

# LAS ARTES POPULARES CONTEMPORÁNEAS Y LAS DINÁMICAS

## URBANAS

**Toni González**  
**Consultor independiente**

### **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 acostumbran a ser la vanguardia de la renovación de los leguajes artísticos populares. Pero no son solo estos, debemos contar con los generados en 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 donde vive una gran proporción de población inmigrante, 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 embrión de las nuevas culturas que se materializan en propuestas artísticas diferentes y rompedoras con el orden establecido.

**En estas culturas de la calle se pueden englobar las artes de la calle;** porque utilizan el espacio público y, sobre todo, por vivir en comunión directa y total con el público. Es un movimiento de ocupación artística del espacio urbano 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.

### **Las Artes Populares en la Actualidad**

**Las artes urbanas de la calle se pueden englobar dentro del ámbito del arte popular contemporáneo.** Aunque la denominación “artes populares” ha quedado desprestigiada 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. 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.**

Los sectores mas 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 cayo 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 al 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.

### **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 y mezclada con la cultura mayoritaria del país. El fenómeno de mestizaje artístico requiere tiempo, generaciones, pero es en todos los casos irremediable.

La respuesta artística del mestizaje modifica la cultura establecida en un mayor o menor grado según si esta se deja contaminar, según si esta está abierta a las inquietudes que está viviendo la sociedad. Cuando la cultura oficial es cerrada, sectaria y corporativista, la influencia de las culturas de la calle tarda en ser reconocida y, en muchos casos, se desarrolla de manera marginal.

### **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.**

**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.**