

EL ARTE CALLEJERO, NUEVO PARADIGMA TURÍSTICO DEL SIGLO XXI

Ponente 1: Luis Arturo López Barajas
Dirección: Juan N. Cumplido #190, Colonia Villaseñor, Guadalajara, Jal., C.P. 44200
Correo electrónico: l_u_i_s_1985@hotmail.com
Institución de procedencia: Universidad Autónoma del Estado de México

Ponente 2: Melissa Guadalupe Retamoza Ávila
Dirección: Avenida la Paz 1592 Colonia Americana, Guadalajara, Jal.
Correo electrónico: mgpera_7@hotmail.com
Institución de procedencia: Universidad Casa Blanca de Culiacán

A lo largo de los últimos años, las ciudades contemporáneas se han visto inmersas en una nueva dinámica de competencia por el dominio de los espacios públicos, planteando esto nuevas formas de relación entre la arquitectura y las diferentes formas de expresiones gráficas que aparecen en estos espacios (Pozos, 2011).

Esta nueva etapa que surge en los últimos 30 años, denota una dinámica de competitividad entre los territorios urbanos, con el objetivo de lograr mejores beneficios mediáticos (Pozos, 2011).

Por otro lado, dentro esta carga gráfica se desarrollaron movimientos como el stencil¹ y el graffiti, los cuales han atravesado por una gran cantidad de etapas, llevando a las ciudades a verse inmersas dentro de estas expresiones, que como menciona Peredo haciendo referencia en este caso al graffiti:

"ha inundado el paisaje urbano tanto de manera oficial como la que no lo es, por la fuerte influencia que ha ejercido ésta práctica desde la calle de donde surge, hasta la inmersión en los ámbitos del arte oficialmente legitimado expuesto en galerías, así como en el diseño gráfico de propaganda y

¹ Plantilla que permite a través del paso de pintura por perforaciones o recortes la repetición de imágenes.

publicidad comercial que a diario muestra ejemplos de la utilización de los lenguajes característicos, propios de ésta práctica" (Pozos, 2011, pág. 9).

Dentro de este contexto se presenta en los años precedentes al nuevo milenio una explosión de arte callejero gráfico en dos dimensiones (Gavin, 2008), movimiento resultado de la suma y evolución de los movimientos ya mencionados entre otros, así como la implementación de las nuevas técnicas y herramientas que ofrece la modernidad, "El arte callejero se convirtió en el contrapunto a la publicidad comercial y a la agresividad con la que atacaba a los consumidores" (Gavin, 2008, pág. 6).

Ilustración 1, Fotografía: Luis Arturo López Barajas. Intervención localizada en la calle Federalismo, Guadalajara, Jalisco, zona centro, 2010.

Este arte callejero presenta características como el uso del humor y la ironía con la finalidad de crear un mensaje provocativo para la sociedad contemporánea (Manco, 2002), y les permite a los artistas descubrir y expandir las posibilidades que se presentan al intervenir en el espacio público.

Ahora bien, como se menciona con anterioridad, el arte callejero ha llegado a ser considerado como parte del arte contemporáneo, ya que como menciona Reinking (2008), el graffiti cada vez más veces es considerado una subcategoría del arte callejero y al mismo tiempo se considera al arte callejero como una subcategoría del arte contemporáneo (Reinking, 2008), por otro lado se tiene que considerar que toda estas expresiones o manifestaciones gráficas encontradas en los espacios públicos, al invadir y convertirse en elementos protagonistas del transcurrir de las ciudades, van aumentando sus características técnicas y expresivas, logrando resultados que puedan ser apreciados y entendidos por una mayor audiencia, llegando a considerar muchas veces a los autores o a las obras como dentro de los cánones del arte contemporáneo (Pozos, 2011).

Las intervenciones de arte callejero en primera instancia surgidas del anonimato, no buscan de cierta manera obtener beneficio alguno, ni darle publicidad al artista como lo menciona Gavin (2008), en realidad lo que se busca es el poder transmitir una idea o lograr que los espacios se perciban de manera diferente *"tan sólo cambian la manera en que la gente experimenta la vida en la ciudad"* (Gavin, 2008, pág. 6). Bajo este mismo concepto, se plantea la necesidad de prestarle atención a lo que los muros tienen que decir, ya que como es en ellos en donde se depositan todas estas intervenciones, se convierten en fuertes representantes de la libertad de expresión debido a las oportunidades que esta plataforma ofrece, *"We need to listen to the walls and appreciate*

our diversity in the streets. If we fail to admit new ideas, and techniques then we kill the same beauty that encompasses us as artists, that being freedom of expression, Justin Kees" (C100, 2006, pág. 10).

De esta manera, en el espacio público se ve reflejada esa "*dimensión sociocultural*" de la cual nos habla Borja (2000), al ser este el lugar donde se relacionan y se identifican las personas, logrando contactos, animación urbana y en estos casos en específico lo que Borja llama "*expresión Comunitaria*" (Jordi Borja, 2000).

Después de plantear al espacio público como este lugar de relaciones entre usuarios y como lugar de expresión comunitaria, es posible comprender que funcione como una gran oportunidad para los artistas callejeros, ya que les permite una gran cantidad de posibilidades de intervenir los espacios, generando una poderosa plataforma en la cual transmiten sus visiones directamente al público, al mismo nivel que algunos mensajes de carácter oficial (Manco, 2002), logrando una interacción en la vida diaria de todos los que hacen uso de los espacios públicos (Manco, 2002).

Continuando con las características del arte callejero, se puede observar cómo es que este ha logrado ampliar los recursos materiales para su ejecución, permitiendo que los trabajos se desarrollen con más calma y precisión en un ambiente seguro y después sean colocados en algún lugar de la calle:

"también han sido utilizados recientemente; tablas, mosaicos o cartones los cuales son pintados con tiempo y cuidado anticipadamente, para luego ser colocados con alambres, pegamentos o grapas en señales viales, esquinas, luminarias etc. creando así una especie de alternativa al uso directo de la pintura en aerosol sobre la calle y planteando una estética que podría semejarse un tanto a galería pública efímera" (Pozos, 2011, pág. 101).

Idea que es compartida por diferentes artistas y autores.

Ilustración 2, Fotografía: Luis Arturo López Barajas. Intervención localizada en la calle Morelos, Guadalajara, Jalisco, 2012.

Por otra parte, algunos de los artistas que en un principio realizaban sus trabajos en completo anonimato, han logrado trascender hasta el punto de ser reconocidos a nivel mundial:

"Aunque por otra parte se evidencia también la presencia de figuras de estas prácticas que a nivel internacional han realizado intervenciones en espacios públicos de muchas ciudades de distintos continentes, como es el caso de BANKSY de Reino Unido, OBEY de Estados Unidos, Os GEMEOS, de Brasil, SPACE INVADER de Francia, PEZ de Barcelona, o WK de Estados Unidos, los cuales potencian la premisa que Bou (Bou, Street Art, Graffiti, Stencils, Stickers, Logos, 2005) menciona en torno a la creación (quizás involuntaria) de una gigantesca galería libre, en las calles de las principales ciudades del mundo occidental" (Pozos, 2011, pág. 101).

Retomando la idea de convertir el espacio público en una galería urbana, esto aunado a la búsqueda del arte callejero de abarcar una mayor audiencia y al mismo tiempo de brindar arte para todos, forman una contraparte a los exclusivos principios del mundo del arte tradicional (Diego, 2010).

Bajo estas ideas es que se puede hacer referencia a que el arte callejero funcione como posible elemento urbanístico de integración, apoyando la idea de Borja (2000) en la cual

dice que debería de optarse *"por un urbanismo de integración y no-exclusión que optimice las libertades urbanas"* (Jordi Borja, 2000, pág. 34), considerando en este caso a la libertad de expresión manifestada en los espacios públicos a través del arte callejero como una de esas libertades urbanas de las cuales habla.

Ahora bien como se menciona en un principio, el espacio público se encuentra inmerso en esta nueva dinámica de competencia por el espacio público, tendencia que surge de la necesidad de *"revalorizar los territorios urbanos a partir de intervenciones emblemáticas de autores reconocidos, y se desarrollan en algunos casos como parte de la planeación estratégica de la ciudad"* (Pozos, 2011, pág. 7), dejando abierta la posibilidad de gestionar en este caso al arte callejero como un factor que pueda generar un cambio en la dinámica de algunas ciudades, ya que como menciona Rossi, *"de hecho, algunas ideas de tipo puramente espacial han modificado notablemente no sólo de forma sino, con acciones directas o indirectas, los tiempos y los modos de la dinámica urbana"* (Rossi, 2010, pág. 5).

Ahora bien partiendo de este punto, de alguna manera el espacio público se encuentra en una constate renovación para poder responder a los nuevos intereses que regirán los contextos urbanos (Bourzac, 2007). Esta renovación va al mismo tiempo revalorizando áreas específicas de la ciudad, dando un valor a elementos que anteriormente no lo tenían, atendiendo siempre a las nuevas tendencias, un ejemplo de ello es el caso del artista Space Invader², el cual al tratar de colocar o modificar sus murales ha sido varias veces sorprendido por las autoridades quienes asumen que la intención de este es dañar los famosos mosaicos del reconocido artista Space Invader, obligándolo a retirarse ya que esas obras pertenecen ahora a la ciudad de Paris (Diego, 2010). Ejemplos como este se

² Artista Callejero, su trabajo se encuentra mayoritariamente en la ciudad de Paris.

desarrollaron en ciudades como Madrid, Berlín, Barcelona, entre otras en la última década del siglo XX (Bou, street Art, Graffiti, Stencils, Stickers, Logos, 2005).

Por otro lado, todavía existe una fuerte contradicción en cuanto a la manera en que se juzgan estas intervenciones, ya que es común que si la intervención no logra cierto impacto o simplemente se le considera feo, entonces se convierte en un acto vandálico, que viola la propiedad privada y la sanidad, por lo que debiera de ser retirada; pero si por el contrario la intervención logra agradar al público, entonces se convierte en arte y es válido incluso cuando sus procesos de elaboración coincidan con la transgresión a la propiedad privada que presentan los considerados como vandálicos, ya que cada vez más personas sienten empatía con este tipo de intervenciones, por lo que queda abierta la posibilidad de pensar en el arte callejero como un nuevo elemento de interés para cada vez más personas, *"we might just make an exception. If street art can mark the twenty-first-century city as a hip, interesting, and marketable space, it is often accepted, and indeed, welcomed. This is happening in city where I currently live, Melbourne, Australia, now considered the stencil art capital of the world"* (Diego, 2010, pág. 19).

A partir del ejemplo de ciudades como Paris, Londres, Berlín, etc., como se menciona anteriormente, en las cuales existe una fuerte carga de arte callejero, permiten de alguna manera gestionar recorridos para apreciar las obras de sus artistas más emblemáticos, ya que cada vez más personas gustan de estas intervenciones, provocando que se desarrollen actividades diferentes a las que ofrece el turismo convencional, ya que el hecho de encontrar estas obras de arte en los espacios públicos aunado a la naturaleza del arte callejero en la cual una pinta puede tener múltiples significados para cada persona, crea fácilmente una nueva cultura que sirve a varios intereses ideológicos (Diego, 2010).

Ilustración 3, Fotografía: Luis Arturo López Barajas. Intervención realizada durante el Festival "All city canvases 2012", Distrito Federal, zona centro, 2012.

Caso de estudio: Melbourne, Australia

La ciudad de Melbourne, Australia, es la capital del estado de Victoria, este lugar es visitado por un gran número de turistas. Actualmente es un importante centro de comercio, industria y actividad cultural.

Se data en la página oficial de la ciudad que:

“Melbourne cubre 37,6 kilómetros cuadrados y tiene una población de alrededor de 98.860 residentes (a partir de 2011). En un día promedio, alrededor de 805.000 personas utilizan la ciudad, Melbourne alberga más de un millón de visitantes internacionales cada año.

El área metropolitana de Melbourne abarca 7.694 kilómetros cuadrados y tiene una población de alrededor de 4,1 millones.

La ciudad de Melbourne trabaja con otros ayuntamientos y el Gobierno del Estado de Victoria para asegurar que Melbourne sea una de las más seguras, saludables, y limpias ciudades del mundo. Apoya la posición de Melbourne como centro prominente de Australia para las artes y la cultura, la educación, restaurantes y tiendas.”(n.d. City of Melbourne. City of Melbourne Profile.)

Melbourne está considerada como la capital cosmopolita del Estado de Victoria al mismo tiempo es considerada como la capital cultural de Australia debido a la gran cantidad de programas y festivales de todo tipo que ahí se suscitan.

Por otro lado Melbourne fue una de las primeras ciudades que adopta el arte callejero como suyo, empiezan a aparecer por las calles de la ciudad, stencils, tags, instalaciones, graffiti, posters, etc., siendo estos en primera instancia desaprobados por la sociedad y el consejo municipal, alegando que el arte callejero era mero vandalismo. Estas intervenciones aparecieron cada vez con mayor frecuencia, hasta el punto de que actualmente Melbourne es considerada la capital mundial del stencil (Diego, 2010), *"Melbourne tiene Fácilmente el mejor escenario de graffiti y stencil en Australia, si no del mundo en este momento!"* (Manco, Stencil graffiti capital de Melbourne, 2005).

Son estas características las que hacen que la ciudad de Melbourne sea única en su tipo, y que como se menciona en Lane way magazine (2008), *"actúa como catalizadora para la realización de el primer festival se stencil"* (Vandalismo , 2008).

“Melbourne es conocido por su programa de arte público, que se inició en su forma actual en 2001. Las obras se localizan a largo del dominio público de Melbourne, por lo que un paseo por nuestra ciudad es una experiencia que cambia constantemente. El Programa de Arte Público abarca todas las prácticas artísticas contemporáneas y obras con tanto emergentes y establecidos sobre los artistas. El programa tiene como objetivo integrar el arte contemporáneo en la vida cotidiana y

proveer las oportunidades a los artistas para contribuir en el desarrollo e interpretación del dominio público.” (n.d. City of Melbourne. About the public art program.)

Ahora bien, dentro de este marco 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 han 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).

Convirtiendo esta dinámica en un punto muy importante ya que en palabras nuevamente de Adam Jaworki y Crispin Thurlow (2010), *"la mirada del turista juega un papel importante en la construcción de la ciudad (especialmente con dólares de por medio)"* (Adam Jaworki, 2010).

Ilustración 4, Ciudad de Melbourne, Australia, imagen tomada de: <http://www.bootsnall.com/articles/10-06/the-worlds-best-cities-for-viewing-street-art.html>

“La ciudad de Port Phillip, Melbourne está contratando a artistas graffiteros para que pinten las paredes de la ciudad. El oficial Martin Goffin, encargado del proyecto Consejo de la Juventud dijo que vándalos estaban siendo contratados en el esfuerzo por alegrar espacios públicos abandonados.” Trickey, G. (2006, Agosto 10) City lets them spray. Herald Sun.

Bright and legal: Paul at work in South Melbourne. Picture: CAMERON TANDY

Ilustración 5, Ciudad de Melbourne, Australia, imagen tomada de: http://www.melbournegraffiti.com/news/10-08-06_herald.jpg

El director Hansen, (2005) menciona en su documental RASH:

“Melbourne se ha convertido en un lugar atractivo para locales y artistas del graffiti que llegan de un estado a otro, del extranjero, para dejar su marca mediante carteles, plantillas, y se desempeñan en transmitir y representar sus puntos de vista. RASH expresa los compromisos, ideales y creencias, demostrado en una

práctica alternativa de arte floreciente. Esta película explora el valor cultural del arte público no autorizado, y la contribución del graffiti a un dialogo muy publico.”

El artista callejero Banksy³ menciona en el libro Stencil graffiti capital de Melbourne, 2005:

“Las paredes de Melbourne son muy ruidosas, pero no como el tipo de ruido en la ciudad de Nueva York, mas como el ruido de un centenar de gente borracha hablando entre ellos. Un pueblo donde la gente puede escapar charlando el uno con el otro a través de bloques de cemento, es un pueblo interesante. Hace que a todos, les guste o no, se sientan más libres. La ciudad no aparenta que sea controlada por burócratas de espíritus malos y policías. Parece que la ciudad pertenece a quien lo desee. Se siente como que hay mas oportunidad.”

Una ciudad infestada de graffiti, donde el gobierno lo consideraba una plaga, donde existió una lucha constante en contra de la autoridad, y donde los artistas eran criticados puesto que este movimiento empieza como ilegal, se le da un cambio radical, y aquello que era visto como no arte, es hoy una de sus mayores atracciones, se le reconoce como una forma de arte digno de crear y observar .Turistas de todo el mundo van en busca de los mejores graffiti, stencils, instalaciones y galerías donde se exhiben obras de artistas callejeros.

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

³ Artista callejero, británico, sus obras se encuentran plasmadas en ciudades de todo el mundo.

Manco (2005) menciona que: “El stencil ha encontrado su corazón en Melbourne, Australia, ninguna otra ciudad cuenta con tal cantidad y calidad de stencils”

Bibliografía

- Adam Jaworki, C. T. (2010). *Semiotic landscapes. Language, image, space.*
- Bourzac, M. T. (2007). *Espacio público e imaginario social.* Guadalajara, Jalisco: CUAAD CUC.
- C100. (2006). *THE ART OF REBELLION 2: WORLD OF A URBAN ART ACTIVISM.*
Hauptstraße: Publkat Verlags-und Handels GmbH & Co. KG.
- Diego, M. o. (2010). *Viva la Revolución: A Dialogue with the Urban Landscape.* San Diego: Museum of Contemporary Art San Diego in association with Ginko Press.
- Gavin, F. (2008). *Creatividad en la Calle: Nuevo arte Underground.* Barcelona: Art BLUME.
- Hansen, N. (2005). RASH
- Jordi Borja, Z. M. (2000). *El espacio público: ciudad y ciudadanía.* Barcelona: Electa.
- Manco, T. (2002). Stencil Graffiti. In T. Manco, *Stencil Graffiti* (1 ed., p. 114). London: Thames & Hudson Ltd.
- Manco, T. (2005). *Stencil graffiti capital de Melbourne.*
- Pozos, D. J. (2011). *Lectura socio-territorial de Guadalajara a través del graffiti actual: espacios, actores, estilos y técnicas de intervención callejera en el espacio urbano* (1 ed.). Guadalajara: UDG CUAAD.
- Reinking, R. (2008). *STILL ON AND NON THE WISER: an exhibition with selected urban artists.* Berlin: Publikat.
- Rossi, A. (2010). *La arquitectura de la ciudad.* Gustavo Gili.
- Trickey, G. (2006, Agosto 10) City lets them spray. Herald Sun.
- Vandalismo . (2008). *Lane way magazne.*
<http://www.melbourne.vic.gov.au/AboutMelbourne/ArtsandEvents/PublicArt/Pages/PublicArtProgram.aspx>. *City of Melbourne. About the art program.*
<http://www.melbourne.vic.gov.au/AboutMelbourne/MelbourneProfile/Pages/CityofMelbourneprofile.aspx>. *City of Melbourne. City of Melbourne profile.*

