

Festivales de arte callejero como detonantes turísticos.

Arq. Astrid Deyanira Santillano Tinoco¹

ADI Melissa Guadalupe Retamoza Ávila²

Arq. María Alejandra Gastélum Rivera³

En el siglo XXI, varias ciudades han pasado a formar parte de un movimiento relativamente nuevo, el arte callejero⁴. En la actualidad el arte callejero es aceptado cada vez más por la sociedad, pasando de ser visto como un acto vandálico de la calle, a reconocerse como una expresión artística ejecutada legalmente. Ha habido en los últimos años una creciente en festivales celebrando esta forma de arte en ciudades como Melbourne (Melbourne Stencil

---

¹ Departamento: Maestría en Procesos y Expresión Gráfica en la Proyección Arquitectónica Urbana
Institución de procedencia: Universidad de Guadalajara
Dirección: Constelación 2820 Int. 6, Col. Jardines del Bosque
Correo electrónico: astridsantin@hotmail.com
Teléfono: 3334527606

² Departamento: Maestría en Procesos y Expresión Gráfica en la Proyección Arquitectónica Urbana
Institución de procedencia: Universidad de Guadalajara
Dirección: Morelos 1131 Int. 2, entre Argentina y Robles Gil, Col. Americana
Correo electrónico: mgpera_7@hotmail.com
Teléfono: 3318068741

³ Departamento: Maestría en Procesos y Expresión Gráfica en la Proyección Arquitectónica Urbana
Institución de procedencia: Universidad de Guadalajara
Dirección: Morelos 1131 Int. 2, entre Argentina y Robles Gil, Col. Americana Correo electrónico: ale.gstlm@gmail.com
Teléfono: 6621560253

⁴ Arte callejero: El arte callejero es un arte juvenil, vinculado a las diferentes subculturas que guían a la juventud. Los rasgos típicos y especiales de cada momento, tales como la música, el aspecto, la indumentaria, el peinado, el estilo de vida y el lenguaje tiene un papel mucho más importante en este contexto. (Stahal, 2009)

Festival), Bristol (Upfest), Ciudad de México (All City Canvas), Londres (Cans Festival), entre otras, los cuales atraen a artistas y espectadores provenientes de diversas partes del mundo, revelando así la potencialidad de estos festivales como detonadores de turismo en estas ciudades.

Un caso ejemplar es el Melbourne Stencil Festival: en su debut en 2004, se expusieron más de 200 trabajos de 49 artistas, para crecer al siguiente año de exposición a la exhibición de más de 270 trabajos, por 87 artistas de talla internacional. “Se generó un diálogo que propició un importante paso en la evolución, aceptación y entendimiento de esta forma de arte.” (Smallman & Carl, 2011: 56)

El arte callejero pasó de ser visto como un acto vandálico, a ser parte fundamental en la dinámica de la ciudad, llegando al punto de explotarlo económicamente. Habiendo una gestión adecuada de festivales de arte callejero, tomándolo como subcategoría del arte contemporáneo, es posible desarrollar nuevos destinos turísticos, como lo menciona Adam Jaworki y Crispin Thrulow (2010), "*la mirada del turista juega un papel importante en la construcción de la ciudad (especialmente con dólares de por medio)*" (Adam Jaworki, 2010).

Desde hace unos años hasta la actualidad, el *arte callejero*⁵ (*street art*) o postgraffiti ha pasado a formar parte de los espacios de las ciudades en los países alrededor del mundo, y

---

⁵ Como antecedente del arte callejero o *postgraffiti* se encuentra el graffiti, algunos de los primeros graffiti tomaron lugar en Egipto, sin embargo sin embargo, avanzado unos 2.500 años, se encuentran con más de 11.000 ejemplos de textos de graffiti no autorizados que hasta el momento se han documentado en Pompeya, consistían mayormente en palabras y poesía. (Lewisohn, 2008) No es hasta los Años 60 y 70, cuando en la ciudad de Nueva York dio inicio un movimiento urbano-

México no ha sido la excepción, ya que, sus ciudades cuentan con numerosas intervenciones de *postgraffiti* hechas por artistas callejeros tanto nacionales como internacionales.

El *arte callejero* (*postgraffiti*⁶) es expresión artística que es ejecutada en las calles, y es aquí donde los actores hacen uso de nuevos elementos pictóricos, nuevas técnicas y herramientas plásticas como: el stencil⁷, stikers⁸, posters, esculturas, instalaciones y murales. Lewisohn lo detalla cómo: un arte que interactúa con el público en las calles y la gente, las masas. (Lewisohn, 2008, pág. 15) El *arte callejero* es un arte juvenil, vinculado a las diferentes subculturas que guían a la juventud. Los rasgos típicos y especiales de cada momento, tales como la música, el aspecto, la indumentaria, le peinado, el estilo de vida y el lenguaje tiene un papel mucho más importante en este contexto. (Stahal, 2009)

Es de reconocer que el arte callejero suele evocar a la ilegalidad, ya que es parte de su naturaleza, el mejor arte callejero y graffiti es ilegal (Lewisohn, 2008) esto es porque las obras realizadas ilegalmente traen consigo connotaciones políticas y éticas las cuales podrían perderse al alejarse del sentido de rebeldía de estas intervenciones; algunos de los

---

cultural, una forma de expresión, que fue denominado como graffiti 7hip-hop, donde grupo de jóvenes comienzan a escribir o "firmar" (tagging) en los vagones y estaciones del metro. El graffiti tiene como objetivo principal, dejar el mayor número de firmas (tags) en las calles de la ciudad. Los escritores (palabra que los graffiteros utilizan cuando hablan de ellos mismos (Castleman, 1987)), buscan la manera de sobre salir y ser reconocidos, firmando en lugares (spots) inalcanzables. Waclawek (Waclawek, 2011) menciona que: "El graffiti es único, principalmente por tres aspectos: es un movimiento artístico iniciado y sostenido sobre todo por los jóvenes, un vocabulario visual cuyo tema es la firma, y una tradición pictórica que se desarrolló y continuara floreciendo ilegalmente."

⁶ La adición del prefijo "post", sugiere una progresión cronológica y distanciamiento de la tradición visual establecida y principios de la firma del graffiti. (Waclawek, 2011, pág. 30)

⁷ Es la táctica más común de los artistas callejeros. Requiere de algunos recursos para su producción: una superficie relativamente firme, un cutter y una lata de spray. Una vez cortado el stencil, puede ser utilizado repetidamente y de esa forma opera como un tag. (Waclawek, 2011)

⁸ Calcomanías.

artistas callejeros o actores –ya que algunos de los artistas callejeros no se consideran artistas– se reúsan a presentar sus obras en galerías de arte, ya que, generalmente hablando, los artistas callejeros tienden a estar en contra de las exhibiciones formales de sus trabajos (Waclawek, 2011), mas sin embargo, en estos días, este aspecto de la ilegalidad vs la legalidad ha dado un giro radical, ya que en los últimos años se han presentado un sin fin de artistas callejeros tanto en galerías como en festivales, Swoon⁹ explica que: “En una galería trato de de tomar ventaja de los preciados y protegidos espacios y crear mi mundo pequeño.” (Waclawek, 2011, pág. 174) Asimismo, son estos festivales de arte callejero que han causado un gran impacto en las ciudades contemporáneas, ya que cada vez más personas sienten empatía con este tipo de intervenciones, por consecuente se ve al arte callejero como nuevo elemento de interés, el cual a su vez podría integrarse al sector turístico.

Los festivales como eventos turísticos tienen un impacto positivo en la región en la que se llevan a cabo. De acuerdo a Janeczko, Mules y Brent (2002), el *turismo festival* es una de las actividades crecientes en ese sector, incrementando su popularidad con el paso de los años, sobre todo en áreas rurales, donde buscan “revitalizar economías locales.” Sin embargo, la popularidad de los festivales es observada también en las grandes ciudades como en la creación de festivales musicales, la Feria del Libro, entre otras.

Para Curiel de Esteban (2007), el *turismo de festivales* recae en el sector de turismo cultural de la era postmoderna, donde este se integra por un sistema de círculos interno y externo

---

⁹ Artista callejera estadounidense, una de sus intervenciones mas conocidas es el retrato de Silvia Elena en San Francisco, una de las victimas de feminicidio en Cd. Juárez, México.

donde el primero se refiere al turismo tradicional o patrimonial y en el último aquel donde se integran nuevas actividades culturales contemporáneas, mencionando actividades como:

“[...] (1) la cultura contemporánea o del arte (por ej. visitar un museo de diseño, escuchar música electrónica, observar un graffiti, etc. basados principalmente en la contemplación pasiva) y, (2) los estilos de vida o industrias creativas (elementos como practicar creencias, bailar música electrónica, realizar una degustación gastronómica, asistir a una fiesta popular, etc. basados más en la participación activa).” (De Esteban, 2007)

Desde esta definición, se puede asociar el *turismo de festivales* con el turismo creativo, definido por la UNESCO en 2006:

“Turismo creativo es el viaje dirigido hacia una experiencia auténtico, con aprendizaje participativo de las artes, patrimonio, o características especiales de un lugar, y provee conexión con aquellas personas que residen y crean esta cultura viviente.” (UNESCO, 2006)

Haciendo consideración que este tipo de eventos tratan de integrar actividades que se enfocan a la interacción entre los exponentes y los visitantes, podemos considerar que dentro de ambas definiciones (tanto de turismo cultural contemporáneo –o del círculo externo como menciona De Esteban (2007)- y de turismo creativo) cabe la integración del *turismo de festivales* al poseer dentro de sus características cualidades de los dos sectores turísticos anteriormente señalados.

Dentro de las virtudes del *turismo festival*, Janeczko, Mules y Brent, señalan la capacidad de estos eventos para atraer a personas a zonas o regiones que los turistas usualmente no visitan, considerando el espacio físico que suelen abarcar estos lugares; la duración de la estancia en la región, que puede fijarse por la permanencia de los festivales; y la capacidad de estos eventos para reconocer a las zonas, regiones o ciudades donde se llevan a cabo como potencialidades turísticas.

No obstante, debe considerarse que eventos de esta magnitud habrán de tener impactos, tanto negativos como positivos. Por ejemplo, los riesgos que corre un festival mal administrado de adquirir una mala reputación, ya sea por una mala locación o ejecución de las actividades –donde pueden ocurrir una serie de eventos mal planeados, ausencia de participantes, poco interés debido a estos dos factores, alza de costos, entre otras cosas. Por el contrario, los beneficios de un festival bien ejecutado, como se mencionó anteriormente pueden significar el establecimiento de la región como una potencialidad turística, invitar a turistas a regiones no visitadas frecuentemente, o durante fechas de baja afluencia.

Dentro de las virtudes del turismo de festivales podemos incluir otras que abordan desde el sector económico, como la creación de empleos temporales e incluso permanentes; la construcción de nuevas facilidades y mejoramiento de infraestructura, el aumento en el interés local por actividades relacionadas con el evento, entre otros. (Janeczko, Mules, & Brent, 2002). Además, eventos y festivales que celebran la cultura de la región despiertan en los habitantes un sentido de identidad que contribuye a la cohesión social. Si bien la cultura es una manera de mantener costumbres y tradiciones que han permitido ciertas

formas de identidad social entre los grupos humanos; esto es, el reconocimiento del sí mismo colectivo, también resulta de la confrontación con otras maneras diferentes de crear símbolos y significados (González & Tinoco, 2012), tal es el caso del arte callejero donde mientras para los individuos pertenecientes a un barrio, ciudad, o bien al grupo que lo realiza, llegan a tener sentido e importancia este tipo de expresiones.... Por tanto, el arte callejero visto con otras connotaciones que las de ilegal, es decir, dando a conocer la interpretación que los autores le dan, puede llegar a ser un marco que posibilite la identidad y la memoria colectiva de un lugar, coadyuvando al turismo temático de la ciudad.

Caso de estudio

Dentro del marco de estudio, podemos encontrar algunos festivales de arte callejero alrededor del mundo. En el año 2012 se llevo a cabo en la ciudad de México el evento denominado: All City Canvas, un festival de arte urbano *-postgraffiti-* donde se ofrecieron espacios únicos e históricos de la ciudad para ser intervenidos por artistas callejeros reconocidos mundialmente, algunos de los artistas fueron: Roa de Bélgica, Escif de España, Sego de México, Herakut de Alemania, Interesni Kaski de Ucrania y Arys de Barcelona. (Gonzales, 2012)

Imagen 1: Mural de Roa en la ciudad de México para el festival All City Canvas 2012.
Imagen tomada de: <http://thecitylovesyou.com/urban/el-resumen-all-city-canvas-2012/>

Sin embargo, un caso ejemplar de festivales que celebran el arte callejero como expresión es el Melbourne Stencil Festival, el cual desde 2004 se celebra anualmente en la ciudad Australiana. Este evento dio sus primeros pasos en una antigua fábrica de textil, albergando trabajo de 19 artistas consagrados de Melbourne y exhibiendo más de 200 obras en diferentes superficies que variaban desde lona o metal hasta señales de tráfico y patinetas.

Imagen 2: Melbourne Stencil Festival, 2009. Imagen tomada de: http://www.ololo.info/wp-content/gallery/melbourne-stencil-festival/msf_012.jpg

“El *Melbourne Stencil Festival* del 2004 fue más que vender arte. No obstante, también hubo implicaciones sociales de cómo el arte callejero sacó a la luz debates que se centran en la estética, apelación y legalidad, sostenido por los miembros del consejo municipal, artistas y apreciadores. Sin duda, dicho dialogo fue un paso importante en el desarrollo de una mayor aceptación y comprensión de la forma de arte.” (Smallman, 2011, pág. 56)

Tal fue el éxito logrado en este primer evento, que en el año consiguiente se exhibieron más de 270 trabajos por 87 artistas, la mayor parte de talla internacional. En 2005, hubo una asistencia de 1,000 personas, solo durante la noche de apertura.

Imagen 3: Publicidad del festival Sweet Streets. Imagen tomada de: <http://lanternprinting.blogspot.mx/2010/10/sweet-streetsmelbourne-stencil-festival.html>

El festival ha actuado celebrando el *stencil graffiti* principalmente, sin embargo, es también escenario de demostración de otras técnicas (Smallman, 2011, pág. 56). En el 2010, el *Melbourne Stencil Festival* presentó *Sweet Streets: a Festival of Urban and Street Art* en conjunto con la ciudad de Jarra y 3RRR para celebrar la diversidad del arte callejero. Aprovechando la reputación del arte callejero en la ciudad de Melbourne y su creciente popularidad, voluntarios y artistas presentaron una de las mejores exposiciones de arte urbano contemporáneo así como la cultura del arte callejero, invitando artistas prolíferos de ambas expresiones artísticas, provenientes tanto de Australia como de países de alrededor

del mundo, exhibiendo desde stencil, graffiti a mano alzada, ilustraciones, escultura, instalaciones, medios mixtos, collage, pegatinas, *stickers*, y otros. (only Melbourne)

Conclusión:

Se puede observar cómo es que el arte callejero de ser considerado como un acto vandálico, paso a ser parte fundamental en la dinámica de la ciudad, llegando al punto de explotarlo económicamente ya que como menciona Adam Jaworki y Crispin Thurlow (2010): "Un grupo pequeño de turismo subcultural, el graffiti se ha convertido en un objetivo al viajar. Jinman (2007), por ejemplo, informa que el graffiti en Melbourne ha alcanzado renombre internacional en la medida en que los turistas se dirigen directamente a algunas de las calles más conocidas" (Adam Jaworki, 2010).

Este tipo de marcas de las culturas visuales actuales como lo llaman Martha Cecilia Herrera y Vladimir Olaya (2011), forman parte de las ciudades contemporáneas y las cuales les dan otro tipo de signos, creados por los nuevos lenguajes y expresiones juveniles expuestos en la trama urbana (Herrera & Olaya, 2011)

Con esto podemos concluir que si existe una gestión adecuada de las intervenciones de arte callejero en las ciudades, viendo este más que como un acto vandálico, se pueden llegar a desarrollar nuevos destinos turísticos enfocados a los intereses culturales del siglo XXI.

Bibliografía

Adam Jaworki, C. T. 2010. *Semiotic landscapes. Language, image, space.*

Castleman, C. 1987. *Los graffiti.* Herman Blume.

De Esteban, C. 2007. *La demanda del turismo cultural y su vinculación con el medio ambiente urbano: los casos de Madrid y Valencia. Tesis Doctoral*. Madrid: Universidad Complutense de Madrid.

González. 2012. *All City Canvas en la Ciudad de México*. Recuperado el 07 de Mayo de 2013, de All City Canvas en la Ciudad de México: <http://www.decireves.com/2012/04/all-city-canvas-en-la-ciudad-de-mexico.html>

González, M., & Tinoco, J. 2012. Los procesos del pensamiento social y la memoria colectiva. En J. Juárez, S. Arciga, & J. Mendoza, *"Memoria colectiva". Procesos psicosociales*. (págs. 99-135). México, D.F.: Miguel Ángel Porrúa.

Herrera, M., & Olaya, V. Octubre de 2011. *Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal. Sistema de Información Científica*. Recuperado el 2 de Septiembre de 2013, de sitio web de Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal. Sistema de Información Científica: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=105122653007>

Janeczko, B., Mules, T., & Brent, R. 2002. *Estimating the economic impacts of festivals and events: a research guide*. Queensland: CRC for Sustainable Tourism.

Lewisohn, C. 2008. *Street Art*. New York: Abrams.

only Melbourne. (s.f.). Recuperado el 2013 de Agosto de 27, de Melbourne Stencil Festival: http://www.onlymelbourne.com.au/melbourne_details.php?id=11392#.UifrJ9Iwo2c

Pellitero, A. M. 2011. *La percepción del paisaje urbano*. Madrid: Biblioteca Nueva.

Smallman, J. 2011. *Stencil Graffiti Capital Melbourne*. Brooklyn, NY: Mark Batty Publisher.

Stahal, J. 2009. *Street Art*. H.F. Hullmann.

UNESCO. (25-26 de Octubre de 2006). Towards sustainable strategies for creative tourism discussion. Report of the Planning Meeting for 2008 International Conference on Creative Tourism. Santa Fe, Nuevo México, USA.

Waclawek, A. 2011. *Graffiti and Street Art*. United Kingdom: Thames and Hudson world of art.

Topofilia

Revista de Arquitectura, Urbanismo y Ciencias Sociales
Centro de Estudios de América del Norte, El Colegio de Sonora

Vol. IV Número 3, Octubre del 2013