

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons
Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional

La calle también habla: relatos biográficos de artistas urbanos de La Plata
Athuel Fortunato
Actas de Periodismo y Comunicación, Vol. 5, N.º 1, agosto 2019
ISSN 2469-0910 | <http://perio.unlp.edu.ar/ojs/index.php/actas>
FPyCS | Universidad Nacional de La Plata
La Plata | Buenos Aires | Argentina

La calle también habla: relatos biográficos de artistas urbanos de La Plata

Athuel Fortunato

athu.fortunato@hotmail.com

Facultad de Periodismo y Comunicación Social
Universidad Nacional de La Plata
Argentina

Resumen

El proyecto comunicacional gira en torno a las prácticas, expresiones e intervenciones artísticas que tienen lugar en el espacio público de la ciudad de La Plata. Dichas actividades se enmarcan en el diverso mundo del arte contemporáneo, en éste se refleja una modalidad de transmisión de conocimiento, alternativa, subversiva, con su posibilidad de romper las reglas y el tratamiento de los aconteceres sociales.

Al recorrer las calles de la ciudad puede observarse una diversidad de actividades y producciones artísticas, llevadas a cabo por muralistas, músicos o malabaristas, quienes deslumbran con la calidad, preparación y dedicación al realizarlas. Es imposible siquiera imaginar el sinfín de historias que albergan estos artistas urbanos, desde sus comienzos con la práctica hasta los motivos y factores que lo condujeron a presentar sus obras en este especial escenario que es la calle.

En este sentido, la propuesta se basa en la producción de un libro que compile relatos biográficos de diferentes artistas urbanos de La Plata, con el objetivo de interiorizarnos así no solo en el desarrollo de sus producciones y de las variadas actividades, que pueden ser colectivas, sino también acerca del compromiso social, la constitución de

sentidos en su interior, su reconocimiento como profesión, e indagaren torno al lugar que ocupa el territorio en la producción de identidad cultural.

El título elegido *-La calle también habla: relatos y biografías de artistas urbanos de La Plata-* busca representar esa mirada del arte callejero como un medio comunicacional alternativo, un espacio de transmisión de saberes y ampliación de los conocimientos establecidos, así también haciendo referencia a la marginación que reciben estos artistas urbanos y la poca cobertura por parte de los medios hegemónicos de comunicación.

Palabras clave

Arte callejero - espacio público - producción gráfica - relatos biográficos - La Plata.

Con el enfoque puesto en realizar una producción que grafique de forma eficiente el desarrollo de las diferentes intervenciones artísticas en las calles platenses, como así también los sentidos y compromisos sociales que se hallan en su interior, es de suma relevancia llevar a cavo un relevamiento de los trabajos y el material previo con que se cuenta. Para ello haremos un recorrido por diferentes tesis, artículos y producciones que serán de utilidad para la construcción de un marco teórico en el cual sostener la elaboración del libro.

“Lumpen Bola”. Arte de acción en La Plata en el siglo XXI. Registro y análisis de intervenciones artísticas (2013)

El texto de González Silvia Juana y Gatica Danisa Mariana, resulta fundamental para trazar un camino por el cual guiar la investigación, puesto que se dedican a la exploración y búsqueda de artistas, grupos o colectivos artísticos con el objetivo de realizar un registro sobre sus actividades.

Las autoras nos introducen en el mundo del arte callejero de la ciudad de La Plata entre los años 2001 y 2013, mediante el relevamiento y la entrevista a diferentes artistas o colectivos del espacio público, proponiendo un espacio de expresión a estos modos alternativos de narrar los aconteceres sociales.

Bien se aprecia en el texto una cita del texto "Apuntes sobre el arte contemporáneo" (Andrés Duprat, 2010), con la cual podemos realizar un acercamiento al concepto de arte contemporáneo:

El fenómeno del arte contemporáneo conformó un universo fascinante en su diversidad, en su desmesura e inclusive en la misma dificultad de definirlo. Muchas de las producciones contemporáneas son a veces una promesa de renovación, de apertura y de ampliación del conocimiento dado. Así también frecuentemente constituyen la única forma posible de abordar ciertos temas, de decir ciertas cosas con la contundencia de una poética. Por todo ello debemos rescatar siempre ese carácter subversivo que contiene el arte contemporáneo, su posibilidad de romper las reglas, de mirar desde otro lado, de hacernos correr de nuestros hábitos y con frecuencia salir cambiados después de la experiencia (p.122).

Se destaca en esta cita la noción de arte contemporáneo como un espacio de expresión alternativa y de presentación de otros puntos de vista de la sociedad. Como así también, la observación de estas intervenciones como medios de comunicación y renovación del conocimiento dado.

El texto continúa por desarrollar la noción del espectador como participante activo en el arte contemporáneo, y no solo como un mero espectador, mediante actos de transmisión de saberes y de un compromiso social, actos que producen sentidos e identidad como comunidad. Los artistas buscan con sus producciones resignificar el territorio como espacio en el cual se construye la cultura y como escenario en que se encuentran los habitantes de una comunidad.

Las autoras profundizan luego en torno a la importancia del territorio para la construcción de pertenencia e identidad, así también como un espacio de disputa y resistencia popular, que permite el tratamiento de problemáticas sociales y la representación de la lucha por el cambio social mediante imágenes e intervenciones artísticas:

La existencia de artistas, colectivos y sus prácticas contemporáneas muestra, por un lado, que hay nuevos abordajes de participación social/política y por el otro, que el espacio público no es lo dado como tal, sino el espacio de pertenencia urbana que se construye culturalmente (p.2).

Un eje clave que se trabaja en el texto es acerca del compromiso social y político de los artistas callejeros, relevando el caso del autodenominado “trabajador del arte”, que optó por el seudónimo LumpenBola durante su participación en el colectivo de artistas Sienvolando, donde necesitaban resguardarse debido a las acciones que exponían:

El nombre o seudónimo de LumpenBola con el que trasciende, indica cual es su concepción del mundo del arte al mostrar que no se sujeta a los viejos preceptos y busca andar por las márgenes del arte rodando, como una bola que visita los barrios con la idea de un arte dinámico y disponible para todos (p.3).

Cambio de piel. Intervenciones culturales, acción colectiva y politicidad emergente en el espacio público

Al profundizar en la tesis doctoral realizada por Matías David López, podemos continuar interiorizando acerca del lugar que ocupa el espacio público en la construcción de cultura e identidad, como así también en relación al compromiso social y las formas de politicidad emergentes de estas actividades.

El autor realiza un reconocimiento de los inicios de estas actividades e intervenciones, haciendo hincapié en el “estallido popular de 2001 en la Argentina como un acontecimiento que abrió nuevos umbrales de posibilidad en los modos de hacer, ver, decir y mirar y cambios en la subjetividad” (López, 2017). Así también, indaga acerca de los nuevos planteamientos que surgieron a partir de estos nuevos modos de expresión, en referencia a nuevas interrogantes sobre política, cultura, arte y sociedad. Este trabajo resultará como un insumo de relevancia en la tarea de llevar a cabo un relevamiento de los factores que impulsaron el desarrollo de la actividad callejera en sus comienzos. López se dedica a narrar acerca de las mutaciones que se producen en el espacio público a raíz de las intervenciones artísticas, teniendo como principal periodo de análisis de las actividades desarrolladas en la ciudad de La Plata entre los años 2006 y 2011, con el objetivo de “identificar e indagar las dinámicas de ‘producción’ de la ciudad y las formas de politicidad emergentes de/desde las prácticas culturales y repensar las nuevas configuraciones del espacio público en la situación contemporánea”.

El campo de las acciones culturales que se realizan en el espacio público permanece como un objeto estudiado en menor medida, al menos en comparación con otras dinámicas de la matriz público-urbana-territorial (...) es, a la vez, un terreno abierto que resulta fructífero para la investigación social y cobra relevancia sobre todo en la ciudad de La Plata, donde estas dinámicas y prácticas culturales han tenido un creciente desarrollo en la última década (López, 2017, p.11).

La investigación posee como universo de análisis empírico a los colectivos Sienvolando, Arte al ataque, Unidad Muralista Hermanos Tello, Colectivo Siempre, Luli, a las últimas tres ediciones de la Muestra Ambulante organizada por el Grupo La Grieta y al interventor Luxor. Lo cual será un material de relevancia para la realización de la producción gráfica *La calle también habla*.

Posteriormente el autor se repregunta una interrogante de Néstor García Canclini "¿Se acuerdan que hubo épocas en que lo público era un espacio?" (1996:5), a partir de esto López indaga en torno a la nueva concepción del espacio público, sin reducirlo simplemente a un espacio (físico, material o simbólico), mediante la premisa analítica *Lo público es más que un espacio*.

Se propone una nueva interpretación de lo público, donde se introducen los condicionantes como los procesos de mediatización de la cultura y de las prácticas sociales. Esta reconfiguración del espacio público en la actualidad invita a generar una redefinición de la noción de territorio, a partir de los procesos sociales, económicos, políticos, urbanos y culturales contemporáneos. La idea de pensar un "otro territorio". Bien el autor realiza una caracterización sobre los contornos de la época contemporánea, afirmando que las últimas cuatro décadas están marcadas por las modificaciones en los modos de producción, junto al avance de la lógica de mercado y las políticas estatales neoliberales, con la salida del Estado de Bienestar, la desindustrialización, la desocupación estructural y precarización laboral, lo que impactó en los procesos de producción social, las prácticas sociales, los modos de pensar, así como la emergencia de nuevas formas de subjetivación.

Aquí se halla otro eje de importancia con el cual trabajar en la producción, en relación a la influencia que poseen las lógicas de mercado y las políticas estatales por sobre la actividad laboral de los artistas callejeros.

Documental "El arte no es delito"

El documental "El arte no es delito", realizado por Ultra Sonic Producciones, nos presenta la voz de diferentes artistas callejeros que se mostraron en contra de la reforma del Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires, la cual pretendía callar y reprimir las voces de la cultura y el arte. Las imágenes y entrevistas fueron realizadas durante una concentración de artistas de la calle, llevada a cabo el martes 10 de julio frente a la Legislatura porteña mientras el Gobierno trataba dicha reforma. En la producción audiovisual podemos observar el relato de diferentes artistas, quienes nos ofrecen su postura acerca de la regulación de la actividad en los espacios públicos. Si bien claramente el producto se trata de una compilación de entrevistas y carece de una estructura introductoria, que contextualice e interiorice al receptor en la problemática tratada, podemos rápidamente denotar en las imágenes una amplia participación de la sociedad en la marcha y una clara noción del arte callejero como una opción laboral. Bien puede apreciarse esto en las dos citas a entrevistados del documental:

Tomás Ignacio González, músico callejero: "Terminé bien la escuela e hice las cosas 'como se deben', pero me cansé de tirar curriculums porque no te llaman de ningún lado. Entonces hago lo que me gusta y lo que sé hacer más o menos, lo trato de hacer para poder ganar unos pesos y para vivir".

Sofía, docente y artista callejera: "Estamos todos en lucha contra el artículo 85 que se quiere modificar del Código Contravencional, lo que es un retroceso para nuestra cultura e identidad. No tenemos que permitir que nos avasallen nuestros derechos y nuestra libertad".

Tal como relata Tomás, la calle se ha convertido en un espacio laboral alternativo para muchos artistas ante la falta de trabajo. Si bien es una de las razones por las cuales un gran número de personas decide tener este escenario para desarrollar su actividad laboral, la idea de *La calle también habla* es reflejar a su vez relatos en que el artista escoge este medio por decisión propia y no ante la dificultad de conseguir trabajo. Por otro lado, en el comentario de Sofía observamos una concepción de estas intervenciones artísticas ligadas al proceso de desarrollo cultural y producción de identidad, tal como se desarrolla en el texto de las autoras González Silvia Juana y Gatica Danisa Mariana sobre el arte callejero en la ciudad de La Plata.

Revista Replicante: "Arte callejero"

Como bien se observa en la nota "Arte callejero" (Ricardo García López, 2013), de la revista *Replicante*:

El *street-art* que se aparece ante el transeúnte de manera subrepticia no puede considerarse pieza de una galería o museo, ya que una de sus finalidades es precisamente alterar toda lógica museística, utilizando como escenario a las propias calles.

Por más que en este artículo el autor se dedique a realizar un acercamiento y análisis a la noción de *street-art* o arte callejero exclusivamente sobre graffitis y murales, pueden ser de utilidad sus nociones de libertad de expresión u observaciones acerca de la independencia que poseen estas actividades de las instituciones artísticas, como así también el carácter subversivo que las representa en el espacio público y los diferentes sentidos que se construyen al interior de estas intervenciones.

Con una especial capacidad para hacer del transeúnte perceptivo un espectador sorprendido, el *street-art* puede funcionar como un detonador para trastocar la rutina, como un recurso para superar los convencionalismos de la vida diaria, para 'suprimir la cotidianidad', en palabras de Henri Lefebvre (García López, 2013).

Una de las aristas a trabajar en el libro es acerca de la interacción del receptor con la obra en sí, es decir, no solo observar al "transeúnte perceptivo" como un simple "espectador sorprendido" como describe García López, sino que el arte callejero intenta convertir al receptor en parte de la construcción e intervención artística.

Al recorrer el contenido de la nota, algo que resalta es de relevancia para el desarrollo que se intenta llevar a cabo en el libro, es cuando García López afirma que "después de todo la ciudad es una gran trama semiótica". Esta frase es clave para comenzar a cambiar la perspectiva con la cual observamos el espacio público. Como bien remarca el autor, al transitar por la vía pública nos encontramos rodeados de significaciones pintadas en las paredes, intervenciones con fuerte contenido e impacto político que transmiten información y se comunican con el receptor.

Así también es interesante el planteo que realiza en torno a la contraposición del *street art* con las autoridades, debido al carácter "activamente transgresor que convirtió a este tipo de manifestación artística en una acción 'reprobable' y 'vandálica'" para un gran sector de la sociedad. Aquí se encuentra uno de los factores de importancia para poder comprender la situación actual del arte callejero, en relación al constante rechazo por parte de ciertos sectores a estas actividades y el ataque del Gobierno a las intervenciones urbanas con reformas al Código Contravencional como bien profundizábamos en el documental *El arte no es delito*.

Si bien el autor presenta un acercamiento al ámbito laboral de las manifestaciones artísticas en la calle, carece de una interiorización en profundidad acerca de la alternativa de trabajo que se halla en estas actividades, siendo el principal sustento de muchos trabajadores del arte callejero. Este es uno de los ejes que se tratará de indagar en las diferentes entrevistas y relatos de artistas urbanos de La Plata en el libro.

Conclusiones

Al realizar este recorrido teórico en torno a la conceptualización y el desarrollo del arte callejero, resulta imposible evadir cuestiones ligadas a la producción de cultura e identidad. Ahora nuestra forma de pararnos frente a la realización de estas actividades se encuentra atravesada por una concepción del espacio público como territorio de disputas y tratamiento de acontecimientos sociales.

En el texto de González y Gatica (2013) se puede reconocer un aporte de utilidad para la producción, en relación a la concepción de las actividades urbanas relacionadas con el compromiso social y político de estos trabajadores de la calle. Bien al interiorizarse en el caso del propio Lumpen Bola, observamos la existencia de una causa en la cual se basan las intervenciones, que es la de un arte para todos. Así también resulta un insumo relevante el análisis del espacio público como un espacio de formación de cultura y construcción de identidad, de participación colectiva y encuentro de los habitantes de la comunidad.

Podemos continuar el análisis profundizando en los aportes que realiza Matías López (2017) en su tesis doctoral, en referencia al espacio público como territorio de construcción de cultura e identidad, agregando una interiorización acerca de la emergencia de nuevas formas de politicidad. Esto último resulta un insumo de

relevancia para indagar a futuro sobre el impacto de las políticas estatales y las lógicas del mercado en el desarrollo de las actividades artísticas callejeras.

Como bien observamos en el caso del documental trabajado, las intervenciones artísticas en la calle se han transformado en una alternativa laboral para muchos artistas, introduciéndonos así en problemáticas sociales que pueden trabajarse en la producción, como lo es la falta de trabajo.

Por otro lado, al profundizar en la nota de la revista *Replicante*, podemos realizar un reconocimiento de la contraposición que existe entre el street art y las instituciones culturales, como galerías y museos, distinguiendo así el carácter subversivo que caracteriza a estas actividades.

Es por todo esto que resulta una propuesta interesante la realización de una producción gráfica que proporcione un espacio de expresión para los artistas y colectivos callejeros, que refleje la situación actual del ámbito laboral en el que se encuentran y los ataques que reciben por parte de políticas estatales. Así también, proponer una reconfiguración y resignificación de la concepción del arte callejero. Mediante el comentario de los propios actores, observar estas actividades como productoras de cultura e identidad en un espacio público como lo es la calle, territorio comunicacional donde se lleva a cabo un tratamiento de acontecimientos y problemáticas sociales, lugar de resistencia popular y de búsqueda de un cambio social.

Bibliografía

García López, R. (2013). "El arte callejero", en *Revista Replicante*. Recuperado de <https://revistareplicante.com/el-arte-callejero/>

González, S. J. y Gatica D. M. (2013). Proyecto Arte de acción en La Plata en el siglo XXI. Registro y análisis de las intervenciones artísticas "Lumpen Bola. Arte de acción en La Plata en el siglo XXI. Registro y análisis de intervenciones artísticas". La Plata, Buenos Aires, Argentina: Facultad de Bellas Artes, UNLP.

López Matías David (2017). *Cambio de piel. Intervenciones culturales, acción colectiva y politicidad emergente en el espacio público* [Tesis doctoral]. La Plata, Buenos Aires, Argentina: Facultad de Periodismo y Comunicación Social, UNLP.

Ultra Sonic Producciones (Productor). (2018). Documental "El arte no es delito". Buenos Aires, Argentina.