ARTES URBANAS EN UN MUNDO DE EXCLUSIONES

- trascendiendo fronteras, espacios y géneros -

La Creatividad que Surge de la Calle

Toni González

Buenos Aires, 7 de Abril de 2004

Necesidad del arte

La creación artística es una de las necesidades fundamentales de la sociedad para su existencia. Después de las necesidades básicas (alimentación, vivienda, educación o sanidad) hemos de considerar el arte y la cultura como un bien necesario para desarrollar la imaginación, la percepción y la vida espiritual. En definitiva para completarnos como seres humanos.

¿Existen dos conceptos de creatividad artística?

Históricamente ha habido una clara diferenciación entre el "arte" (entre comillas), la alta cultura, y otros muchos nombres que se le ha querido nombrar, y la cultura popular. El primero proviene (siempre históricamente) de la aristocracia, el clero, la gente ilustrada y el segundo del vulgo; de las capas mas bajas de la sociedad. El primero se ha aprendido en los libros y las escuelas, se ha estudiado y analizado exhaustivamente. Han surgido críticos, profesores, carreras universitarias, museos para preservar las obras y grandes equipamientos culturales para mostrarla y desarrollarla. El segundo se le ha relacionado con la tradición, el folclore y la artesanía, y apenas se le ha reconocido como "arte" por parte de los dirigentes de la sociedad.

El primero ha ido evolucionando en el devenir de los años. El que se realiza en la actualidad lo llamamos arte contemporáneo. El segundo también ha evolucionado, se ha ido reinventando y se le sigue llamando cultura popular, tradicional y, ahora, arte urbano.

¿Es este modelo válido todavía en el siglo 21?

Los movimientos sociales del siglo 20 han generado sociedades más igualitarias (o al menos el ansia de conseguir las) La democracia empapa nuestros deseos y la participación de toda la sociedad en la toma de decisiones la consideramos como el ideal irrenunciable a conseguir. La democracia lo empapa todo aunque todavía vemos las injusticias, las desigualdades y las manipulaciones de los que toman el poder en nombre de la democracia. El modelo no ha llegado todavía a ser perfecto.

En esta situación histórica se hace difícil sostener que todavía exista esta diferencia entre estos dos conceptos de creación artística ¿Cómo el mundo de la cultura, que debería ser el primer sustento de estos ideales de igualdad puede mantener estos dos conceptos contrapuestos en su seno?

¿Cómo el mundo de la cultura y el arte debería afrontar el reto democratizador?

Para mi está claro, haciendo converger los dos conceptos de creatividad que se han ido desarrollando a lo largo de los siglos y, que en nuestro tiempo, no tiene sentido que existan más separados.

¿Cual es en la actualidad el arte elitista heredero del arte de la aristocracia?

- El que se da en espacios cerrados, dirigido a una minoría de la población que tiene acceso a ellos por educación o por economía.

- El que responde a criterios estéticos o a temáticas lejanos a los intereses de la población.
- El que no responde a inquietudes de las sociedades contemporáneas.

¿Cual es en la actualidad el arte popular?

- El que nace de los criterios y anhelos de los grupos o comunidades integrantes de la sociedad, son reflejo de su naturaleza y tratan de expresar con imaginación sus sentimientos, sueños y realidades.
- El que se formula para ser disfrutado por una mayoría de la población y por lo tanto no se apoya en criterios estéticos obsoletos o temáticas que están lejos de esta mayoría y, sobre todo, busca espacios nuevos para que esta proximidad sea más efectiva.

Normalmente estos nuevos movimientos "emergentes" están fuera de los circuitos artísticos generados por el poder, innovan la realidad artística del momento y son eco de lo que podemos llamar "culturas de la calle" que en un "sentido metafórico" podemos definir como las que nacen a partir de movimientos que sólo disponen de la calle, el espacio público, el espacio de todos, para expresarse.

A estos movimientos artísticos se les puede llamar "arte popular contemporáneo" o "artes urbanas"

Las apropiaciones indebidas

Los grupos que ostentan el poder económico y social atraen para sí a los creadores con más talento para controlar sus críticas y cuestionamientos de los modelos sociales imperantes.

Los grupos emergentes, próximos a la sensibilidad de las mayorías, son atraídos por la industria y la sociedad de consumo que banalizan sus contenidos hasta hacerles perder toda la carga transgresora que poseen y, así ponerse a disposición de un mercado que no hace más que aumentar sus beneficios.

Tanto unos como otros están sometidos a fuertes presiones que tienen por objetivo hacerles renunciar a la creatividad vista como garante de la libertad de imaginación de las personas.

¿Que tienen que hacer para encontrarse?

No es mi intención sostener que hay un arte bueno y otro malo. Que el arte malo es el elitista y el bueno el popular. Lo que quiero mantener es que en el estadio de evolución de las sociedades actuales estos dos conceptos tienen que ir encontrándose para que vayan desapareciendo las diferencias. Aprovechar todo lo que de positivo tienen unos en beneficio de los otros.

De lo que se trata, y en esto me imagino que todo el mundo estará de acuerdo, es, por una parte, hacer llegar el arte y la cultura a la mayoría de la población y, por otra, mejorar la calidad de la creación de nuestros artistas.

¿Que debe hacer el arte elitista? ¿Que debe hacer el arte popular?

Apoyado en unos recursos económicos importantes, a menudo desmesurados, el llamado arte elitista se ha desarrollado considerablemente. Con los años han ido creándose buenas escuelas y programas de estudio eficaces. Las mayorías de creadores más talentosos apremiados por el hambre se han incorporado a su mundo.

Por otra parte en las aguas del arte popular se han movido cómodamente los elementos más conservadores de la sociedad. La defensa de la tradición es un magnífico caldo de cultivo para quien desea que nada cambie, que se mantenga todo siempre como está. A diferencia del arte elitista que (al menos en su sector más activo) considera que la innovación es la base de la creatividad artística.

En este marco, mi propuesta de actuación es la siguiente:

- El arte popular tiene que atraer para sí los artistas con más talento y formados, y trabajar conjuntamente con ellos para innovar y renovar su trabajo creativo. Los grupos emergentes deben contar con la ayuda de artistas expertos y experimentados para juntos desarrollar las nuevas propuestas artísticas.
- Los espacios de creación y exhibición deben estar lo más cerca posible de la gente. Se tienen que poner en marcha políticas de proximidad dando apoyo a centros creativos en barrios y pueblos. En las más pequeñas comunidades.
- El arte elitista tiene que, en sus temáticas, aproximarse a la sociedad, escuchar los murmullos (gritos) de la calle.
- Cambiar la concepción clásica del espacio, teatro, auditorio, galería, por otros de uso habitual de la población. El espacio público es el más indicado para presentar los trabajos de aquellos que quieran ser escuchados por la sociedad.
- Estar bien atento a los nuevos movimientos que la sociedad va generando para no cortar el paso, sino más bien, prestarles el mayor apoyo para que se puedan desarrollar.

- Hace falta reconsiderar el concepto de calidad artística, ligado a la cultura elitista, para hacerlo más abierto y que entren en consideración otros elementos como también el proceso creativo y no solo el resultado final.

Un mundo de exclusiones

El poder, aliado con la vieja creatividad, excluye toda una serie de movimientos sociales que le cuestionan. Los ecos creativos de estos nuevos movimientos sociales "trascienden espacios, fronteras y géneros" y están presentes en las calles de las ciudades como sabia nueva que pretende renovar lo antiguo, lo pasado y lo injusto. Son movimientos heterogéneos, multidisciplinarios, de grupos sociales marginados o minoritarios, que ponen en cuestión los espacios convencionales y que valoran las mezclas culturales como una riqueza y no como una pérdida.

Esta amalgama de realidades es la que vamos a tratar en este 2º Encuentro de Culturas Urbanas. Espero que el dialogo que se pueda mantener estos días sea enriquecedor y clarificador para todos.

Para finalizar me gustaría plantear una serie de preguntas para que durante este día y medio se dirijan las discusiones en campos coincidentes:

- Definiciones. ¿Quiénes son los excluidos?
- Influencia, aportación. ¿Influencia de los grupos excluidos en la creatividad?
- Inclusión. ¿Deben los excluidos ser incluidos?

A continuación paso a presentar a los conferenciantes invitados ellos darán ejemplos suficientes