

EDITORIAL

Dimensiones de lo público en los espacios urbanos: apuntes al dossier

Prácticas artísticas y ciudad

*DIMENSIONS OF THE PUBLIC SPHERE IN URBAN SPACES: NOTES ON THE ISSUE
'ARTISTIC PRACTICES AND THE CITY*

*DIMENSÕES DO PÚBLICO EM ESPAÇOS URBANOS: NOTAS PARA O DOSSIÊ PRÁTICAS
ARTÍSTICAS E CIDADE*

Fernando Escobar Neira*

Es posible afirmar que el elevado flujo de narrativas sobre las prácticas artísticas que intentan integrarse al denominado *espacio público* de la ciudad, suelen insistir en valores adjudicados “naturalmente” a dicho espacio y a algunos de los actores sociales involucrados en su valoración, como los artistas por ejemplo. También, que estas retóricas tienden a opacar la complejidad de los procesos de producción, significación y apropiación social de tal espacio público.

Sin embargo, la categoría *espacio público* —así, en singular— no corresponde con la realidad múltiple y diversa de las ciudades: no sobra insistir en la importancia central que adquiere reconocer la ambigüedad de los significados cultural y político de los numerosos espacios que emergen de los barrios, calles y plazas de la ciudad. Por esto resulta injustificable ignorar el uso que le dan los ciudadanos que acuden a los distintos espacios urbanos para ocuparlos y apropiarlos, a manera de gesto enfático de organización y poder colectivo, en oposición al poderío económico que exhiben en banquetas, plazas y parques las empresas privadas que, empleando distintas estrategias, logran cooptarlos.

En medio de estas ocupaciones, apropiaciones y pugnas por los espacios urbanos, operan distintas identidades y sujetos políticos que hacen presencia en esos espacios, quebrando —muchas veces sin querer hay que decirlo— su “metafísica”, abriendo de este modo la posibilidad para que muchos puedan estar, nombrar y producir de otra manera la ciudad, instituyendo de este modo nuevas espacialidades (Miessen y Basar, 2009).

Al revisar con atención las intervenciones en los espacios urbanos en Bogotá y Medellín a lo largo de la última década, se pueden reconocer en los distintos proyectos que configuran los alcances de conceptos, términos y horizonte político, que a primera vista parecieran estar

*Profesor de la Escuela de Artes de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.

vinculados al “espacio público”: acontecimiento, revelación, interacción, territorio, vida diaria, contexto, acción, saberes sociales, interacción, interrupción de la cotidianidad, producción, situación, ejercicio ciudadano, o derechos culturales, entre otros.

Desde este punto de vista, la noción “espacio público” no señalaría simplemente los espacios abiertos (plazas, parques y calles en general), que dentro del diseño urbano se han concebido como lugares de encuentro, sino que apuntaría a *lo público* en un sentido ampliado: es decir, a lo público asociado en el caso latinoamericano, al concepto de democracia. Baste recordar que en las urbes de esta región, los espacios metropolitanos han devenido escenarios paradójicos que celebran y resisten simultáneamente los procesos sociales, económicos, políticos y culturales derivados de la globalización, casi con la misma intensidad.

Sin embargo, en muchos casos, queda la sensación de que los términos con los que son descritos y explicados estos espacios, refieren una ciudad “tipo”, estandarizada y —en apariencia— planeada simplemente para el avance del mercado. Pareciera que pasaran por alto una condición sobre la que algunos planeadores, urbanistas, políticos, organizaciones sociales, activistas, críticos, artistas y académicos han insistido: el espacio público en las ciudades latinoamericanas, a diferencia de otras regiones del mundo, es una arena de disputa política, en la que se pugna por su significado, por la participación y representación de sus actores/productores, y en el que cada vez con mayor frecuencia, esta lucha por su control se hace desde el ámbito de la cultura, en donde está incluido el arte.

A un punto similar dirigen la atención Rossana Reguillo y Marcial Godoy (2005, p. 17), cuando sugieren que en medio de la contradicción y desigualdad del espacio urbano en América Latina, de su “multiplicidad contradictoria”, es posible encontrar nuevas estrategias de impugnación, lucha social y sobre todo, de supervivencia en la ciudad. En estos asuntos, las prácticas artísticas contemporáneas han venido jugando un papel importante, que no oculta sus contradicciones, pero bastante efectivo para movilizar y redistribuir recursos entre los diversos y diferenciados actores sociales que convocan los espacios públicos.

Con toda la experiencia acumulada y reproducida por los artistas al insertarse en circuitos urbanos distintos al artístico desde hace varias décadas, y por las organizaciones sociales y comunidades al recibir estos proyectos, se puede esperar que las inquietudes centrales de los proyectos artísticos urbanos actuales asuman el riesgo y la responsabilidad que implica tomar la palabra, intentar hablar por otros e incidir en decisiones que afectan a numerosos *microespacios* de la ciudad. Es decir, con el conocimiento experto acumulado por las prácticas artísticas contemporáneas en distintas latitudes, un colectivo artístico o un artista actual puede identificar con precisión táctica, el tipo de discursos y recursos provenientes de distintas instituciones y organizaciones públicas y privadas, sociales y económicas, que ponen al servicio de las causas de sus proyectos. Es evidente que existe un sólido repertorio académico y conceptual con el cuál contrastarlas, con el fin de aportar tanto a dichos procesos sociales, como a la discusión pública desde los espacios de circulación artística de la ciudad. Sin embargo, esto aún no ha sucedido, al menos en Colombia.

La situación descrita deja al descubierto el conflicto permanente y las dificultades de distintos órdenes que instauran los discursos y representaciones del arte y la cultura a las que apelan artistas, activistas, gestores, curadores, políticos, investigadores, docentes y comunidades en general; también los discursos y representaciones del arte y la cultura del establecimiento cultural a los que dicen oponerse, o con el que se solidarizan, o al que se pliegan. En este punto se puede coincidir en que las articulaciones posibles entre prácticas artísticas y es-

pacios urbanos se multiplican de acuerdo a los supuestos sobre arte, cultura, política y espacio público desde los que actúan y se pronuncian tanto artistas, organizaciones y comunidades, así como los expertos sociales, culturales, políticos y artísticos, que producen discursos sobre el papel de “el arte” y “la política” en cada caso.

Por tanto, valdría la pena no olvidar que la infinidad de posibilidades de significación de tales prácticas, a veces termina por dificultar otras prácticas fundamentales alrededor de las intervenciones, acciones, interrupciones o llamados de atención de las que se ocupan los procesos de creación, como son las prácticas de apropiación social y las académicas, de enseñanza e investigación. Sin embargo, esto de ningún modo quiere decir, que no se reconozca que al mismo tiempo tales articulaciones, generan expectativa y algún tipo de confianza en la voluntad de transformación que algunos proyectos artísticos transmiten.

* *

El anterior apartado presenta el resumen de un buen número de inquietudes que, de algún modo, fueron trasladadas a la convocatoria para este dossier. La convocatoria planteó un conjunto amplio de asuntos relacionados con la articulación entre prácticas artísticas y ciudad, para ser abordados por quienes respondieran a dicha invitación, tales como: la transformación de los paradigmas de las artes que novedosas prácticas artísticas han puesto al límite en su accionar en espacios de ciudad; la problematización de los marcos de visibilidad y de reflexión críticos, articulados a procesos sociales más complejos y amplios que involucran tales prácticas en relación con el campo del arte; el papel de los discursos y representaciones sociales del arte contemporáneo en procesos de gentrificación y renovación urbanas; la descripción de los repertorios tácticos puestos en juego por estas prácticas en casos concretos de estudio; las nuevas dimensiones de los espacios públicos en las ciudades latinoamericanas; el empoderamiento de sujetos sociales a través de prácticas artísticas desplegadas en territorios urbanos; el papel del arte y la cultura en la concreción de nuevas tácticas de resistencia política y defensa del territorio; e incluso, los alcances del potencial crítico e *indisciplinador* del arte en relación con las formas en que sus prácticas se han situado en espacios sociales específicos.

Precisando un poco más, se puede agregar que fue la evidencia de la multiplicación de prácticas y nuevas pugnas por los territorios urbanos en Bogotá y Medellín, la que animó inicialmente el planteamiento de estos temas. En la Bogotá actual son evidentes los avances en la participación de sus habitantes, en lo concerniente a la construcción misma de ciudad. Sin embargo, a pesar de la multiplicación de espacios gestionados desde de lo artístico y lo cultural, también es evidente que las posibilidades de articulaciones efectivas entre la “institución arte” y espacios urbanos diferentes a los museos, galerías o centros de formación artística y a iniciativas estatales, son tal vez no escasas, pero al menos bastante desconocidas y poco discutidas. Y no es porque no revistan interés alguno, todo lo contrario: al aproximarse a las prácticas artísticas que durante los últimos años han tomado forma en espacios urbanos, es claro que se despliegan en los límites de los paradigmas de lo artístico, lo urbano, e incluso de lo social, por generar procesos complejos de creación colectiva, de acción directa, de producción espacial, de solidaridades y redistribución de recursos de diversa índole entre los habitantes y usuarios de innumerables lugares de la ciudad.

Esas prácticas que han venido produciendo e inventando continuamente lo público en la ciudad, diseminando impensados modos de hacer, y sobre todo, concretando intereses y deseos de los diversos sujetos individuales y colectivos que fabrican la ciudad, han terminado por revelar la carencia de un repertorio teórico igualmente potente para abordar desde el cam-

po del arte, tales proyectos y sus procesos. Una explicación posible, pero no satisfactoria, es que la traducción de herramientas y supuestos de otros campos de conocimiento y espacios sociales, que es corriente en su forma de operar, hace que se sitúen fuera del alcance de los discursos convencionales sobre lo artístico. En esto radica el conjunto de artículos que conforman este dossier.

Después de los procesos de convocatoria, recepción, revisión y evaluación de los artículos presentados para preparar el dossier de prácticas artísticas y ciudad, se logró conformar un conjunto diverso de trabajos en el que es posible reconocer las distintas reflexiones y preguntas propuestas, nuevas maneras de hacer (en) la ciudad, renovados aparatos críticos y teóricos, estudios de caso que aportan a discusiones en curso, o bien, metodologías resultado de cruces e intercambios disciplinares, en las que se revela cierta urgencia por entender la heterogeneidad de asuntos implicados en la articulación arte - ciudad. Por último, hay que agregar que la diversidad y calidad de los trabajos admitidos se debe a la buena disposición de los distintos autores al recibir sugerencias y solicitudes, la impecable labor que cumplieron los evaluadores de cada uno de los artículos presentados, y al apoyo permanente de la dirección y coordinación editorial de la Revista.

A continuación, se enlistan los artículos que hacen parte del dossier, acompañados de un breve comentario introductorio, que se espera sirva de antesala a una lectura cuidadosa:

Alejandro Vásquez Salinas con el artículo *Aproximaciones al arte público*, revisa varios estudios de caso a través de los cuales precisa algunas de las causas históricas y repertorios de ciertas prácticas artísticas, desde las que establece una suerte de “disciplina de arte público” vigente hasta hoy. El recorrido examina las condiciones políticas y públicas de los monumentos, por ejemplo, que resultan ser un sensor muy bien calibrado de la ideología imperante en una sociedad, en un momento determinado de su historia. Opone a los monumentos, la práctica del grafiti que, más allá de romper con la valoración de lo patrimonial, amplía los repertorios patrimoniales, así como los usos del espacio público. Finalmente, refuerza la idea de que lo público es colectivo, es una construcción en la que participan, idealmente, distintos actores sociales, que afirman, renuevan o impugnan significados del contexto, del funcionamiento de la ciudad, y por supuesto, del arte en los espacios urbanos.

El artículo *La construcción de lo público en ferias y festivales culturales. Apuntes etnográficos sobre consumo cultural y ciudad*, de Carla Pinochet Cobos, centra su atención en el vínculo entre consumo cultural y ciudad, situado en las experiencias de las ciudades chilenas de Concepción, Santiago de Chile y Valparaíso. Es resultado de un estudio que explora mediante herramientas etnográficas, las experiencias de los públicos de ferias y festivales culturales que tienen lugar en el espacio público de las ciudades mencionadas. La autora pone de relieve los distintos usos alternativos de los espacios urbanos, que resultan de estas intervenciones culturales festivas, que involucran directa e indirectamente, elementos patrimoniales e identitarios, que obligan a hacer más compleja la pregunta por los significados posibles de “lo público”.

Con *Trasegares. Una exploración por espacios cotidianos de la ciudad*, Catalina Cortés Severino y Laura Quintana reúnen un conjunto de reflexiones derivadas del proyecto artístico *Trasegares*, con el que un colectivo —en el que participaron también las autoras— hizo parte del *XV Salón Regional de Artistas. Zona Centro* (Ministerio de Cultura, 2015). El artículo no se queda en la descripción y argumentación académicas de una intervención artística, por el contrario, es propuesto a manera de ejercicio de reconstrucción de dicha intervención, en

relación con el marco de relaciones posibles sugerido para este dossier. El punto que ancla el ejercicio de Cortés y Quintana al ámbito de la ciudad, es el reconocimiento que hacen de ésta como espacio reproductor de subjetividades (femeninas, en este caso) y relaciones de poder (en tanto identidad cultural), en ubicaciones concretas de la experiencia social, alrededor de las labores del servicio doméstico.

La ciudad ideal de Mondrian y el Pabellón de Barcelona de Mies van der Rohe de Pablo Bris Marino, pregunta si la ciudad ideal descrita por Piet Mondrian en algunos de sus escritos, logró ser materializada en algún momento de la historia del urbanismo y la arquitectura. El autor parte de la revisión de los poco conocidos escritos teóricos de Mondrian, extrayendo de ellos las características que debería tener una ciudad, para finalmente contrastarlos con el *Pabellón de Barcelona*, diseñado por Mies van der Rohe. Este trabajo de síntesis y comparación, que le permitió a Bris Marino señalar importantes coincidencias formales, se hace pertinente sobre todo por el reconocimiento de las estrategias de construcción de espacios privados y los públicos en el objeto arquitectónico.

Lorena Verzero con su artículo *Prácticas teatrales bajo dictadura: Transformaciones, límites y porosidades de los espacios*, aborda las distintas formas de memoria que se han construido en Argentina a propósito de la dictadura militar que comenzó con el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. El principal aporte de su trabajo es que no aísla el periodo de la dictadura de aspectos culturales, artísticos, económicos, políticos y sociales previos y posteriores al mismo, proponiendo a cambio algunas continuidades, enfatizando en las que involucran a las artes escénicas. También, que aborda la vida cotidiana a partir de la porosidad estratégica entre espacios públicos —por ejemplo, la calle— y privados. Como señala la autora, este trabajo busca establecer un nuevo mapa del campo del teatro en Argentina, tan amplio, que incluye acciones y prácticas performativas que han permanecido al margen de las narrativas expertas hasta este momento.

El artículo *Intervenir desde el vestido: sobre las acciones de “Las Inalámbricas” en los años ochenta* de Daniela Lucena, sitúa, reconstruye y problematiza las distintas acciones artísticas llevadas a cabo por el grupo *Las Inalámbricas* —integrado por Ana Torrejón, Paula Serrat, Cecilia Torrejón, Guillermina Rosenkrantz y Jimena Esteve— en los años posteriores a la dictadura militar en Argentina. Los aspectos más llamativos de la reconstrucción de las intervenciones de este colectivo, son sus apuestas políticas: por un lado, desestabilizar la manera como era usado el cuerpo femenino en la moda, abriendo así opciones a la docilidad impuesta por el mercado; y por otro lado, integrarse a la vida cotidiana de las mujeres.

En *Grafite reverso: crítica e arte na invisibilidade do espaço urbano*, sus autoras Priscila Azzolini Trovo y Agda Regina de Carvalho, trabajan alrededor de la categoría “grafiti invertido” en la obra *Ossário* que el artista brasileiro Alexandre Orion realizó en unos túneles en la ciudad de São Paulo. El artículo presenta esta obra como una práctica radical capaz de establecer una distancia con las intervenciones habituales del denominado arte urbano. Este trabajo se ocupa de ciertos matices que habitualmente quedan ocultos cuando se reflexiona sobre el grafiti. El más complejo de estos matices es quizá que el trabajo de Orion logró demostrar el nulo interés del gobierno de la ciudad en espacios residuales, que no es otra cosa que un reflejo de la deshumanización de los espacios urbanos en la actualidad.

Tamiris Vaz en su artículo *Cartografando e aprendendo em ações artísticas urbanas*, presenta el caso de dos cartografías realizadas sobre el vecindario cercano a donde vive su autora. A estas prácticas, suma el vínculo entre cuerpo y espacio urbano, que para la autora se

convierte en otra herramienta efectiva para reconocer el valor del desplazamiento a través de la ciudad, capaz de reforzar los valores propios de las cartografías afectivas en términos de la investigación cualitativa urbana, y sobre todo de procesos de aprendizaje sobre el territorio. El desplazamiento y aprendizaje sobre el territorio, entendidos como procesos de creación, permiten entender las cartografías mencionadas, no sólo como registros de la realidad, sino como una experiencia renovada de la cotidianidad.

Los autores de *Los eventos artísticos en espacios públicos de la cañada de Guanajuato, México*, Cristina Aguilar Luna, Carlota Laura Meneses Sánchez y José de Jesús Cordero Domínguez, se interesaron en las acciones y recursos implicados en la activación de distintos espacios públicos a partir de la realización de eventos culturales y artísticos en el Centro Histórico de la ciudad de Guanajuato, en el marco del Festival Internacional Cervantino. La identificación y posterior acercamiento a cada uno de estos espacios, que implicó la realización de un trabajo de campo, les permitieron hacer una caracterización y evaluación de la idoneidad de tales espacios públicos para la realización de eventos culturales de escala metropolitana.

Finalmente, el artículo *La música de proyección folclórica en Buenos Aires: una disquisición sobre la escena musical*, de Juliana Guerrero, se centra en la ruptura registrada en la música popular argentina durante la década de los años sesenta y setenta, con respecto a lo que la autora denomina “folklore”, abordada desde el concepto “escena musical”. El trabajo describe cómo ciertas prácticas musicales populares que replantearon la relación con la ciudad de Buenos Aires, se erigieron entonces como alternativas al folclore argentino más representativo en ese momento. Según Guerrero, la ruptura mencionada, si bien no significó un alejamiento de los valores de la tradición musical, sí obligó la ampliación de su significación.

REFERENCIAS

- Bertran Roser y Manito Félix, eds. *Aprendiendo de Colombia. Cultura y educación para transformar la ciudad*. Barcelona: Fundación Kreanta-Convenio Andrés Bello, 2009.
- Braig, Marianne y Huffs Schmid, Anne, eds. *Los poderes de lo público. Debates, espacios y actores en América Latina*. Madrid: Iberoamericana/Vervuert, 2009.
- Delgado, Manuel. *El espacio público como ideología*. Barcelona: Catarata, 2011.
- Lippolis, Leonardo. *Viaje al final de la ciudad. La metrópolis y las artes en el otoño posmoderno (1972/2011)*. Madrid: Enclave, 2015.
- Miessen, Markus y Basar, Shumon, eds. *¿Alguien dijo participar? Un atlas de prácticas espaciales*. Barcelona: DPR-Barcelona, 2009.
- Reguillo, Rossana y Godoy, Marcial, eds. *Ciudades translocales: espacio, flujo, representación. Perspectivas desde las Américas*. Guadalajara: ITESO/SSCR, 2005.
- Szmulewicz, Ignacio. *Fuera del cubo blanco. Lecturas sobre arte público contemporáneo*. Santiago de Chile: Metales Pesados, 2012.