

CALLESTÉSIS: EL ARTE CALLEJERO Y LA SENSIBILIDAD ESTÈTICA

CARLOS ANDRES GÓMEZ RIVERA

LAURA HEBELIN RODRIGUEZ URIBE

JHOANA ANDREA USUGA AGUILAR

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA

ESCUELA DE EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA

FACULTAD DE EDUCACIÓN

LICENCIATURA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA

MEDELLÍN

2016

CALLESTÉSIS: EL ARTE CALLEJERO Y LA SENSIBILIDAD ESTÈTICA

CARLOS ANDRES GÓMEZ RIVERA

LAURA HEBELIN RODRIGUEZ URIBE

JHOANA ANDREA USUGA AGUILAR

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA

ESCUELA DE EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA

FACULTAD DE EDUCACIÓN

LICENCIATURA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA

MEDELLÍN

CALLESTÉSIS: EL ARTE CALLEJERO Y LA SENSIBILIDAD ESTÉTICA

CARLOS ANDRES GÓMEZ RIVERA

LAURA HEBELIN RODRIGUEZ URIBE

JHOANA ANDREA USUGA AGUILAR

Trabajo de grado para optar al título de licenciado en Educación Artística

Asesor

Ruth Verónica Muriel López

Docente-Investigadora

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA

ESCUELA DE EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA

FACULTAD DE EDUCACIÓN

LICENCIATURA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA

MEDELLÍN

NOTA DE ACEPTACIÓN

El trabajo de grado titulado CALLESTÉSIS: EL ARTE CALLEJERO Y LA SENSIBILIDAD ESTÉTICA realizado por los estudiantes CARLOS ANDRES GÓMEZ RIVERA, LAURA HEBELIN RODRIGUEZ URIBE Y JHOANA ANDREA USUGA AGUILAR, cumple con los requisitos exigidos por la UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA para Optar al título de LICENCIATURA EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA.

Firma

Nombre

Presidente del jurado

Firma

Nombre

Presidente del jurado

Firma

Nombre

Presidente del jurado

Medellín y junio de 2016

*A nuestros padres como apoyo
incondicional durante nuestro
proceso de formación y un grupo
de artistas que muestran su
sensibilidad en cada presentación.*

AGRADECIMIENTOS

Los autores expresan sus más sinceros agradecimientos a:

La corporación kirco libertario, por permitirles realiza la investigación cuyos aportes fueron de gran importancia en la construcción de un análisis.

A los docentes de la UPB, por sus aportes teóricos y conceptuales que fortalecieron día a día el proceso investigativo y reflexivo de nuestro trabajo de grado.

A Dios, por darnos la oportunidad de conocer por medio de este trabajo investigativo a persona valiosas que nos aportaron sin saberlo enseñanzas de vida y de aprendizaje, infinidades de experiencias.

CONTENIDO

1.	INTRODUCCIÓN	6
2.	PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN	9
3.	OBJETIVOS	13
	3.1 Objetivo general	13
	3.2 Objetivos específicos	13
4.	JUSTIFICACIÓN	14
5.	ANTECEDENTES	16
6.	MARCO CONCEPTUAL	22
	6.1 Saber empírico del artista callejero	22
	6.2 Percepción sociedad y cultura	24
	6.3 Alteraciones sensibles a partir de juicios estéticos.	26
7.	MARCO TEÓRICO	28
8.	MARCO METODOLÓGICO.....	35
	8.1 Población y muestra	35
	8.2 Tipo de Herramientas:.....	36
	8.3 Método	36
	8.4 Producto: Documento Visual	36
9.	HALLAZGOS	37
10.	CONCLUSIONES	38
11.	REFERENCIAS	40
12.	ANEXOS	42

RESUMEN

El presente trabajo de grado, tuvo como propósito analizar las manifestaciones artísticas de los artistas del Colectivo Cirko Libertario por medio de su experiencia sensible en relación con el cuerpo, la mente y el objeto desde su saber cotidiano, utilizando entrevistas semi-estructurada y observaciones como técnicas de recolección de información aplicada a 4 artistas pertenecientes al colectivo, planteado desde una investigación etnográfica pudiendo captar el punto de vista de un entorno sociocultural desde el sentir. Presentando un documento visual que analiza la relación de los artistas y la expresividad con el objeto generando experiencias estéticas desde las múltiples sensaciones y juicios estéticos de las diversas miradas de la calle.

PALABRAS CLAVE: Sensibilidad, estética, la calle, juicios estéticos, cuerpo, saber empírico, saber cotidiano.

1. INTRODUCCIÓN

En la investigación se analiza la sensibilidad de los artistas callejeros en relación con la cotidianidad, siendo este el escenario de aprendizaje generando expresiones sensibles desde las expresiones estéticas sin tener estudios en academia, permitiendo la exteriorización de emociones y sensaciones utilizando como herramienta principal su cuerpo y haciendo que el objeto sea una extensión de éste.

Se pretende analizar las manifestaciones estéticas de los artistas callejeros desde un proceso en donde se identifica el saber cotidiano, se indaga sobre las experiencias estéticas y permite reflexionar sobre las experiencias sensibles que son generadas en espacios de la ciudad permitiendo transformar el ambiente del lugar considerando la sensibilidad en función de lo corporal, la lingüística y la construcción social.

Partiendo de lo anterior se hace una indagación histórica sobre los primeros artistas callejeros donde van regalando desde su lenguaje corporal mensajes desde el código lingüístico y otros que van más allá de las palabras que son interpretados por sujetos portadores de sensaciones, inquietudes, aptitudes y pensamientos desde un mundo sociocultural. Estructuramos nuestra investigación a las prácticas sociales en la ciudad, donde los artistas callejeros tienen la oportunidad de expresar sus habilidades y de ser valorados.

En el marco conceptual se abarcan tres ejes fundamentales, el primero es el saber empírico del artista callejero analizando el reconocimiento del saber empírico basado en la experiencia y la percepción del mundo, en segundo lugar está la percepción, sociedad y cultura como lo percibe el mundo a través de su acto y esa transformación sociocultural y por último las alteraciones sensibles a partir de los juicios estéticos partiendo de como el artista habla desde su sentir todas las experiencias y prácticas que ha construido conservando un lenguaje de difícil aceptación.

En el marco teórico se abarca a nivel histórico y términos que van enlazados a los artistas callejeros aportando a gran escala a en la historia del arte, comprendiendo que el sujeto estético entra en contacto de manera pasiva o activa con el objeto y a su vez, está regulado por las condiciones históricas y de desarrollo económico que son particulares de una determinada sociedad.

Teniendo en cuenta lo anterior, es construido en marco metodológico desde un tipo de investigación etnográfica permitiendo realizar por medio de observaciones y encuestas el análisis de las manifestaciones sensibles y como la calle ha contribuido de forma significativa a la formación artística de los artistas del Colectivo Cirko libertario, seleccionado después de intervenir los diferentes espacios de la ciudad de Medellín durante proceso de observación este colectivo cumple con los requisitos de la tener una relación directa con las calles de la ciudad.

Para finalizar, se tienen los hallazgos y las conclusiones a las que se llegó en el proceso de investigación y un documento visual acompañando todo el trabajo de grado.

2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Sin embargo, arte y realidad, como la estética y lo cotidiano, han estado y están totalmente imbricadas, y no por la voluntad explícita o “compromiso social” del artista políticamente correcto, ni por hacer patente una ideología, sino porque no hay un más allá de la realidad ni una estética que no emerja en primera instancia de lo cotidiano” (Mandoki, 2006, p18).

Al realizar un análisis sobre los artistas callejeros se puede observar las experiencias y vivencias de cada uno de ellos, donde afirman que la calle es un lugar de condiciones expuestas a los cuerpos, a su arte y expresión, es un lugar de juzgamientos favorables y desfavorables por situaciones de estatus y expresiones aceptables, enfrentadas a un público con múltiples formas de ver la estética a partir de adjetivaciones históricas, culturales, religiosas, semióticas y biológicas que se sustentan en la supervivencia desde el eje económico, social y experiencial o en algunos casos a partir de su reconocimiento. En el proceso de investigación se evidencian historias de vida que dejan ver los caminos que han permitido formar a cada uno de los artistas, como ejemplo está el siguiente relato:

“Carlos Andrés tiene 35 años, y es un artista que se dedica a trabajar el alambre. Antes de dedicarse a trabajar en las calles, estudiaba pero no le gustaba mucho, prefería el arte y cada que veía una cosita de alambre “quedaba mejor dicho tramado”. Al cumplir los

17 años se salió de estudiar, compró un royo de alambre, unas pinzas y empezó a hacer lo que ha hecho durante 18 años sin la ayuda de nadie. Nunca le ha gustado trabajar, razón por la cual se dedicó a vivir y trabajar en las calles, o en sus palabras a la “vagancia productiva”. (Artistas callejeros del centro de Medellín, 2012)

Se puede observar de manera más profunda el sentir y vivir de cada uno de ellos y los motivos que los llevan a explorar la calle desde un punto de vista artístico sin conocer técnicas Estéticas, solo utilizando su instinto como eje principal y generador, como lo indica la siguiente artista callejera de arte circense:

Mi experiencia sensible ante lo que hago trayendo el circo a la calle desde mi arte; los malabares constituyen una armonía entre mi cuerpo, mi habilidad y cada sentimiento a través del tacto, la vista y el oído me develan en la posibilidad de atención frente a los objetos que manipulo, es todo un juego de sentidos. (Marcela Bross, 2015).

Da a conocer que es necesario descubrir su talento, ese que los llena y motiva desde sus sensorialidad y sentir estético en relación con lo que los hace conscientes de su cuerpo, es todo lo contrario a un simple ejercicio de calle o actividad manual, es una conexión de los sentidos con habilidades inexploradas como lo indica Hall en la siguiente cita: “Tal vez sea a un más apremiante el descubrimiento de sí mismo en el plano cultural que en el

individual, pero lo grave de la tarea no debe hacernos olvidar su importancia” (T. Hall, 1972, p. 237)

Los artistas callejeros son considerados sujetos sensibles que perciben desde múltiples circunstancias y objetos de atención, asumen diversas interpretaciones y paradigmas estéticos que apuntan a posturas derivadas de las expresiones estéticas; los artistas en medio de su acto crea una interacción con su instrumento y el público, posibilitando la exteriorización de emociones, sensaciones y expresiones no verbales que hacen todo un espectáculo en minutos o quizá en segundos, su objeto pasa de ser un elemento cotidiano a toda una experiencia sensible y a una forma de demostrar a las personas lo difícil de su manipulación, interpretación, la inversión en tiempo y espacio tras unas pelotas, cuchillos, un monociclo, una guitarra y quizá tratando de hacer una rima con alguna problemática social.

El objeto transforma la práctica constante del interprete, lo direcciona muchas veces a diferentes escenarios y puesta en escena, alimenta su show, lo hace creíble y tangible ante los ojos de cada motociclista, conductor, busero o peatón; en busca de un aplauso, una admiración, una moneda o quizá y en muchos casos un rechazo. Katya hace una relación de sujeto, objeto y sociedad al afirmar que: “La relación sujeto - objeto es siempre una relación social en la medida en el sujeto se constituye como tal desde lo social y desde ahí constituye también a su objeto”. (Mandoki, 2006, p. 52).

Se pretende dar a conocer reflexiones en torno a las manifestaciones artísticas que se transmiten en la ciudad a partir de los sentidos, las formas y fenómenos estéticos que se vivencian en la calle, la carne y el cuerpo; citando a autores como Katya Mandoki, Diana Akerman y Michael Serres, que a pensar y preguntarse sobre la siguiente problemática central:

¿Cómo los artistas callejeros del colectivo cirko libertario entran en contacto con la estética y sus categorías de manera empírica, viendo la relación entre lo cotidiano y lo artístico como experiencia sensible?

3. OBJETIVOS

3.1 Objeto general

- ❖ Analizar las manifestaciones artísticas de los artistas del Colectivo Cirko Libertario a partir de su relación con la estética, las expresiones sensibles en su saber empírico.

3.2 Objetivos específicos

- ❖ Identificar el saber cotidiano de los artistas del Colectivo Cirko Libertario a partir la estética como vínculo de su experiencia sensible.
- ❖ Indagar sobre las experiencias estéticas de los artistas del Colectivo Cirko Libertario, por medio de entrevista que permitan conocer la relación entre lo cotidiano y lo artístico.
- ❖ Reflexionar sobre las experiencias estéticas en la incidencia de la subjetividad y la producción artística de los artistas del Colectivo Cirko Libertario desde su saber empírico.

4. JUSTIFICACIÓN

Es en la calle, donde se adquieren los referentes de mayor trascendencia para el desarrollo humano, etapa de socialización donde las personas como sujetos sensibles adquieren los mayores aprendizajes de interacción; en ella se desarrollan habilidades afectivas, sociales, cognitivas y lingüísticas que resultan ser determinantes para la vida. Es un espacio cultural que permite la expresión y representación de manera libre con el contexto al transformar la rutina de la ciudad; es por eso que algunos artistas decidieron elegir como escenarios las calles y semáforos de la ciudad de Medellín, para mostrar que algunas manifestaciones artísticas no siempre van dentro de carpas, museos o teatros, sino que pueden desde su saber empírico hacer una transformación social o simplemente lograr obtener un atributo económico.

El negar que el rojo de los semáforos paralice los autos sería perder el tiempo, pero en realidad detallar en segundos las manifestaciones artísticas cautiva de manera visual a todo el que se encuentre allí, abriendo el camino a los procesos de socialización de las personas y dando pie a opiniones, expresiones y manifestaciones, tanto de los que logran percibir el espectáculo desde afuera como desde los implicados directamente.

Es desde de la interacción con el otro que se evidencian los juicios estéticos que se determinan dentro de la ubicación de algunos paradigmas; en la mayoría de los casos los artistas ven valorado su trabajo dependiendo del aplauso o del valor de la moneda, pero qué sucede con los espacios de retroalimentación, invención y reestructuración de cada presentación?. El ser humano se abre fácilmente a la crítica o aceptación de lo que ve públicamente y juega un papel muy importante como juez de lo que detalla.

En ese orden de ideas desde la investigación se pretende analizar la calle como lugar estético a partir de la semiótica de los cuerpos de los artistas callejeros del Colectivo Cirko Lberterio, que desde sus saberes empíricos y cotidianos vivencian las experiencias estéticas con relación al espectador, el arte y la subjetividad; viéndolo no solo desde lo indeseable y lo puro, sino considerando la sensibilidad en función de lo corporal, la lingüística y la construcción social. Es necesario indagar el enlace que logran establecer los artistas callejeros con la estética y sus categorías, de tal forma que la naturalidad con la que se hacen sus propuestas, no dejan ver a simple vista lo que hace de manera empírica y mejor aún sin conocer ni indagar sobre los andamiajes que trae la estructura estética.

5. ANTECEDENTES

El teatro está en la calle, la calle pertenece a la gente, liberad el teatro, liberad la calle... ¡comenzad! (Bertolt Brecht, 1930, p.37).

Desde la edad media y el renacimiento aparece un personaje simpático, grotesco, gracioso, con su cara colorida y sus traje con todo un folclor de la zona, y según (Fools Are Everywhere: The Court Jester Around the World By Otto, Beatrice K.):

Los bufones son creativos, innovadores, flexibles, y desafiantes - estas calidades están en el corazón de su ser, y el humor es a menudo simplemente la envoltura que ellos usan para disfrazarlo y hacerlo aceptable.

A través del tiempo el artista se ha convertido en ese portador de nuevas ideas, formas, estilos y van marcando cada época y cada instante en la memoria del mundo y del universo por esto los siguientes antecedentes dan cuanta de un proceso de transformación y vivencia en el arte.

De tal forma los artistas van adoptando un lenguaje de calle, propio para regalar al mundo un lenguaje que se convierte en:

La pulsión creativa que ha dejado su impronta en piedras y paredes de la ciudad desde sus orígenes con poesía amorosa, alegatos políticos, mensajes de protesta y exhibiciones varias del propio yo; en la actualidad la calle y el arte callejero tienen una estrecha relación en el marco de la investigación del presente trabajo de grado, donde se exponen antecedentes históricos de la ciudad, el centro de Medellín se convierte en el lugar donde debutan artistas bajo diferentes lenguajes, prácticas culturales y clases sociales; la calle es para el arte callejero un espacio social que funciona de manera simbólica y se organiza según la lógica de las diferencias; manifestándose bien puede ser a través de códigos lingüísticos, como de otros que se extienden más allá de las palabras. (Ángela López, p.174)

Aportando una visión de la realidad donde sin importar el lenguaje los individuos intervienen en las discusiones o discursos de los diferentes problemáticas sociales, sustentando lo anterior al indicar que:

En ella, se producen conflictos intersubjetivos que tienen como finalidad ver y hacer prevalecer determinadas representaciones de la realidad, la cual es expresada por signos particulares que, en los diferentes juegos de lenguaje, son interpretados por unos sujetos o unos grupos expectantes de discursos sociales, económicos, políticos, entre otros. (López. p. 174)

En este orden de ideas las actividades y expresiones están ligadas directamente al individuo como sujeto portador de sensaciones, inquietudes, aptitudes y pensamiento, estas

superan los espacios íntimos y domésticos para colmar los escenarios públicos. Allí tales expresiones idealizan receptores potenciales con características heterogéneas en cuanto edad, grupos sociales, gustos etc. así, muchas expresiones artísticas – musicales, plásticas y teatrales en los escenarios urbanos se centran en parques, pasajes, plazoletas, peatonales, o en lugares de comercio y medios de transporte. En el marco de la legalización del arte callejero surge el PROYECTO DE ACUERDO N° 343 (Por el cual se regula la actividad del Artista Callejero y se dictan otras disposiciones) Donde se presentan los siguientes artículos:

ARTICULO 1°. “El presente Acuerdo Municipal busca reivindicar el trabajo de los artistas callejeros y paralelamente ordenar la actividad para promocionar el patrimonio artístico local y la actividad turística de la ciudad de Medellín”

ARTÍCULO 2°. El proyecto propone abordar la temática desde tres perspectivas:

- a) La legitimación de los músicos y artistas en general.
- b) El fomento del turismo, organizando estratégicamente las actividades culturales
- c) Posibilitar el seguimiento de las presentaciones de los artistas callejeros a través de una cartelera. Para ello, plantea la creación de un Calendario Artístico Mínimo de Presentaciones Anuales (CAMPANA), en el que la Municipalidad deberá establecer criterios de selección de manera que permita la rotación de los artistas y garantice la igualdad de oportunidades.

A través del tiempo el artistas va adoptando en su quehacer nuevas formas, lenguajes, signos y símbolos que lo caracterizan y lo ayudan a evolucionar en la actualidad existen investigaciones y reglamentación que la ciudad propone están basadas en una organización de los espacios, un intervención cultural contante en plazas y parques, para dignificar la labor del artista; la ciudad puede articular mecanismos de inclusión y exclusión jerárquica a sus ciudadanos, desde las diferentes formas de empleo no formal, expresiones callejeras y manifestaciones estéticas.

Es necesario tener en cuenta el camino trazado para el fortalecimiento de lo público como centro de la ciudadanía y su aporte fundamental a la convivencia y la promoción del intercambio, el diálogo y el encuentro en la diferencia; en tal sentido, las diversidades se asumen como constitutivas de lo social–histórico y anudan las capacidades de responder a nuevos desafíos, al contener opciones y lógicas adaptativas. (Plan de desarrollo cultural Medellín, 2011 – 2020. Pág. 54).

En el siguiente texto el Pequeño Periódico en sus edición número 94, en la edición impresa: La piel de la ciudad encontramos que:

Los muros son piel de la ciudad. Sean verticales u horizontales. Podría semejarse a los tatuajes. Cada persona es libre de tatuarse su cuerpo, en esos tatuajes expresa sus tendencias y búsquedas que la embargan. Una ciudad también. Un enorme pájaro tatuado en un puente, que contraste con la silueta en el pavimento de una víctima de

un carro o una motocicleta fantasma. O la figura del Gato Félix en un muro, ¿por qué no? O unos ojos que nos sonrían.

En este orden ideas partiendo de las voces y antecedentes abordados en marco de los artistas callejeros estructuramos nuestra investigación a las prácticas sociales en la ciudad, donde los artistas callejeros tienen la oportunidad de expresar sus habilidades y de ser valorados, a la vez que interaccionan con otras culturas, así mismo se plantean otros puntos de vista en relación con las experiencias de los artistas en cuanto a su saber empírico, la reglamentación de los espacios, la privatización y de más contratiempos que se visibilizan en este que hace: “Por utilidad se entiende aquella propiedad de todo objeto por medio de la cual éste sirve para producir beneficio, progreso, placer, bien o felicidad o para proteger a la felicidad contra daños, dolores, males o desdichas” (Artistas callejeros Del Centro citado por ¿Por qué la gente necesita mercancías, P. 37).

La obra de arte nos muestra una realidad de ciudad, nos cuenta historias y unas sensaciones que atraviesan por el artista de tal forman surgen preguntas como:

Y ¿qué relación se puede platear entre la obra, en este caso el arte callejero, la política y la memoria? Las obras de arte, en términos amplios y aquellas que gozan de una potencialidad política, sobre todo en nuestros contextos, son las que permiten la comprensión de otras temporalidades, son aquellas que coadyuvan al encuentro entre el pasado, el presente y el futuro, en tanto la temporalidad, el recuerdo y su narrativización son dadores de sentido, tanto a los sujetos individuales como a los

colectivos. Así, permiten las expresiones estéticas, no solamente la evidencia de una información, sino la construcción de espacios dialógicos a través de la edificación de modos, formas y estilos que activan y acercan la intervención sobre la vida y las percepciones de otros individuos en su trasegar por el tiempo y **su historicidad**. (NOMADAS, 2011).

Las obras de arte se transforman en diferentes lenguajes, donde intervienen la historia, los sentidos, signos y símbolos según la época para unos sujetos concretos como afirman en la revista Nómadas citado por Brea (2005):

Las imágenes, entre éstas las del arte callejero, son actos de ver complejos: que resultan de la cristalización y amalgama de un espeso trenzado de operadores (textuales, mentales, imaginarios, sensoriales, mnemónicos, mediáticos, técnicos, burocráticos, institucionales...) y un no menos espeso trenzado de intereses de representación en liza: intereses de raza, género, clase, diferencia cultural, grupos de creencias o afinidades, etcétera. (NOMADAS 2011).

La formación sensible, estética y artística de un público o las comunidades no es tarea fácil por esto:

Es necesario tener en cuenta el camino trazado para el fortalecimiento de lo público como centro de la ciudadanía y su aporte fundamental a la convivencia y la promoción del intercambio, el diálogo y el encuentro en la diferencia; en tal sentido,

las diversidades se asumen como constitutivas de lo social–histórico y anudan las capacidades de responder a nuevos desafíos, al contener opciones y lógicas adaptativas. (Plan de desarrollo cultural 2011 – 2020, P. 54).

6. MARCO CONCEPTUAL

La mirada conceptual en la que estará basada el texto, está enmarcada en tres ejes fundamentales , el primero en reconocer el saber empírico del artista de calle que nace a partir de ideales, experiencias estéticas, desarrollo de la técnica, observación constante y una necesidad de comprender su mundo y el mundo al cual regala su obra para ser interpretada; en segundo lugar busca la percepción social y cultural que se estima del artista callejero, es decir como lo percibe el mundo mientras realiza su acto, y finalmente las alteraciones sensibles a partir de juicios estéticos o cotidianos en el que está inmerso.

6.1 Saber empírico del artista callejero

Immanuel Kant en el libro crítica de la razón refiriéndose a la experiencia indica que:

Más si bien todo nuestro conocimiento comienza con la experiencia, no por eso originarse todo él en la experiencia. Pues bien podría ser que nuestro conocimiento de experiencia fuera compuesto de lo que recibimos por medio de impresiones y de lo que nuestra propia facultad de conocer (con ocasión tan sólo de las impresiones sensibles) proporciona por sí misma. (Immanuel Kant, 1787, p. 16)

Se comprende el empirismo, según la Real Academia Española (RAE) “como el conocimiento que parte de la experiencia”. De esta manera nuestros sentidos inician un juego de percepción y aprendizaje, un conocimiento empírico del mundo que nos rodea, una necesidad de comprensión posteriori (empírico) para alcanzar dicha experiencia sensible o significativa, desde la observación detallada del mundo natural y los objetos, olfatear lo más bellos aromas que se nos proporciona, utilizar cada glándula gustativa para presenciar los mejores sabores, colocar nuestros oídos a disposición de los sonidos más peculiares y amables, por ultimo una piel que se estremece al obtener las mejores sensaciones; desde allí el artista inicia su propio reconocimiento y el deseo por intervenir muros y calles bajo una inspiración social, política, natural o revolucionaria.

El espectador se convierte en ese fiel observador – crítico de la obra donde le otorgan un significado y demuestran una actitud frente a la producción gráfica o corporal;

durante una investigación realizada por Ana M. Ullán y Manuel Hernández (2012) de las universidades de Salamanca y Madrid, relatan un artículo llamado Análisis empírico del significado que el espectador otorga al arte, donde proponen personas de diferentes niveles educativos a que observen algunas obras llegando a la siguiente conclusión:

El nivel educativo está relacionado con el significado que le atribuye a las mismas (obra de arte) especialmente con la faceta del significado relativa a la consideración del orden o caos que puede suscitar una imagen (lo más o menos confusa, la más o menos equilibrada...) y respecto al contacto que los sujetos manifiesten haber tenido con ella.

La obra de arte sostiene una estrecha relación con los hechos empíricos, con los diferentes estados emocionales de los seres humanos, con su propia historia de vida y las representaciones mentales que posee. (Board. 2012)

6.2 Percepción sociedad y cultura

Cada momento al cruzar las calles se observa como el espectador otorga un juicio, una apreciación y forma de interpretación de la obra que se expone ante sus sentidos, según Mónica Uribe (2005, p.56) expresa que:

Al reconocer estéticamente una obra de arte la asumimos como un objeto significativo que fue trazado desde la intencionalidad poética de un autor y que fue resuelto en una identidad propia. Aun cuando no podamos identificar, entender o valorar los recursos poéticos de un autor, desde el punto de vista formal, estilístico, o simbólico, podemos apreciar su resonancia estética por que la sentimos.

Las obras de arte van recobrando un sentido social, gracias a las diferentes posturas estéticas que las personas conceden a la hora de presenciarlas, cada sujeto tiene un pensamiento sensible y simbólico donde se representa su opinión real de la poesía del autor. Teniendo en cuenta lo anterior se trae a colación la siguiente cita:

El arte creado por el conjunto de ciudadanos artistas es plural desde el principio de su creación: el grupo de oprimidos, con una visión semejante, crea la obra. El propio acto de prepararla es acción propedéutica que conduce a la acción social, Una obra abierta que exige continuidad en lo real. (Boal, 2012, p. 159).

Cuando la obra es creada por un colectivo, adquiere un carácter extremadamente sensible y simbólico, por la interacción de pensamientos, formas, ideas, perspectivas de creación y sentidos, es una obra propia y de todos que se configura desde los más profundos deseos de creación e imaginación.

6.3 Alteraciones sensibles a partir de juicios estéticos.

El arte y aún más el arte creado desde la calle, obtiene una gran carga emocional, alteraciones sensitivas y/o estéticas que facilitan al artista no hablar desde su aparato de fonación, sino más bien desde su cuerpo, su sentir, desde un pensamiento que se ha construido desde la experiencia y práctica, se conserva un lenguaje para muchos de difícil comprensión y aceptación, pero alimenta de una u otra forma la visibilidad y nos transporta a otro ambiente diferente al que cotidianamente estamos acostumbrados, como lo sustenta Boal (2012, p) al indica que: “¡Los sentidos tienen sentido! Quiero adoptar la idea de que existe una forma de pensar no verbal – pensamiento sensible-, articulada y resolutiva que orienta el continuo acto de conocer y que gobierna la estructuración dinámica del conocimiento sensible”.

El cuerpo va adquiriendo su propio lenguaje, su propia forma de hablar y expresar sus más profundos sentimientos y emociones, como tal el artista tiene la fortuna de ser bastante evidente y se le dificulta ocultar algo que le molesta o que le sorprende. En esa medida (Boal, 2012, p.39) indica que:

A través de la experiencia estética lo que añoramos, lo que nos conmueve profundamente, es que el mundo propio de la obra es un mundo imposible de vivir fuera de ella, por mucho que el artista se empeñe en imitar la realidad.

Además y para finalizar, se tiene una gran postura del autor August Boal donde se desprende la sensibilidad en sus textos y posiciona el arte como una cosa, una cosa de experiencia, sentimiento, emociones, de cuerpo y alma y sobre todo se sentidos, afirmando que:

El arte es cosa. <<cosa: todo cuanto existe o pueda existir de naturaleza corpórea o incorpórea>> (Houaiss). En su forma metafórica, puede ser el mármol del escultor, los sonidos del compositor, las palabras del poeta, los colores del pintor, el salto de la bailarina o la voz del cantante. Entre el mundo y nosotros median el artista y su sensibilidad que despiertan nuestro sentir y nuestra inteligencia.

El arte es un derecho y una obligación, una forma de conocimiento y un placer.

¡El arte es deber y ciudadanía!

¡Arma de liberación!

La estética del oprimido.

7. MARCO TEÓRICO

Durante la investigación a nivel histórico el término urbanismo bajo la representación del arte callejero y su concepto ha tenido un importante protagonismo en la dimensión cultural y social; en el rastreo de antecedentes encontramos que: “el arte urbano en un sentido estricto es un neologismo creado en 1868 por el ingeniero español Ildefonso Cerdá en su obra Teoría General de la Urbanización y que significa ciencia y Arte de la ordenación urbana” siendo esta la primera acepción del término urbanismo, acuñado para designar a una disciplina nueva surgida a fines del siglo XIX, como práctica de la transformación y construcción de la ciudad en la era industrial. El “urbanismo” es una ciencia y teoría de la ciudad, una disciplina de carácter reflexivo y crítico, o sea, con pretensión científica.

Urbanismo se utiliza asimismo en una acepción mucho más amplia e imprecisa al referirse a todo lo relativo a la ciudad (morfología urbana, mentalidad, legislación). Por esto, el término se extiende y aplica a todas las sociedades urbanas del pasado (urbanismo

griego, romano, entre otros.) con lo que se da lugar a una historia del urbanismo como Historia del Arte urbano a través de las diferentes culturas, desde los trazados de calles y plazas hasta las composiciones volumétricas de los edificios, sin olvidar los monumentos históricos, las esculturas, el mobiliario urbano.

Después de 1945 el urbanismo ha conocido una expansión sin límites tanto en la teoría como en la práctica. La ciudad se ha convertido en el tema de estudio y experimentación de numerosos profesionales, entre los que destacan geógrafos, sociólogos, arquitectos, ingenieros, historiadores, filósofos y escritores, como resultado de esta concurrencia hoy día el urbanismo es considerado como una ciencia pluridisciplinar, que abarca un área de estudio y de práctica muy amplia.

Aquí nos interesa tan sólo la consideración de la ciudad desde el punto de vista de la Historia del Arte, en la medida en que nuestra disciplina posee un punto de vista específico y autónomo sobre la ciudad como obra de arte. En esta línea el pionero fue el profesor francés Pierre Lavedan, que acuñó el concepto de Arte urbano para designar a los distintos sistemas de proyección y realización de la ciudad a través del tiempo como historiador del Arte, Lavedan entendía la ciudad como un continuo espacio-temporal, como el resultado de la evolución de las formas urbanas.

Nuestra investigación se fundamenta con la relación existente entre el arte callejero y las relaciones estéticas que emergen bajo las sensibilidades, formando parte de una tendencia asumida desde los juicios estéticos, como una condición que va más allá de la evaluación de obras de arte, formas estéticas y no estéticas del juicio, accediendo a la relación con el arte y las acciones que se generan de manera imaginativa, los encuentros de la postura estética con el arte callejero, las teorías sobre la estética de lo cotidiano que iluminan acerca de las manifestaciones que se producen en las condiciones de las practicas desde una perspectiva informal.

Una obra artística permanece siempre abierta al espectador para hallar en ella sentidos diversos teniendo en cuenta que la actividad artística hace parte de la reflexión de los productos estéticos y sobre el valor que relacionamos con ella, la manera como percibimos objetos concretos por medio de los sentidos, es decir, desde nuestra indagación buscamos comprender en qué punto los artistas callejeros del colectivo Cirko Libertario entran en contacto con la estética y sus categorías de manera empírica, viendo la relación entre lo cotidiano y lo artístico como experiencia sensible; a partir de las sensaciones que produce la apreciación artística y el contexto de su experiencia que no se delimita solamente a los sentidos si no como esto conduce aspectos emocionales e intelectuales que de alguna manera se comercializan de forma urbana; en este orden de ideas Mandoki nos presenta en prosaica 1 la siguiente cita:

Pero el papel primordial que la estética tiene en nuestra vida cotidiana se ejerce en la construcción y presentación de las identidades sociales. A pesar de esta omnipresencia de la estética en ámbitos no sólo culturales y sociales sino incluso biológicos, los teóricos en estética parecen no darse cuenta de ello y siguen requiriendo del aislamiento de un museo o sala de conciertos para distinguir fenómenos que atañen a la sensibilidad. (Mandoki, 2006, p04).

Con esta cita damos sentido a la esencia misma de nuestra investigación el arte no se delimita a un museo o sala de conciertos, la calle no lo representa desde su cotidianidad como la impresión de una cultura. La identidad que cada quien quiere mostrar es lo que se quiere hacer, sentir desde su ambiente y expresión, no solo se reconoce desde un factor económico y de súper vivencia, si no también a través de lo que alguien más desea transmitir a parir de su estética, sustentando lo anterior con la siguiente cita:

A lo largo del tiempo. Para el artista, en cambio, la obra se cierra en el instante preciso en que retira el lienzo del caballete o escribe el punto final de la novela. Pero un texto teórico es siempre inconcluso y desoladoramente perfectible. A más de una década desde que se publicó la exploración inicial de la estética de lo cotidiano, el compromiso con un texto escrito en otro momento y casi por otra persona no resultó fácil. (Mandoki, 2006, p.04).

En las calles de nuestra ciudad se disputan diferentes prácticas culturales alrededor del arte y sus diferentes manifestaciones como lo son teatro, danza, música, arte circense, artes plásticas, cuenteros entre otras y en esta funcionalidad encontramos diferentes grupos, que se diferencian tal vez por su nivel de experiencia en aras de su antigüedad en la calle y el saber empírico en relación con los objetos estéticos, otros que tal vez tienen algún saber práctico y por otra parte hasta profesionales en alguna disciplina artística; todo esto nos lleva a la apreciación sensible de lo que pueda generar la identificación de seres sensoriales y de lo que se suele entender por estética, se puede decir con Mandoki que "la relación sujeto-objeto es una relación social, en la medida en que el sujeto se constituye como tal desde lo social" y no como ente aislado en sí mismo.

El sujeto estético entra en contacto de manera pasiva o activa con el objeto, cualquiera que éste sea, de acuerdo con su particular formación y su bagaje cultural, es decir, de acuerdo con su personal "sensibilidad," la que determinará su inclinación y/o modo de relacionarse con el objeto en cuestión.

Como ya se ha mencionado la sensibilidad; cualquiera que sea su orientación o predominancia es una capacidad humana, es decir del sujeto y jamás del objeto; ahora bien, el ser humano tiene capacidad de conocimiento y por lo tanto, también de aprender esta capacidad donde se manifiesta y se desarrolla tanto en el plano racional y lógico (P.ej. para

la construcción del conocimiento científico o filosófico), como en un plano irracional y emotivo (P. Ej. para el desarrollo de alguna disciplina artística).

Es la constante interacción social entre sujeto-objeto-otros objetos-otros sujetos, lo que permite al sujeto estético definir y caracterizar su proceso de desarrollo (a través del aprendizaje, tanto de tipo intelectual, como emocional) de manera integral y hasta armónica.

Por otra parte, para equilibrar la interpretación de valores que ha relacionado a la estética más con el arte que con las actividades cotidianas. Se ha configurado el concepto de Prosaica estructurado en su método no como una especie de "estética popular" o de "segunda clase", sino como otra estética que no trata de analizar lo cotidiano (como lo hace un sociólogo, un psicólogo social o un antropólogo) sino que se enfoca hacia la sensibilidad en la vida cotidiana.

La prosaica se ocupa entonces, de los fenómenos ordinarios de la sensibilidad en la manera de comunicar y de relacionarse unos sujetos con otros. Por ello, se habla de dos estéticas (o dos orientaciones de la estética si se quiere), la Poética que se enfoca hacia la sensibilidad en la producción artística y la Prosaica, que se enfila hacia la sensibilidad en la vida cotidiana.

En resumidas cuentas, el plano operativo de la prosaica está establecido en el ámbito social, esto implica que, a su vez, está regulado por las condiciones históricas y de desarrollo económico particular de una determinada sociedad, es decir, se encuentra sujeto a las leyes de la historia.

8. MARCO METODOLÓGICO

Callestésis: el arte callejero y la sensibilidad estética desea analizar manifestaciones artísticas de los artistas callejeros del colectivo cirko libertario, desde un tipo de investigación etnográfica en el cual según Rodríguez Gómez et al. (1996) “como el método de investigación por el que se aprende el modo de vida de una unidad social concreta, pudiendo ser ésta una familia, una clase, un claustro de profesores o una escuela”. Teniendo en cuenta lo anterior se desea evidenciar y recopilar la información del problema a investigar, donde se implementa la observación de los artistas mientras realizan sus actividades y las entrevistas a los artistas del Colectivo cirko Libertario, a partir de su relación con la estética, las expresiones sensibles y el saber empírico, pudiendo mostrar el punto de vista de los artistas en las técnicas y procedimientos que se utilizaron para dicha investigación.

8.1 Población y muestra

La población que sirvió como objeto de investigación fueron los artistas del Colectivo cirko Libertario.

Los artistas callejeros se pueden encontrar en la ciudad de Medellín a gran escala en casi todos los semáforos, realizando diferentes actos como malabares, bailes, representaciones

entre otras, pero para efecto de la investigación se seleccionaron 4 con el fin de evidenciar como desde su cotidianidad combinan su saber empírico, con la sensibilidad al desarrollo de su función y el papel que ejerce la estética durante éste.

8.2 Tipo de Herramientas: Por medio de observaciones, fotografías, videos y entrevistas a los artistas callejeros

8.3 Método: Entrevistas

8.4 Producto: Documento Visual

9. HALLAZGOS

Entrar en contacto con la calle le permite al artista callejero encontrar toda experiencia desde el cuerpo, despliegue de energía y sensaciones mientras interpreta su acto, le permite reconocerse así mismo, reconocer su entorno y embellecerlo, además reconocen en la calle todo un escenario de aprendizaje y formas de vida.

En la búsqueda constante de una experiencia estética, cotidiana y empírica el artista se sumerge en el riesgo constante, en el ensayo – error, en las críticas cotidianas, en la exploración con su cuerpo - el entorno y en la necesidad de encontrar una forma de vida y de construcción de su expresión artística.

Las entrevistas se convirtieron en un gran medio de aprendizaje en el campo de los artistas callejeros, que brindó la información pertinente, adecuada y muy bien sustentada para el reconocimiento de las experiencias sensibles, artísticas y estéticas de cada integrante del cirko libertario.

La calle se convierte en el espacio de interacción de saberes artísticos y cotidianos que permite la producción, sensibilización y vivencias en el arte.

10. CONCLUSIONES

La estética es un accionar significativo que según nuestras evidencias está implícita en el quehacer artista, es un vínculo y una posibilidad sensible en relación con la reflexión de las obras de arte, representados con el valor que corresponde a ellas en torno a un juicio bajo sentimientos puros, formas y emociones que abarcan un análisis más allá de una representación; en esta reflexión evidenciamos que no todos consideramos una posición artística bajo la opinión y los juicios estéticos de los diferentes públicos que se generan en la calle.

El concepto estético lo analizamos a partir de la relación que evidenciamos entre el artista, su sentir y expresividad con ese objeto de atención, posibilitado desde las habilidades potenciadas bajo la reflexión de un quehacer sensible, de lo cotidiano en medio de su expresión más allá de la concepción técnica de lo que se deriva de la estética como rama de la filosofía, como manera de pensar bajo los valores y conceptos subjetivos de nuestras ideologías.

Consideramos que estos artistas callejeros tienen la inspiración y el acto sensible de transformar desde su creación y las manifestaciones van ligadas a la condición de lo que afecta sus sentidos y como tal ese objeto artístico genera una serie de sensaciones como experiencia estética que compromete aspectos emocionales e intelectuales bajo la percepción de los espectadores.

En este orden de ideas reflexionamos bajo un goce estético que tiene que ver con la composición de emociones y aspectos reflexivos de aquellas situaciones que vemos a partir de ciertos interrogantes, desde los cánones de la belleza hasta categorías estéticas que se pueden plantear a la hora de desarrollar diferentes líneas de pensamiento, pero más allá de ella está el gusto y el interés por la percepción de lo que se quiere delimitar.

11. REFERENCIAS

Artistas callejeros del centro de Medellín (2012) recuperado el 7 de noviembre del 2012,

URL: <http://artistascallejerosdelcentrodemedellin.blogspot.com/>

El Pequeño Periódico No. 94, Editorial. Título en la edición impresa: La piel de la ciudad.

Herrera, M. Olaya, V. (Octubre de 2011). Ciudades tatuadas: Arte callejero, políticas y memorias visuales. NOMADAS. Edición 35. Páginas 99 – 116.

Mandoki, K. (2006). Estética Cotidiana y Juegos de la Cultura 1. México. Conacultura (p.18)

Ortiz, E. Burgos. D'esposito. Polina. Graso. Historia del diseño. Arte callejero

Plan de desarrollo cultural Medellín 2011 – 2020. Recuperado de:

http://bibliotecasmedellin.gov.co/content/uploads/2015/07/Plan_de_Desarrollo_Cultural_de_Medellin_2011-2020.pdf

T. Hall, E. (1972). Dimensión Oculta.: Siglo veintiuno editores.

Marta. awtc. Introducción Histórica y Conceptual del Arte Urbano (2010). ¿Qué es el arte urbano?. Recuperado de <http://arteburbanoformacomunicacion.blogspot.com.co/>

Herrera Martha Cecilia. Olaya Vladimir. (2011). Nómadas. Ciudades tatuadas: arte callejero, política y memorias visuales. ISSN 0121-7550. N°35. Recuperado de: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-75502011000200007

Boal, Augusto (2010). La estética del oprimido. Reflexiones errantes sobre el pensamiento desde el punto de vista estético y no científico. Editorial Alba

López Ángela. EL ARTE DE LA CALLE. Pared blanca papel de negocios. Recuperado de: http://www.reis.cis.es/REIS/PDF/REIS_084_12.pdf

12. ANEXOS

Protocolo

Fecha: _____ Hora: _____ Lugar: _____

Nombre del entrevistado: _____

Edad: _____ Ocupación: _____

Anonimato Grabado Foto

Objetivos	Observaciones	Conceptos
• Obtener la visión de las experiencias estéticas de los artistas callejeros en relación con su saber empírico. • Generar información relevante para confrontar la relación entre lo cotidiano y lo artístico	• Lenguaje corporal • Elementos en su quehacer en relación con el contexto callejero. • Percepción del entrevistado ante el trabajo de grado.	• Percepción, sociedad y cultura • Alteraciones sensibles a partir de juicios estéticos • Arte callejero • Estética cotidiana • Producción artística

- ¿Qué aspectos de la cotidianidad le ayudaron a fortalecer su expresión artística?
- Qué relación cree usted que tiene la calle con el aprendizaje artístico?
- Cuáles son las sensaciones que atraviesan su cuerpo mientras realiza su acto?
- Como influye el escenario callejero en su experiencia desde los sentidos?

- Qué te impulsa a realizar arte en la calle?
- Cómo consideras tu incidencia en la calle; lo haces por gusto, necesidad o transmitir algún mensaje?

Notas de campo
Modelos mentales con la construcción subjetiva de sus vivencias a partir de las experiencias cotidianas.
Concepción de lo estético y lo artístico de sus vivencias cotidianas.