

CAPÍTULO 6

Arte callejero: una herramienta de transformación social y del entorno

Edith Lea Levit y Paula Pérez Roig

Introducción

“Las paredes son la imprenta de los pueblos”, afirmó el periodista Rodolfo Walsh. En las paredes está el pulso de las ciudades, de las que están vivas y de las que tienen algo para decir. Este capítulo toma el tema del arte urbano para reflejar historias otras, distintas de la que guardan las bibliotecas, las iglesias, las galerías de arte y los museos. Las de un arte bastardo, rebelde, a veces ingenioso, otras contestatarias, efímero, sólo capaz de ser definido por el lugar donde sucede: la calle. A través del arte callejero *‘street art’* nos proponemos abordar contenidos relacionados a la lucha de movimientos feministas para dar cuenta de las historias reflejadas en las calles de las ciudades y de quienes las habitan.

Arte público como el lenguaje que vehiculiza

El arte callejero constituye una forma de expresión urbana que engloba/incluye distintas prácticas y lenguajes, que tiene lugar en los espacios públicos y que históricamente se ha vinculado con movimientos sociales y culturales que buscan emanciparse de un orden establecido o bien persiguen el reconocimiento de derechos colectivos/comunes. De esta manera, el arte público nos invita a dialogar con las tramas de la ciudad, con aquello que se vuelve/hace visible, para dar cuenta de lo que aparece y el modo en que lo hace. Vemos el espacio público como un lugar donde la interacción se basa en la posibilidad de expresar las diferencias, la pluralidad de discursos entendiendo lo “público” como un espacio común a todos, compartido por todos.

Este arte de la calle que invita a dialogar, promoviendo/instalando la comunicación desde otras miradas es, esencialmente, una práctica de las juventudes, porque se reinventa y potencia en la búsqueda de superar sus propios límites, de tomar los espacios y hacerlos propios, de alterar las formas, de desafiar las herramientas conocidas, de imprimir una idea con nuevas formas de decir y hacer.

Por este motivo creemos que el arte que se inscribe en la calle también puede ser utilizado como herramienta pedagógica para fomentar el pensamiento crítico en nuestros estudiantes y promover el cuestionamiento de las normas socialmente impuestas. En este sentido, nos parece imprescindible que desde las instituciones públicas y educativas podamos incentivar y acompañar la formación de los jóvenes como sujetos con un compromiso y responsabilidad necesarios, buscando una mirada crítica, transformadora. Es entonces que nos referimos a una praxis pedagógica crítica, intercultural y decolonial que pretende pensar CON sujetos, conocimientos y modos diferentes de estar, ser y vivir, “una pedagogía para construir una humanidad cuestionadora” (Fanon, 1968 en Walsh), como acto pedagógico-político dirigido a la transformación estructural y socio-histórica, de una sociedad radicalmente distinta.

¿Qué lugar ocupa la mujer?

Históricamente, la mujer ha estado presente en el arte como objeto y no como “sujeto” de la producción artística. El relato oficial y hegemónico de nuestros países ha invisibilizado deliberadamente sus relatos. La historiadora del arte Griselda Pollock propone/ advierte en su libro *Visión y diferencia. Feminismo, feminidad e historias del arte* (2015) que las mujeres no fueron omitidas debido a un olvido o al mero perjuicio, sino que “el sexismo estructural de la mayoría de las disciplinas académicas contribuye de manera activa a la producción y perpetuación de una jerarquización de género” y de poder que no debemos desconocer. Desde una perspectiva de género buscamos jerarquizar la presencia de otra mirada históricamente ignorada.

Es entonces que la incorporación de las mujeres a la escena artística que se experimentó a lo largo del siglo XX y en paralelo a las luchas sociales devino en la reflexión acerca del rol de la mujer en el arte, así como también de las formas, contenido y divulgación de las producciones.

Secuencia

En esta secuencia, docentes y estudiantes se involucraron en el análisis, la discusión y la reflexión acerca del rol del arte callejero como expresión identitaria de las comunidades en las que se desarrolla. A lo largo del proyecto, los estudiantes indagaron acerca de diferentes manifestaciones de arte callejero en distintos contextos. Para este propósito diseñamos tareas que les permitieron abordar los materiales seleccionados (diversos textos multimodales en inglés) y nos permiten reflexionar sobre los murales como vehículos de expresión de una comunidad, de su valor cultural y social para los diferentes colectivos. La producción final consistió en la elaboración de una presentación y una intervención artística colectiva en la institución educativa con el objetivo de reflejar saberes arraigados en la comunidad de pertenencia de los estudiantes, su expresión creativa y reflexión sobre el potencial del arte en la

constitución y sostenimiento del entramado social y comunitario / analizan su significado y su valor simbólico en la comunidad.

La secuencia se diseñó en tres etapas. En la primera de ellas, comenzamos compartiendo con los estudiantes una selección de posters diseñados por el grupo de artistas activistas feministas Guerrilla Girls. El primero de ellos enumeraba en tono sarcástico las ventajas de ser una artista mujer. En el segundo se apreciaba más de la mitad del poster vacío con una leyenda haciendo referencia a la reducida presencia de la mujer en el arte y haciendo hincapié en la limitada participación de mujeres artistas de color. El tercero mostraba fotos y retratos de diferentes artistas mujeres detrás de una reja acompañados del texto “Liberen a las mujeres artistas de Europa. Los museos las mantienen encerradas en el subsuelo, en el depósito, fuera de la vista. Hagamos que los museos exhiban más obras realizadas por mujeres ahora”. El cuarto póster imitaba una breve nota escrita en un post-it dirigida a los coleccionistas de arte y firmada de manera afectuosa por las Guerrilla Girls en la que el grupo denuncia delicadamente la limitada presencia de mujeres en sus colecciones, aunque saben cuán apenados se sienten los coleccionistas por el error, por lo que rectificarán la situación inmediatamente. El último póster mostraba el torso de una mujer desnuda, su rostro cubierto por una máscara de gorila en el que se cuestionaba si la mujer debía estar desnuda para ser parte del Museo Metropolitano de Arte. En grupos, los estudiantes eligieron un póster y debatieron y reflexionaron acerca de las siguientes preguntas: ¿Cuál es el mensaje que el grupo de artistas desea comunicar?, ¿Cuál es el propósito del poster? y ¿Lo hacen de manera efectiva? ¿Por qué? o ¿Por qué no? Una vez finalizado el análisis se realizó una puesta en común en la que los estudiantes compartieron sus observaciones e interpretaciones las cuales despertaron una valiosa auto observación al comentar que la mayoría nunca se había puesto a pensar en el rol y lugar de las mujeres en el arte.

A continuación, leímos un artículo acerca del grupo de artistas activistas feministas Guerrilla Girls para ahondar sobre sus orígenes, su lucha y mensaje. (Figura 6.1)

Figura 6.1

The Guerrilla Girls

The Guerrilla Girls are a group of feminist activist artists. They're famous for using facts, humour and **outrageous** visuals to expose gender and ethnic bias, especially in art, but also in pop culture, politics and films.

They are also famous for wearing gorilla masks in public. The purpose of using gorilla masks in public is to keep the focus on the issues they denounce and not in who they are. They believe in an intersectional feminism that fights discrimination at the same time that supports human rights for all people and genders.

Until today they have done more than 100 street projects, posters and sticks in cities like New York, Las Angeles, Mexico City, Istanbul, London, Rio de Janeiro and many others. They do projects and exhibitions at museums that attack these institutions or their bad behaviour and discriminatory practices.

During the height of the contemporary art movement in the 20th century, many distinguished galleries were often funded by elites, predominately white males, meaning that museums are

no longer documenting art, but power structures. For example, by 1960 the Metropolitan Museum of Art in New York had a male board of directors, few female artists on display and abundant art depicting the female figure. In the spring of 1985, seven women launched the Guerrilla Girls in response to the Museum of Modern Art's exhibition which included 165 male artists and only 13 women. The proportion of artists of colour was even smaller, and none of them were women. The show's curator, Kynaston McShine, said in an interview that "any artist who wasn't in the show should rethink **his** career." In reaction to this comment, the Guerrilla Girls were born.

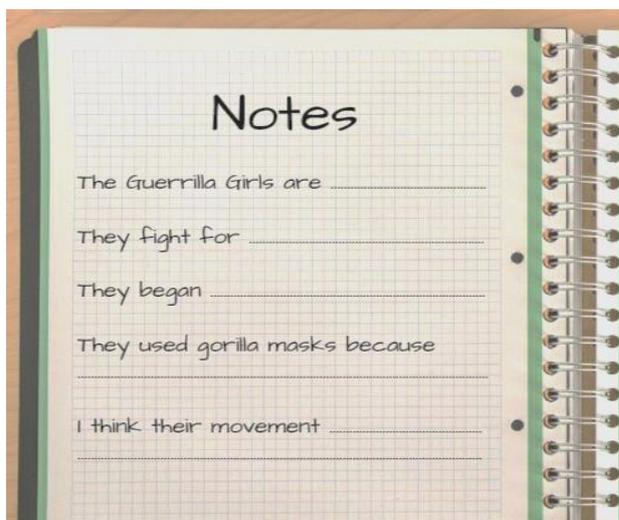
The Guerrilla Girls don't use their own names, they adopt pseudonyms based on dead women artists such as Frida Kahlo, Rosalba Carriera, Hanna Höch, etc. According to them, this is a way not to forget female artists.

The idea of the gorilla as the group's symbol came from a spelling error. However, the symbol is pertinent to the group's overall message as gorillas are associated with male power.

*"And last, but not least, be a great ape. In 1917, Franz Kafka wrote a short story titled A Report to An Academy, in which an ape spoke about what it was like to be taken into captivity by a bunch of educated, intellectual types. The published story ends with the ape **tamed** and broken by the **stultified** academics. But in an earlier draft, Kafka tells a different story. The ape ends his report by instructing other apes NOT to allow themselves to be tamed. He says instead: break the bars of your cages, bite a hole through them, squeeze through an opening...and ask yourself where do YOU want to go"*

Una vez realizada la lectura, los estudiantes completaron las siguientes notas con información tomada del artículo: quiénes son las Guerrilla Girls, por qué luchan, cuándo comenzaron, por qué utilizaron máscaras de gorilas y la opinión de los estudiantes acerca de este movimiento. (Figura 6.2)

Figura 6.2

En una segunda etapa de acercamiento a artistas mujeres como representantes del arte callejero, compartimos el trabajo de la primera artista de grafitis afgana Shamsia Hassani. También profesora adjunta de Dibujo y Anatomía del Dibujo en la Universidad de Kabul, Hassani ha popularizado el arte callejero en las calles de Kabul y ha exhibido su arte en diversos países.

Su arte invita a tomar conciencia acerca de los años de la guerra y su lucha se enfoca en la igualdad de derechos de todos los individuos sin importar su género o raza.

Invitamos a los estudiantes a explorar la página web de la artista (<https://www.shamsiahassani.net/>) e indagar sobre las siguientes preguntas: ¿cuál es su mensaje?, ¿creen que es efectivo? ¿por qué o por qué no? y ¿pueden comparar y contrastar su trabajo con el de las Guerrilla Girls? Una vez que la clase compartió esta información y su percepción personal acerca de la artista, para ahondar sobre su vida y su carrera y con el objetivo de revisar y poner en práctica los diferentes tiempos verbales estudiados en clase hasta el momento, los estudiantes completaron un texto con el perfil de la artista con la conjugación apropiada de los verbos provistos entre paréntesis. (Figura 6.3)

Figura 6.3

profile

Shamsia Hassani (**be**) born in 1988 in Kandahar, Afghanistan and (**spend**) her childhood in Iran because her parents had temporarily immigrated there during the war. Hassani (**show**) interest in painting from a young age. While in the ninth grade, Hassani (**stop**) having access to art classes, as it was not permitted to Afghans in Iran. When she (**return**) to Kabul in 2005, she (**pursue**) a degree at Kabul University in arts. Shamsia holds a BA degree in Painting and a master's degree in Visual Arts from Kabul University in Afghanistan. Through her artworks, Shamsia portrays Afghan women in a male dominant society. Her art (**give**) Afghan women a different face, a face with power, ambitions, and willingness to achieve goals. The woman character used in her artworks portrays a human being who is proud, loud, and can bring positive changes to people's lives. During the last decade of the post-war era in Afghanistan, Shamsia's works (**bring**) in a huge wave of colour and appreciation to all the women in the country. Her artworks (**inspire**) thousands of women around the world and (**give**) a new hope to female Afghan artists in the country. She (**motivate**) hundreds of Afghans to bring in their creativity through her graffiti festival, art and exhibitions in different countries around the world.

Luego de haber leído y comentado qué parte del perfil de Hassani les resultó más interesante, los estudiantes prepararon y completaron una serie de preguntas sobre aspectos de la vida de la artista que deseaban profundizar. Esta tarea nos permitió revisar y practicar la forma interrogativa de los tiempos verbales estudiados hasta el momento. (Figura 6.4)

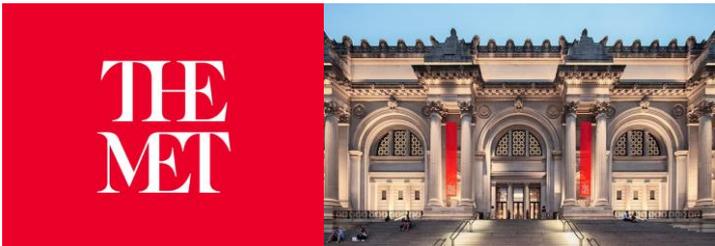
Figura 6.4

1. _____ Shamsia _____ art at schools?
2. What kind of art _____ she _____ so far?
3. When _____ she decide to put her work on the street?
4. _____ people _____ to museums and art galleries in Afghanistan?
5. _____ Shamsia usually _____ on big buildings? Why or why not?
6. What _____ she recently created?
7. Who _____ the main character of her graffities?
8. What _____ she _____ about the burka?
9. _____ is her last work called “Birds of no nations”?
10. _____ she like to live in another country?

Finalmente, luego de revisar de manera conjunta la formulación correcta de las oraciones interrogativas, los estudiantes vieron un video de la artista (<https://youtu.be/FsJc8li48Dc>) en el que pudieron encontrar las respuestas a sus preguntas. La posibilidad de escuchar a Hassani contar su realidad en primera persona resultó ser una experiencia muy valiosa en el proceso de sensibilización de los estudiantes frente al tema de la mujer en el arte. La actividad permitió también incorporar una tarea de escucha en el aula, diferente a la voz de los docentes e incluso reflexionar sobre la lengua inglesa como una herramienta de comunicación internacional y, en esta particular oportunidad, como un potente medio de visibilización de las ideas de la artista.

En una última etapa, y como destino final de este recorrido que nos llevó desde América del Norte de la mano de las Guerrilla Girls a Afganistán a través del arte de Shassaim Hassan, pusimos el foco en muralistas mujeres locales. En el marco de la denuncia realizada por el movimiento de las Guerrilla Girls sobre la marcada baja prevalencia de artistas mujeres en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, invitamos a los estudiantes a convertirse en parte del grupo de curadores del museo preparando una presentación sobre una muralista o movimiento de muralistas mujeres locales que en su criterio mereciera ser exhibido en el Museo Metropolitano o publicado en su página web. (Figura 6.5)

Figura 6.5

Join our Met curators in the search of talent around the world. Who are those local female muralists whose voices deserve to be heard through their art?

Send us your presentations!

En grupos, los estudiantes elaboraron presentaciones sobre las siguientes artistas pre-seleccionadas: Ailen Possamay (@ailenpossamay), Andrea Pasut (@andrea.pasut) y Arte al Ataque (@artealataquelp). (Figura 6.6)

Figura 6.6

You have pre-selected some local artists:

Nota. Foto de la obra de la artista Ailén Possamay extraída de Possamay, 2022

Andrea Pasut (@andrea.pasut) - El coraje de las Mariposas

<https://www.revistaanfibia.com/cupo-laboral-travesti-trans-enorgullecer-la-politica/>

Nota. Foto de la obra de Andrea Nogueira Pasut extraída de Montenegro y Raffeta, 2021

Arte al ataque (@artealataquelp)

<https://www.facebook.com/arte.ataque/>

Nota. Foto de la obra de Arte al ataque extraída de Arte al ataque, 2023

Sus presentaciones incluyeron información general sobre las artistas, las características de su arte, la ficha técnica del mural seleccionado, el mensaje o narrativa representada en el mural y una breve reflexión explicando las razones por las cuáles consideraban que dicha artista merecía ser exhibida.

A modo de cierre de la secuencia y luego de aprender sobre el poder del arte público a través de artistas mujeres tanto internacionales como locales, propusimos a los estudiantes participar de una experiencia colectiva enriquecedora realizando una intervención artística en la escuela.

En conjunto, el curso diseñó un mural que representara el mensaje que consideraban importante compartir con el resto de la comunidad educativa. Para lograr llegar al objetivo, pensaron, discutieron y acordaron el mensaje que deseaban transmitir, decidieron sobre las representaciones gráficas, colores, técnicas artísticas que mejor colaboraban a su fin y finalmente otorgaron un título a la obra que acompañaron con una breve reseña describiendo su proceso creativo y la intención de su narrativa.

Reflexiones finales

El trabajo de esta secuencia nos permitió acercarnos al arte público como vehiculizador de un discurso social y de intervención cultural. A través de artículos y videos pudimos conocer con mayor precisión el activismo, modos y prácticas de diferentes artistas urbanas y así comprender al arte como un espacio de lucha, transformador de la realidad, disparador de discursos alternativos. Pudimos también observar las distancias existentes entre las prácticas de intervención, principalmente a cargo de artistas mujeres, y su escasa presencia en las instituciones museísticas, así como también la valiosa función del espacio público como escenario de encuentro e intercambio, dando lugar a artistas, movimientos y organizaciones sociales los cuales bregan por la horizontalidad en el trabajo grupal. Precisamente, las diferentes tareas planteadas en la secuencia permitieron a los estudiantes posicionarse tanto en el rol de receptor como en el del creador del fenómeno artístico. De esta manera, pudieron interpretar las manifestaciones estéticas urbanas propuestas por las artistas estudiadas y, fundamentalmente, pensarse como individuos portantes de una voz que encontró en el arte una actividad intencionalmente significativa que invita al ejercicio del pensamiento crítico de manera permanente y continua.

Referencias

Arte al Ataque. (1 de abril 2023). [Dignidad Mapuche]
<https://www.facebook.com/arte.ataque/posts/206190838701982>

Bit Chakoch Larribité, Lucía y Girardi Callafa, Vic ente (2022). Hacia una caracterización de los lenguajes del street art. Revista del Departamento de Geografía. FFyH – UNC – Argentina. ISSN 2346-8734 Año 9. No 18- 1o semestre 2022 Pp. 137-166
<http://revistas.unc.edu.ar/index.php/cardi/index> Recibido: 15 de noviembre 2021 Aceptado: 11 de julio de 2022

Lombardelli, Martha; Carral, Aurora y Lenina Párraga Eugenia (2006) MUJER Y ARTE PÚBLICO-PRÁCTICAS ARTÍSTICAS DE DENUNCIA SOCIAL. Disponible en
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/39149/Documento_completo.pdf?sequence=1

Nogueira Pasut A. (2021). El Coraje de las Mariposas. 2° EMUSH / Ushuaia 2021

<https://www.revistaanfibia.com/cupo-laboral-travesti-trans-enorgullecer-la-politica/>

Possamay, A . (2022). [Eso que llaman amor es trabajo no pago]. Mundo urbano.

<http://www.mundourbano.unq.edu.ar/index.php/publicaciones-por-ano/311-eso-que-llaman-amor-del-hogar-a-la-calle-cuidados-arte-y-reapropiacion-del-espacio-publico>

Richard, Nelly (2007). Fracturas de la memoria: Arte y pensamiento crítico - 1a ed. Buenos Aires: Siglo XXI Editores Argentina.