PESIMO (PERU) MURAL 13

AGOTOK MURAL 14

FINOK (BRASIL) MURAL 15

Dans la cinquième région du Chili, les projets liés à la peinture urbaine ont toujours revêtu un caractère ponctuel. Il n'existe actuellement aucun festival organisé de façon régulière ou de rencontre annuelle, et les initiatives en ce sens ont été peu nombreuses, ce qui paraît contradictoire lorsqu'on voit qu'à Valparaiso de nouvelles œuvres apparaissent dans la ville semaine après semaine.

Pourtant, un projet ayant eu lieu en 2012 sert aujourd'hui de référence à l'échelle nationale en matière d'initiatives intégrant le graffiti et la peinture urbaine en général. Il s'agit du « Polanco Graffestival », le premier festival latino-américain de graffiti et de peinture murale, conçu et mis en œuvre par les graffeuses Bisy et Naska, qui, avec l'aide d'une équipe pluridisciplinaire, ont obtenu le soutien du Fonds National des Arts (FONDART) de la région de Valparaiso et mis en œuvre un travail en réseau avec différents acteurs, ce qui a permis de donner vie de façon collective à un projet encore jamais vu au Chili.

Mais ce qui rend cette initiative si particulière, c'est qu'elle possède à la fois un caractère social et culturel, qui découle du choix du Cerro (colline) Polanco comme lieu de déroulement du festival. C'est ce quartier qui a été choisi afin d'accueillir les œuvres de peinture urbaine qui allaient bénéficier en retour à l'ensemble du territoire, en transformant non seulement son esthétique, mais aussi la manière d'occuper l'espace, le quotidien, l'appartenance et l'identité de ses habitants, en plus de rendre visible un nouveau foyer d'art public, unique et nécessaire à la ville. Il est important de préciser que pendant des années le Cerro Polanco a été exclu des plans prometteurs élaborés pour le Valparaiso patrimonial, et a été considéré comme l'un des secteurs les plus dangereux de la ville, où la délinquance et les trafics en tout genre faisaient fuir les touristes, un lieu où il valait mieux ne pas s'attarder et réduire sa visite à prendre l'ascenseur et à redescendre le plus rapidement possible, une réputation qui a longtemps stigmatisé le quartier et ses habitants. Comment se fait-il que jamais personne ne se soit rendu compte que le Cerro Polanco était un diamant brut, dont la beauté naturelle se cachait entre ses pavés, dans sa géographie accidentée et ses plaques de tôle oxydée ?

Le Polanco Graffestival naît de cet amour pour une colline unique et spéciale qui a donné vie à trente et une peintures murales et accueilli soixante-dix-sept artistes, ce qui a initié un dialogue entre la communauté, l'art public et les quelques sept mille visiteurs venus assister au festival qui a été synonyme de rencontre citoyenne, de création spontanée et d'appropriation des espaces locaux.

Les habitants de la colline ont dès le début fait partie intégrante du processus, notamment lors de la phase préliminaire de trois mois de travail communautaire, qui a permis de structurer et d'implanter socialement l'initiative, d'impliquer des acteurs clé au niveau local, de prendre en charge des murs à intervenir, de mettre en place un atelier de récupération de la mémoire locale ainsi qu'un atelier de graffiti dirigé par West pour les enfants et les jeunes du quartier, qui ont contribué à peindre le siège social de l'association de voisins Molino Polanco, ce qui a abouti à la réalisation d'un court document sur l'histoire de la colline.

Le festival a proprement parler a ensuite eu lieu pendant trois jours, du 2 au 4 novembre 2012, au cours desquels sont arrivés les soixante-dix-sept artistes invités comptant parmi les artistes les plus reconnus dans le domaine de la peinture urbaine en Amérique latine, venus notamment d'Argentine, du Pérou, du Brésil, de Colombie, du Mexique et bien sûr du Chili, d'Arica, Iquique, Antofagasta, La Serena, Coquimbo, Valparaíso, Quilpué, Villa Alemana, Viña del Mar, Santiago, Los Ángeles, Temuco et Villarrica.

Trente et une peintures murales ont été peintes sur les façades des maisons de trente et une familles du Cerro, formant un ensemble cohérent qui a permis de transformer l'espace public au sein de tout un quartier, grâce au travail collectif, à la confiance et à l'appui de différents acteurs, des voisins, des graffeurs, de la mairie et de différentes entités privées qui ont misé sur l'initiative, sans oublier les spectateurs, venus des quatre coins du Chili et de l'étranger.

Afin de clore le projet, une enquête a été menée afin de recueillir le ressenti, les critiques et les suggestions de la communauté locale. Selon les habitants, l'initiative s'est révélée extrêmement positive et son rôle a été décisif pour la transformation du secteur. Le festival a reçu la note de 69 sur un maximum de 70 de la part des voisins et les artistes participants et a été nommé «projet FONDART régional le plus important de l'année 2012».

Il y a eu un avant et un après pour cette colline. Même s'il reste beaucoup d'investissements à effectuer et de choses à perfectionner, il n'existe aucun doute sur le fait que l'identité et le sentiment d'appropriation de ses habitants se sont renforcés et que la stigmatisation basée sur l'exclusion et la dangerosité du lieu a peu à peu diminué, la colline étant même devenue l'un des lieux incontournables de Valparaiso pour celui qui veut comprendre ce que l'art urbain, le graffiti et la rue signifient pour la ville. Le Cerro Polanco est l'exemple même de tout ça, avec sa simplicité, ses couleurs, ses habitants, son architecture et son esthétique. Désormais «l'ascenseur jaune» n'est plus l'unique centre d'attraction, il est aujourd'hui possible de parcourir et découvrir la colline au travers des peintures murales, chaque visite amenant son lot de nouveaux visiteurs qui arrivent au Cerro Polanco pour en tomber aussitôt amoureux.

BAM MURAL 16

DEFOS MURAL 17

TYSA (MÉXICO) MURAL 18

VIDA INGRAVITA MURAL 19

TURRONAS MURAL 20

POLANCO GRAFFESTIVAL

STREET
ART

LA NUEVA CARA DE VALPARAISO
THE NEW FACE OF VALPARAISO
LE NOUVEAU VISAGE DE VALPARAISO

YALUS MURAL 21

CEKIS MURAL 22

ENEY MURAL 23

POLANCO GRAFFESTIVAL

TECREY MURAL 24

DRË MURAL 25

POLANCO GRAFFESTIVAL

STIK MURAL 26

KOAM & ODIO MURAL 28

GROUP MURAL 29

BASTARDILLA (COLOMBIA) MURAL 30

CHARQUIPUNK MURAL 31

FOTOGRAFÍAS

GRAFFITIS

CERROS ALEGRE & CONCEPCION

BARRIO PUERTO

PLAN

AVENIDA ALEMANIA

OTROS CERROS

TOMBO.

STREET
ART

LA NUEVA CIUDA DE VALPARAISO
THE NEW CITY OF VALPARAISO
LE NOUVEAU VILAGE DE VALPARAISO

FOTOGRAFÍAS

GRAFFITIS

CAOS

STREET
ART

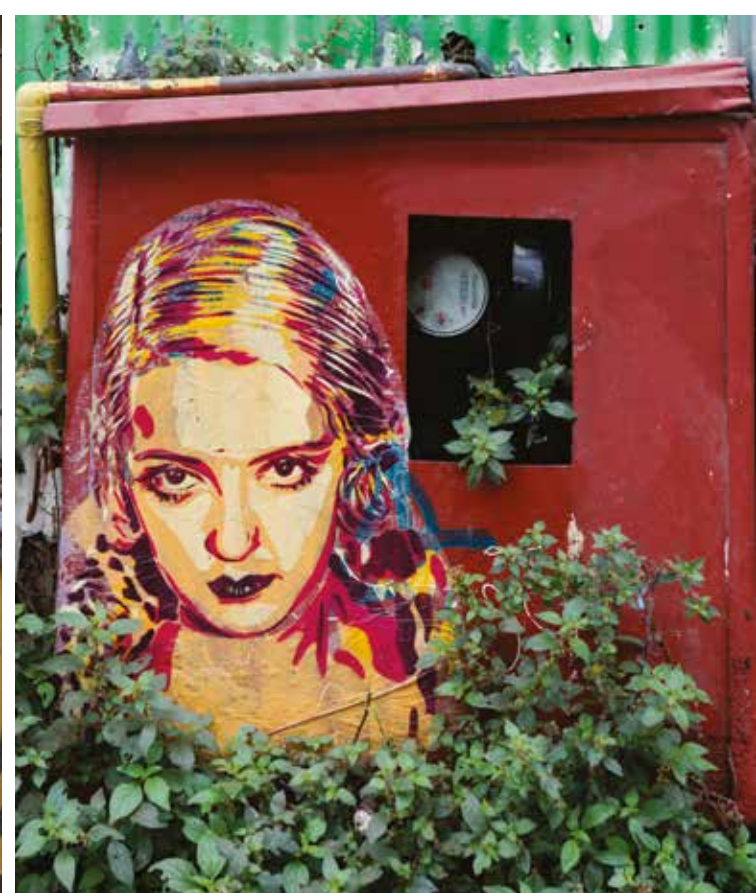
LA NUEVA CARA DE VALPARAISO
THE NEW FACE OF VALPARAISO
LE NOUVEAU VISAGE DE VALPARAISO

FOTOGRAFÍAS

CERROS ALEGRE & CONCEPCION

CUELLIMANGUI, ASJ, 2013

CUELLIMANGUI, UKD, CHURE, 2015

VIDA IN GRAVITA (TEO, YONO, DEGRA), 2012

PAINTERS, RAFAEL V.O.

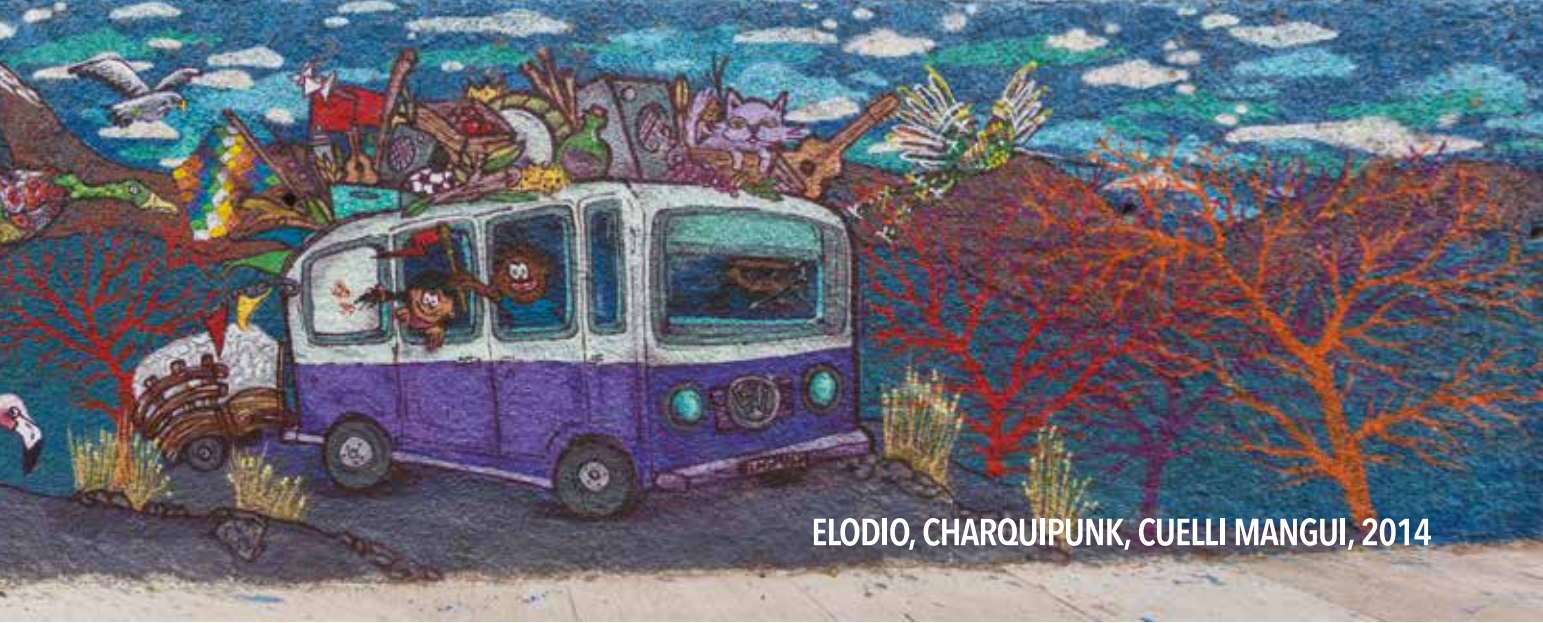

ELODIO, CHARQUIPUNK, CUELLI MANGUI, 2014

COLECTIVO CAUSA, 2014

PAINTERS

EL CRUDO, CEKIS

EL DIA
DEL
GANADO
URBANO

Mentiroso sea
el Robador
Obediente...

6:40AM DESPERTAR

8:30AM PARA AJAR

12:00 P

MR.L, CHARQUIPUNK, LABRONA

MR.L, CHARQUIPUNK, INTI

ELLA
Y Pitr...

JUANITA PEREZ

STREET
ART

LA NUEVA CASA DE VALPARAISO
THE NEW PLACE OF VALPARAISO
LE NOUVEAU PASAGE DE VALPARAISO

FOTOGRAFÍAS

BARRIO PUERTO

CUELLIMANGUI, PEDRO VILLI, HA CREW, 2013

STREET
ART

LA NUEVA CARA DE VALPÁRISO
THE NEW FACE OF VALPÁRISO
LE NOUVEAU VISAGE DE VALPÁRISO

FOTOGRAFÍAS

PLAN

182 DRE

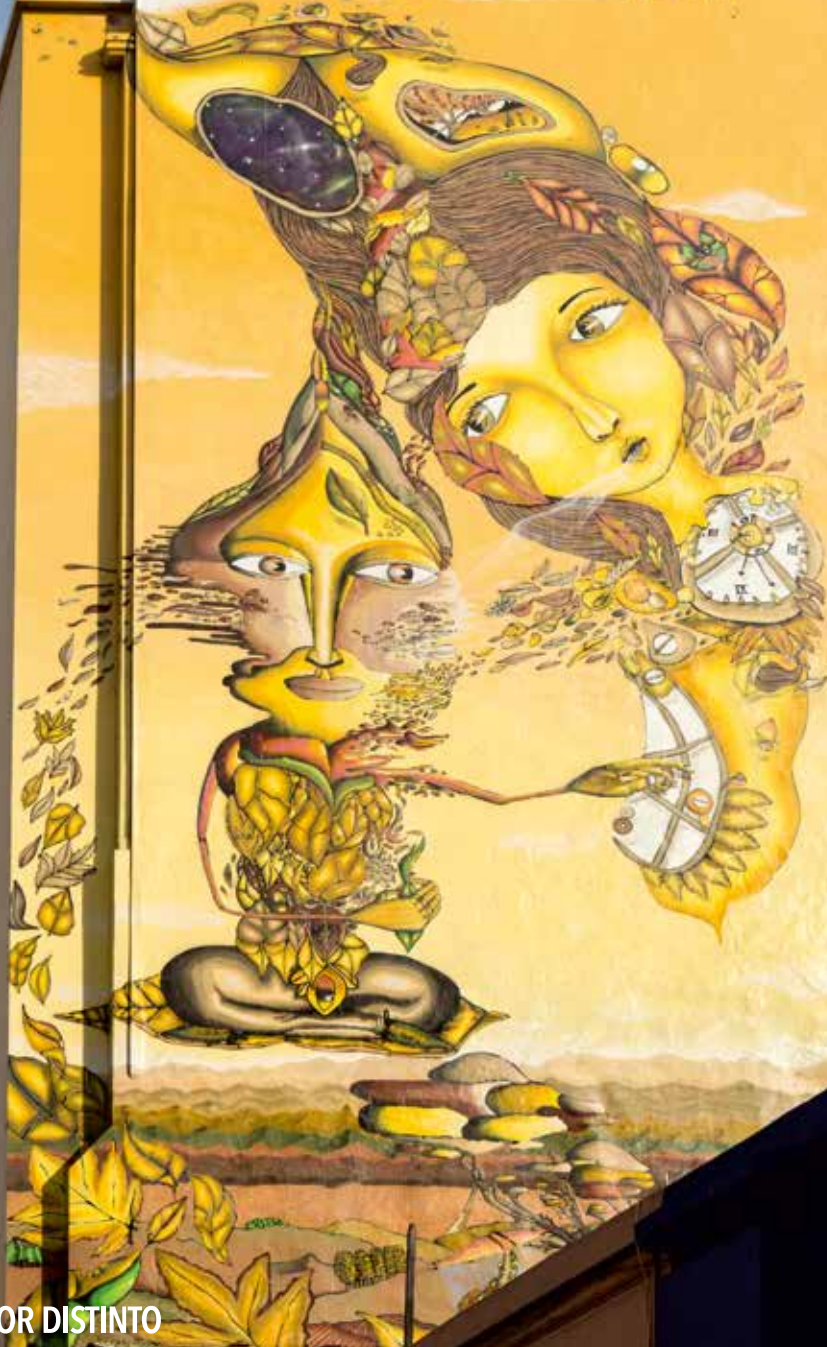
ELODIO

MR. PAPI, 2015 183

"EQUINOCCIO
de otoño"

UN KOLOR DISTINTO

UN KOLOR DISTINTO

STREET
ART

LA NUEVA CARA DE VALPARAISO
THE NEW FACE OF VALPARAISO
LE NOUVEAU VISAGE DE VALPARAISO

FOTOGRAFÍAS

AVENIDA ALEMANIA

MR.L. , CHARQUIPUNK

187

DASIC FERNANDEZ, SPOK, CN6, MARTIN RON

ASEM, GUOM, NT1

ABUSA CREW

STREET
ART

LA NUEVA CARA DE VALPARAISO
THE NEW FACE OF VALPARAISO
LE NOUVEAU VISAGE DE VALPARAISO

FOTOGRAFÍAS

AVENIDA ALEMANIA

ANIS

ELLA & PITR, 2014

NO RULES CORP

SAILE- GRIN HORATE - SETH, 2011

PEZ

ANIS JUANITA PEREZ, 2014

ANIS, COAS, 2015

PLAZA DEL DESCANSO 195

USA LA BICI

STREET
ART

LA NUEVA CARA DE VALPARAÍSO

THE NEW FACE OF VALPARAÍSO
LE NOUVEAU VISAGE DE VALPARAÍSO

DIRECTORIO

GRAFFITI

STREET ART

POLANCO GRAFFESTIVAL

FOTOGRAFÍAS

DIRECTORIO

Anis

Anis88

Anis88

www.anis88.cl

anispinta@gmail.com

Art+Believe (Charlotte & Daniel Doherty)

iartbelieve

artbelieve

www.artandbelieve.com

studio@artbelieve.co.uk

Asie

hascae@gmail.com

BCHS

casukid@gmail.com

f.mesas.d@gmail.com

Bisy

Bisy Unah

Bisy Unah

isidora.rivas@gmail.com

BRS

bfernandois@gmail.com

Burgos, Rodrigo

Art-mosaque-urbain.com

mosaista1@yahoo.es

Caos

Daniel Marcelli

marceli.millan@gmail.com

Cekis

 cekisdve
  elcekis
  www.nelsonrivascekis.com
 n_rivas76@yahoo.com

Charquipunk

 Charquipunk
  charqui75@gmail.com

Cuellimangui

 Cuellimangui
  Cuellimangui
  cuellimangui@gmail.com

Drë

 claudiodr3
  claudiodre1@gmail.com

Ella & Pitr

 www.papierspeintres.net

Elodio

 n2nshop
  n2nshopchile@gmail.com

Grin

 grin.victor

Inti

 www.inti.cl

Juanita Perez

 Juanita Perez Juanita Perez www.juanitaperez.cl contacto@juanitaperez.cl

---

Manchas Chi Wara

 01.proemios@gmail.com

Mr Papillon

 Mr Papillon mickasouthamerica@gmail.com

Otto Schade

 Osch aka Otto Schade www.ottoschade.com www.ottoschade.net

Painters

 Painters graffiti gsanchez1989@gmail.com

Polar

 worldofpolar www.worldofpolar.com

Saile

 Saile_One Saile_One saileuno@gmail.com

Seth

 Seth Globepainter juinzeworld@yahoo.fr

Sierralta, Manolo

 galeria cult-art www.cult-art.cl

Teo

 teodorosaavedralopez@gmail.com

Un Kolor Distinto

 Unkolordistinto www.unkolordistinto.com

Vale Clave

 Vale Clave valentinaclave@gmail.com

West

 Bomber_west@hotmail.com

1era EDICIÓN: 1.000 ejemplares, diciembre 2015. Gráficas Andes LTDA. - Santiago

2da EDICIÓN: 150 ejemplares, octubre 2016. Valparaíso

Autores

Esteban Collins

Albane Ligeour

Isidora "BISY" Rivas

Fotógrafo

David C. Phillips

Fotógrafo colaborador

Luis Dupouy

Diagramación

Marcos Moreno Tapia - marcos.disen@gmail.com

Agradecimientos especiales a:

*Rafael Torres • Daniela Navarrete • Stephanie Umaña • Fabián Díaz
Horacio Silva • Inti • Seth • Elodio • BRS • West • Charquipunk • Anis
Pablo Aravena • Otto Schade • Charlotte & Daniel Doherty • Drë
Mr. Papillon • Ella & Pitr • Horate • Cuellimangui.*

STREET ART

LA NUEVA CARA DE VALPARAÍSO

THE NEW FACE OF VALPARAÍSO
LE NOUVEAU VISAGE DE VALPARAISO

*Agradecimientos especiales a
quienes nos cooperaron para que
este libro fuese una realidad:*

*Marcos Moreno • Rafael Torres
Stephanie Umaña • Fabian Diaz
Horacio Silva • Inti • Seth • Elodio
BRS • West • Charquipunk • Anis
Pablo Aravena • Otto Schade
Charlotte & Daniel Doherty • Drë
Mr. Papillon • Ella & Pitr • Horate
Cuellimangui.*

