

LAS ARTES DE LA CALLE Y LAS DINÁMICAS URBANAS

Toni González
Consultor independiente

Los intelectuales de élite brasileña, los de izquierdas y los de derechas, hermanos gemelos en su pretensión y en su locura, imitan, una parte de ellos, a los europeos; otros, la mayoría, resultan una fotocopia de los yanquis. De brasileños no tienen casi nada: el saber, aunque libresco y limitado, los coloca por encima de la ciudadanía, se sienten superiores, repudian la creación popular, vuelven la cara, se tapan la nariz para no percibir los olores de la calle, de la plaza pública.

Jorge Amado - Navegación de Cabotaje

Las Artes Urbanas

Las ciudades están vivas, cambian, evolucionan, producen iniciativas nuevas y otras desaparecen y mueren. Son sistemas dinámicos en constante evolución. Nuevos movimientos culturales se unen a los que ya están consolidados, los transforman, los modifican, los ultrapasan para implantar otros diferentes.

Como una parte de la cultura, los movimientos artísticos siguen las mismas reglas. **La mayoría nacen fuera de los circuitos institucionales y aparecen como reflejo de los nuevos conflictos y tensiones sociales y de la necesidad de expresarse de las comunidades disidentes.** Los movimientos juveniles acostumbra a ser la vanguardia de la renovación de los leguajes artísticos populares. Pero no son solo estos, debemos contar con los tiempos de agitación política, reivindicación social, injusticia o migración.

Al resultado creativo de esta agitación renovadora lo llamaremos Arte Urbano. No participa de la cultura dominante y no utiliza los canales que la sociedad ha previsto para sus propios movimientos. Se desarrolla por sus propios medios y es eco de lo que podríamos llamar culturas de la calle que en un sentido metafórico, y real en los países de clima benigno, nace y se desarrolla en el espacio público, el único lugar común y al alcance de todo el mundo.

En estos momentos en Europa se pueden encontrar estos movimientos emergentes en las paredes de las obras o vagones de tren, en los barrios periféricos de las grandes ciudades, en los movimientos reivindicativos y acciones por la paz, etc. Cada país genera su propia tensión a la que puede dar salida por medio de la creación artística. Graffiti, Hip Hop, música, malabares, acróbatas, danzas, Capoeira, performances, percusiones, grupos anti-sistema, okupas, son el resultado de las nuevas culturas que se materializan en propuestas artísticas diferentes y rompedoras con el orden establecido.

Las Artes de la Calle

En estas culturas de la calle podríamos englobar lo que entendemos por teatro de calle, teatro callejero o artes de la calle; porque utilizan el espacio público y, sobre todo, por vivir en comunión directa y total con el público.

Surgió en la década de los 60 como un "arte urbano", reacción de artistas contemporáneos a los movimientos sociales de la época. Con el tiempo, en algunos lugares se ha ido asimilando, con mejor o peor fortuna, por el sistema.

Es un movimiento de ocupación artística del espacio público que ofrece una relación diferente con el público. En el momento en que no existe distancia entre el artista y el público, cuando estos se miran directamente a los ojos, el espectador se siente integrado en el hecho artístico y participa de él.

La Creatividad, el Riesgo y la Innovación en las Artes (populares)

Para que las artes populares, urbanas y de la calle, sean consideradas dentro del ámbito artístico deberían reunir las siguientes características: **Ser creativas, de calidad, innovadoras y diversas** (en realidad estas son las características que tiene que reunir todo trabajo artístico para ser considerado como tal) **Es en el cumplimiento de estos requisitos donde hay que dirigir todas las energías por parte de creadores, programadores, Instituciones, etc.**

En muchos países lo han entendido de esta manera y se definen políticas para su desarrollo. Quien no lo ha entendido así se mueve por caminos reiterativos, tradicionalistas y folcloristas, por lo que lleva su trabajo a la agonía y a su desaparición.

Francia se sitúa a la vanguardia de la relación entre artes de la calle y creatividad. El fenómeno innovador es total. En este caso (y en general en la Europa del Norte) surge la contradicción con lo dicho anteriormente: en Francia el estado subvenciona y fomenta la creatividad, compra el tiempo del artista para que pueda dedicarse a la tarea de crear sin tener que preocuparse de la supervivencia diaria.

Holanda se sitúa a la vanguardia en la creación contemporánea para espacios no-convencionales (site-specific) Creatividad en el espacio público.

Inglaterra es pionera en cuanto a la diversidad cultural de las culturas de la calle.

En España se ha desarrollado satisfactoriamente la recreación de las tradiciones callejeras: fiestas, ceremonias, eventos, cabalgatas etc.

Las Artes Populares en la Actualidad

Las artes urbanas de la calle se pueden englobar dentro del ámbito del arte popular. Aunque esta denominación ha quedado desprestigiada en la actualidad al haber sido utilizada por los sectores sociales más conservadores para mantener unas formas alejadas de la "creatividad artística", las artes populares fueron el resultado de un movimiento de dinamización de la creatividad surgida de la población. Posteriormente se quedaron en un estereotipo y modelo de la falta de creatividad y de repetición de unos lenguajes y formas estéticas preestablecidas.

Los sectores más conservadores del arte se lo apropiaron impidiéndole su evolución. Se quedó simplemente en folclore y tradición. Los artistas más talentosos, capaces de liderar su renovación fueron captados por la cultura oficial "elitista" y relegados a los espacios cerrados. El arte popular cayó en el descrédito y el inmovilismo.

La Acción Cultural en el Espacio Público

El espacio público es el lugar de encuentro y relación de las personas. ¿Podemos considerarlo un espacio para la creatividad?

La creación en el espacio público sugiere su transformación a partir de aplicarle imaginación y sensibilidad. Las personas sienten la vulneración del código cotidiano de vida abriéndoseles infinitud de posibilidades a su entorno.

El poder se muestra reacio a ceder el espacio público a la creación y pone impedimentos. Como más desarrollada está la sociedad más difícil es utilizar el espacio público para las actividades en comunidad.

Cada vez más el espacio público se privatiza. Las plazas, en donde se producía la relación entre las personas, han sido substituidas por los centros comerciales en donde el objetivo principal no es ya la relación sino el consumo. En las sociedades opulentas se diseñan los espacios públicos para el consumo y el ocio, siempre en un "entorno seguro". El espacio público está controlado. Las tensiones que genera el espacio público son eliminadas (espacio para la rebeldía, la contestación, etc)

El Mestizaje Artístico. La influencia de la inmigración en el desarrollo de las artes en Europa

En Europa el fenómeno de la inmigración está transformando el escenario cultural de los países. Las culturas que vienen de afuera introducen rasgos diferenciados en la cultura que les da acogida. **La transformación empieza en la calle, tal que culturas urbanas y poco a poco va siendo integrada, no sin dificultad, por la cultura oficial.**

Ejemplos: Inglaterra, Carnaval (Caribe) y Mela (India); Francia (Danza Hip Hop); España (música popular); proyecto Comedia Network (www.comedianetwork.org)

La Democratización Cultural y las Políticas de Proximidad

En Europa, uno de los temas que más preocupa a las Instituciones Públicas de cara a diseñar las políticas culturales es hacer llegar el consumo cultural a la mayoría de la población. Llenar teatros, vender libros, la asistencia a los museos son considerados como los indicadores más importantes del éxito o fracaso de las políticas culturales. El desencanto es enorme cuando se observa que estos datos varían muy poco de un periodo a otro y, en caso de aumentar, se trata de la misma gente que ha mejorado su tasa de asistencia. Los excluidos de la oferta cultural en Europa son más del 50% de la población.

La política de creación de grandes equipamientos culturales y circuitos de presentación de la oferta cultural ha estado dirigida a ordenar y dar salida a la creación artística para los que ya son consumidores de la cultura con la idea de que servirá de polo de atracción para los que no participan. Comprobado lo erróneo de esta suposición los poderes públicos no han sabido reaccionar de una manera efectiva para discernir el porqué del fracaso de sus políticas culturales.

Las propuestas que hacen los grandes equipamientos culturales, separada de la mayoría de la población, ligada a los grandes escaparates culturales, está contrapuesta a la "cultura de proximidad". Esta tiene lugar allá donde vive la gente, los barrios, comarcas, pueblos y se realiza conjuntamente con la gente, contando con su participación y tiene como manifestación prioritaria las ARTES URBANAS.

Las políticas de proximidad se engloban dentro de las "políticas socioculturales" y se caracteriza por tener presupuestos mínimos, con relación a los presupuestos que manejan los grandes centros culturales y, a una visión de la cultura y del arte falta de exigencia, de riesgo y de investigación. Pero, sobre todo, considera el hecho social por encima del hecho artístico y, de esta manera, los resultados artísticos pierden valor frente a temas prioritarios como son la "cohesión social" o la "integración".

Hace falta redefinir los conceptos de "cultura" u "oferta cultural" y ligar el trabajo artístico a las políticas de proximidad de manera que la creatividad surja de la colaboración de los creadores contemporáneos con los movimientos populares y que aquellos se nutran de los otros. Paralelamente hará falta dar a la "calidad" un significado diferente, mas ligado a unos procesos concretos que ceñirse a un marco formal definido por un grupo de críticos y teóricos del arte.

Manifestaciones Populares y Artes de Calle

En el contexto de las políticas de proximidad son muchas las actividades que se pueden realizar en nuestras ciudades para vincular la creación contemporánea a la cultura popular. En países como los nuestros llenos de manifestaciones tradicionales de gran participación popular, **implicar los artistas** para que colaboren con los colectivos y instituciones organizadoras de estas manifestaciones debería ser prioritario.

Un ejemplo de participación de artistas contemporáneos en manifestaciones populares se puede encontrar en las dos últimas ediciones de la Cabalgata de los Reyes Magos de Barcelona. El diseño y la producción de las Cabalgatas se realizó conjuntamente con cinco compañías de teatro y danza (de calle básicamente) El resultado de este maridaje entre cultura popular y arte contemporáneo, y artistas profesionales y voluntarios fue una Cabalgata diferente, modernizadora que transformó los viejos estereotipos estéticos en otros adaptados a las exigencias del mundo actual.

Este ejemplo puede extrapolarse a otras manifestaciones populares como Carnavales, fiestas patronales, cabalgatas, etc.

Propuestas para el Desarrollo de las Artes de la Calle

Fomento de la Creación: políticas de ayudas, subvenciones a visitas a festivales, residencias de artistas, viveros de artistas, formación.

Fomento de la producción: subvenciones a la producción, coproducciones entre festivales y fiestas, participación de artistas en eventos y festividades populares.

Fomento de la distribución: fiestas como festivales, programaciones regulares, nuevos festivales, intercambios.

Reconocimiento: Jornadas, debate público, asociaciones, redes.

Todo lo dicho se puede resumir de la siguiente manera:

- Para el desarrollo de las artes contemporáneas: apuesta por la innovación
- Para la renovación de los lenguajes artísticos: apoyo a la creación en las Artes Urbanas
- Para la democratización de la cultura y el acceso a la creación contemporánea: políticas de proximidad
- Para el desarrollo del espacio público como espacio de encuentro y relación: las artes de la calle
- Y sobre todo, apuesta decidida por la diversidad cultural como respuesta a la homogenización globalizadora