

Arte y regeneración urbana. El *Street Art* como instrumento de transformación social

Palabras clave:

Street Art; Regeneración urbana; Paisaje urbano; Transformación social; Comunidad

Abstract:

Desde las últimas décadas del siglo XX hemos asistido a un crecimiento urbano vertiginoso, muchas veces en forma de periferias que se desparraman por el territorio, iguales unas a otras en cualquier ciudad del mundo. La idea de barrio tradicional ha sido sustituida por condominios cerrados en los que los vecinos apenas se conocen. Esas grandes extensiones de nueva residencia, siempre homogénea, llevan acompañadas muchos kilómetros de infraestructuras y lo que va a convertirse en el lugar público por excelencia en nuestra sociedad contemporánea: los centros comerciales.

Como consecuencia, los centros de las ciudades y los barrios correspondientes a las primeras periferias se han ido vaciando y en muchos casos deteriorando, uniéndose a otros vacíos presentes en las ciudades, como consecuencia de la desindustrialización. Además de esta consecuencia, que podríamos llamar física, existe otra que tiene raíces más profundas, ya que este modelo urbano y la aparición de los nuevos espacios de ocio van poco a poco homogeneizando al ser humano y fomentando su individualismo, con una clara pérdida de identidad colectiva al no identificarse con el grupo, de forma que a la homogeneización física se une una homogeneización que es también cultural.

Hace ya algunas décadas que algunos arquitectos y urbanistas han tomado conciencia de que es necesario regenerar nuestras ciudades antes que seguir construyendo nuevas extensiones. Por ello son también conscientes de que no puede tratarse solo de una regeneración física y que debe necesariamente partir de una premisa fundamental: volver a poner a la persona como centro de la escena urbana, o en palabras de Jan Gehl: construir la ciudad para los ciudadanos.

En este sentido, una de las premisas fundamentales en la regeneración de las ciudades debe ser volver a crear ese sentido de comunidad que se ha ido perdiendo, fomentando la colectividad como motor básico de transformación. Para ello no sirven las herramientas de diseño urbano tradicionales: es necesario abrirse a otros campos de trabajo y seguir la estela de algunos movimientos que a través de otro tipo de mirada sobre lo urbano, han ido desarrollando herramientas de resistencia a esta homogeneización cultural. Por esta razón es normal que comenzaran a desarrollarse grupos sociales más pequeños, como tribus urbanas, fácilmente identificables en gustos, estética o hobbies.

Uno de los movimientos que más fuerza adquirió en los años 70 fue el del hip hop. Dentro de él se pueden distinguir varias ramas: una parte vocal y musical representada por los raperos (Mc's); una parte más física, dedicada al *break Dance*; y una parte más visual representada por los graffiteros o *writers* que operaban en la ilegalidad y que con los años iba a transformarse en una de las más importantes corrientes artísticas contemporáneas: el *Street Art*.

Ya desde el inicio, los artistas reunidos en torno al *Street Art* dieron gran importancia a lo colectivo en el proceso creativo, difundiendo nuevas formas de producción y de sociabilidad entre los que generaban las obras, así como con el espectador, pues constantemente invitaban a la participación pública. Al mismo tiempo, también provocaron un cambio social al romper con la consideración de que el arte debe estar encerrado en cuatro paredes y sacarlo directamente a la calle. En este sentido, las obras que se engloban bajo el concepto de *Street Art* tienen en común el reclamo de la calle como ámbito de producción y exhibición, sin intermediarios ni instituciones que las avalen. Además todas ellas tienen una intención artística o expresiva, que al reivindicar el espacio público tienen siempre una connotación social y política, incluso en aquellos casos que sólo parece un mero embellecimiento de las paredes.

Algunos autores eligen para sus obras lugares escondidos o abandonados en los centros y periferias de las ciudades, pero otros actúan en pleno centro, provocando siempre un impacto en quien los ve. Al mismo tiempo, la intervención sobre los distintos objetos del paisaje urbano, ya sean estos mobiliario, señalización, muros, etc., transforman el entorno y obliga al viandante a reflexionar sobre su entidad como individuo o sobre cuestiones sociales, políticas o culturales, aunque él no lo buscara. En otros casos, los autores buscan la complicidad de la comunidad para llevar a cabo sus acciones -a veces no exclusivamente pictóricas- de manera que contribuyen a la formación de una conciencia de grupo que beneficia directamente la idea de colectividad. Y es en este sentido en el que el *Street Art* puede convertirse en una poderosa herramienta de regeneración urbana dentro de esa corriente que trata de recuperar la ciudad para los ciudadanos.

Aunque dentro de este movimiento hay muchas figuras imprescindibles, esta comunicación se centrará en el análisis de algunas acciones en las que este componente social es la base del proyecto, poniendo así de manifiesto el poder del arte para ser instrumento real y necesario de transformación de la sociedad.

- Careri, F., *Walkscapes. El andar como práctica estética*, GG, Barcelona, 2002.
- Cirugeda, S., *Situaciones urbanas*, Editorial Tenov S.L., Barcelona, 2007.
- Ganz, N.; Manco Tristan. *Graffiti. Arte urbano de los cinco continentes*, Gustavo Gili, Barcelona, 2004.
- Gehl, J., *La humanización del espacio urbano: la vida social entre los edificios*, Reverte, Madrid, 1971.
- Gottlieb, L., *Graffiti Art Styles. A classification system and theoretical analysis*, North Carolina, McFarland and company, 2008.
- Lambertini, A., *Urban Beauty! Luoghi prossimi e pratiche di resistenza estetica*, Compositori, Florencia, 2013.
- Lewisohn, C., *Street Art. The graffiti revolution*. Abrams, Londres, 2008.
- Motisi, E., “Intervista Boa Mistura (stratto)”, *The Independent*, 2016.
- Rancière, J., *The Politics of Aesthetics. The Distribution of the Sensible*. Continuum, London, 2004.
- Remnant, J., Jr: *Can Art Change The World?*, Phaidon, New York, 2015.
- Unte, I., “Homelessness in the Urban Landscape: Beyond Negative Aesthetics”, *The Monist*, 2018, 101, 17–30.
- Recetas Urbanas (Santiago Cirugeda)
www.recetasurbanas.net
- Public Interventions (Catalina Pollak)
www.publicinterventions.org