

ARTE EN LA CALLE

Una presentación de Jesús Palomino

Buenos días y gracias por estar aquí siendo tan temprano.

Agradecer a los organizadores de este encuentro su invitación y su interés en mi trabajo que espero pueda aportar algo a la reunión.

No es usual para mí relacionarme con mi trabajo de esta forma desde la explicación o la presentación pública. Digamos que es más bien algo excepcional, basándose mi investigación plástica principalmente en una práctica (de representación).

Pero habiendo aceptado participar se me ocurren un par de reflexiones que podrían ser de interés.

Me ha llamado poderosamente la atención el título de las propuestas de este día entre las que se incluye la mía.

¿ARTE EN LA CALLE? ¿Qué es esto de “arte en la calle”?

No me considero experto en este tema ya que he trabajado más bien poco en la calle. Sólo algunos de mis trabajos se han realizado en el espacio de la calle aunque son los menos.

De todas maneras sería interesante ampliar el posible significado del interesante título que nos reúne.

Cuando he trabajado, fuera de una arquitectura física concreta o directamente en la “calle”, entiendo “calle” básicamente como el espacio que queda entre los edificios, ha ocurrido básicamente por tres razones:

1. por pura necesidad (no había dónde exponer);
2. por necesidad estética o discursiva (el proyecto debía ser presentado en el espacio de la calle porque era ahí donde iba a tener su público adecuado y su mejor recepción);
3. por manifiesta voluntad de romper los márgenes establecidos de las instituciones artísticas (galerías, museos, fundaciones privadas, etc.)

Se me ocurrió transformar o cambiar un poco el título de hoy por otras palabras que pudieran tener una sonoridad más familiar para mí: ARTE por CULTURA y CALLE por ÁMBITO PÚBLICO.

La nueva frase CULTURA EN EL AMBITO PUBLICO repentinamente se cargó con unos posibles significados de gran alcance. Además curiosa e insospechadamente me llevó a conectar con las reflexiones de dos autores por los que tengo bastante respeto y a los que he leído con atención: EDWARD SAID y HANNAH ARENDT.

Edward Said fue Profesor de Literatura Comparada en Columbia University, NY. Es uno de los autores más celebrados de los Estudios Poscoloniales al introducir una novedosa visión del concepto de cultura en sus ensayos ORIENTALISMO, CULTURA e IMPERIALISMO o EL MUNDO, EL TEXTO y EL CRÍTICO, entre otros.

Rápidamente corrí a buscar en mis libros de Edward Said cuál es su idea de cultura:

1. Todas aquellas prácticas, como las artes de la descripción, comunicación y representación que tienen una relativa autonomía del ámbito de lo social, político y económico y que generalmente existen como FORMAS ESTÉTICAS cuyo principal objetivo es el PLACER;

2. Cultura podría ser también un concepto que incluiría los elementos más refinados y elevados de una sociedad y puede ser considerada como la reserva de todo lo pensado y conocido desde el más alto grado de excelencia.

(...) Así cuando alguien lee la Divina Comedia o Hamlet lo hace con la idea de entrar en contacto con lo más excelente pensado y conocido en su época, y también para verse a sí mismo y a su sociedad bajo la mejor luz (...) (Traduzco literalmente de la obra CULTURA E IMPERIALISMO de Edward Said.)

Hannah Arendt, autora alemana de origen judío, teórica del pensamiento político proveniente del campo de la filosofía fue una de las primeras investigadoras en analizar metódicamente el fenómeno del TOTALITARISMO, los regímenes dictatoriales nazi y soviético en su libro “Los orígenes del totalitarismo”. En otro de sus trabajos titulado “LA CONDICIÓN HUMANA” cuestiona los retos de la libertad política con una inquietante paradoja: mientras el poder de las capacidades humanas sigue creciendo debido a los avances tecno-científicos y la búsqueda de conocimientos, cada vez parecemos controlar menos las consecuencias de nuestras acciones colectivas.

¿Qué dice Hannah Arendt sobre su idea de AMBITO PUBLICO? ¿Qué es para ella ámbito público?:

1. La apariencia, lo que puede ser visto y oído, constituye la realidad. Por lo general la manera más común en que damos cuenta de la realidad es a través de la narración y la traslación artística de las experiencias individuales; (REPRESENTACIÓN)

2. El término PÚBLICO significa también EL MUNDO EN SÍ MISMO, entendido como la realidad común a todos nosotros y distinto del espacio privado del que somos dueños y habitamos (nuestra casa, nuestro hogar);

3. El ámbito público es el mundo de las creaciones humanas (aquello que no es propiamente naturaleza), de los asuntos y las relaciones que se dan entre los que habitamos un mundo hecho de objetos creados por el hombre.

¿A dónde quiero llegar con todo esto? Quizás a plantear la complejidad de conceptos que conlleva abordar el título que da título a estas intervenciones: ARTE EN LA CALLE o como me ha gustado entender a mí CULTURA EN EL AMBITO PUBLICO.

Cuando los artistas empiezan a usar la calle como espacio de búsqueda, de experimentación y de relación (hacia final de la década de los 50 en la escena europea y americana de posguerra) lo hacen con la intuitiva sensación de que es ahí donde se están produciendo los fenómenos humanos históricos más valiosos. Es en el ámbito abierto de lo público donde puede llegar a producirse esa experiencia significativamente política de “traslación artística de la experiencia individual” de la que habla Hannah Arendt. Obviamente también se dirigen hacia “la calle” por el desgaste de las formas artísticas heredadas que ya no sirven para dar cuenta de la realidad.

Los artistas sin premeditación, siguiendo un instinto humano de búsqueda, se dirigieron al lugar de los significados aún no formados. Siempre he pensado que es en la calle donde ocurren las cosas y que es en el espacio del ámbito público, entendido en un sentido amplio, donde la fricción entre realidad y representación tiene lugar.

Quizás las preguntas pertinentes para entender la emergencia de aquellas nuevas prácticas sean: ¿por qué surgió la necesidad de ampliar la experiencia de escultura y espacio? ¿cómo se ampliaron estas experiencias específicamente desde el ámbito de las artes visuales? ¿qué fuerzas, acciones, deseos emergieron para poder constituir el campo de lo que hoy conocemos como ARTE PÚBLICO?

Yo como Edward Said creo que los procesos históricos están complejamente interconectados. Que para entender en su totalidad un período histórico conviene hacer una lectura transversal comparada de los acontecimientos. Existe una relación obvia entre la calle y la aparición de ciertos discursos en el ámbito del arte. ¿Podría ser entendido como casualidad que las artistas estadounidenses de los 70 empezarán a tener mayor visibilidad si las reivindicaciones feministas no hubiesen tenido lugar primero en las calles?

También es fácil entender la aparición de ciertas prácticas de arte político en la escena neoyorquina de los 70 si lo analizamos comparativamente con la transformación urbana que sufrió la ciudad en esos años. NY iba a pasar en poco más de dos décadas de ser una ciudad portuaria e industrial a ser la sede financiera y corporativa global. El proyecto de transformación total de la ciudad dejó a muchas personas sin empleo, sin casa y sin recursos posibles de adaptación a la nueva realidad. La situación de crisis social e institucional profunda llevó a muchos a artistas a tener como espacio de trabajo la calle, y desde la vivencia de esa realidad abordar críticamente los procesos y las políticas espaciales de la ciudad contemporánea en sus conexiones con la realidad capitalista. Por supuesto, gran parte de la producción de estos artistas era crítica con la salvaje ideología que puso en marcha aquel proceso.

Muchos otros discursos entraron en el ámbito de la representación, de la visibilidad cultural y de su articulación como conocimiento de la misma manera: VIA CALLEJERA. El discurso de género, el discurso poscolonial, el ecológico, etc.

Digamos que no podría ser entendida la realidad histórica contemporánea, en su total complejidad, si artistas como Ives Kline, Joseph Bueys, Donald Judd, Robert Smithson, Eva Hesse, Gordon Matta-Clark, Hans Haacke, Ana Mendieta o Martha Rosler no hubieran llevado a cabo sus investigaciones callejeras.

Básicamente hablo de estos artistas porque me parecen los más interesantes y cuyo discurso crítico tiene, para mí, mayor alcance. La influencia de sus trabajos ha dejado una huella profunda abriendo un camino a muchos otros artistas que han trabajado después en intereses similares. Digamos que me alinee personalmente con ellos al entender que, como dice el crítico Michael North, el “arte se hace público” al tomar “ la experiencia espacial de su audiencia” como tema. *

Muchas gracias.

(Cito textualmente del libro de Iria Candela “SOMBRA DE CIUDAD. Arte y transformación urbana en Nueva York, 1970-1990.”)

Presentación realizada en el curso de verano “...SE LLENA DE VOCES (Reflexiones en torno al espacio público)”. Córdoba, jueves 18 de Septiembre de 2008.

Organiza: Universidad de Córdoba, Consejo Social.
<http://www.consejosocialuco.org/>