

ARTE URBANO O CALLEJERO

Te explicamos qué es el arte callejero y cómo fue el surgimiento de esta expresión artística. Tipos de arte callejero y sus características.

La simbólica frase siendo cubierta por un empleado del mundo globalizado.

¿Qué es arte callejero?

Cuando hablamos de arte callejero, arte urbano o *street art*, nos referimos a **las técnicas informales de expresión artística que se dan en la calle de manera libre**, a veces incluso ilegal, usualmente en las grandes ciudades. Se trata de un tipo de intervención artística, de vida corta y que no aparece en los museos.

En este tipo de expresiones artísticas se engloba tanto el grafiti (célebre como forma de protesta anónima), como las plantillas o estencil (*stencil*) y un variado número de **técnicas y recursos empleados para ilustrar en paredes y otras superficies urbanas**, como trenes, anuncios publicitarios, etc.

El arte callejero se maneja en una delgada frontera entre la expresión estética, política o social, con el vandalismo y otras formas de intervención ilegal de la fachada pública de las ciudades. Esto se debe a que a menudo, en su afán por visibilizar su mensaje, los artistas callejeros trepan a superficies elevadas, intervienen señales del marcaje urbano o anuncios gubernamentales, traspasan los límites de la propiedad privada e incluso, para algunos, son responsables de una forma de contaminación visual. Por esa razón, los artistas callejeros suelen ocultar su identidad y emplear seudónimos artísticos.

Diatribas aparte, este género ha sido cultivado extensamente por numerosos artistas callejeros en las principales ciudades de Occidente, pero llegando incluso a **intervenir locaciones famosas del mundo, como un muro en Gaza**, en la conflictiva frontera árabe israelí.

Algunos de los artistas más célebres de esta tendencia son el estadounidense Shepard Fairey (con su conocido slogan de “obey”), Space Invaders (cuyo nombre proviene de un famoso videojuego de los 80), Blek le rat, o el mítico Banksy, cuya identidad es desconocida a pesar de lo mundialmente célebres de sus intervenciones.

Historia del arte callejero

El término *street art* **surge a mediados de los años 90, también bajo el nombre de *Post-graffiti***, para identificar una serie de expresiones artísticas heterogéneas y usualmente anónimas que empezaron a inundar las grandes ciudades de Occidente.

Ya existían estas técnicas como formas de protesta o de denuncia popular, de hecho a mediados de los años 60 ya se empleaban las plantillas en París. Pero a partir de entonces empieza a convertirse en la expresión de una subcultura.

Eventualmente la popularización del Post-grafiti en las distintas ciudades llevó al **surgimiento de grupos locales y de artistas propios de cada ciudad**, reconocibles por sus mensajes o sus personajes recurrentes. En la actualidad muchos artistas como el británico Banksy han alcanzado tal grado de reconocimiento que han sido abordados en libros de arte e incluso se llegó a exponer de manera clandestina algunas de sus piezas.

Tipos de arte callejero

El grafiti es el dibujo o escritura clandestina en las paredes de una ciudad.

Si clasificamos el arte callejero en base a sus técnicas empleadas, tendremos las siguientes categorías:

- **Grafiti.** El grafiti es la “pintada” tradicional, es decir, el dibujo o la escritura clandestina en las paredes de la ciudad, sólo que en el caso del arte urbano esta pintada no es simplemente un mensaje de protesta, sino que adquiere todo un sentido estético: dibujos, formas, mensajes cifrados, etc.
- **Stencil.** Funciona en base a una plantilla de plástico o papel en la cual se recorta la silueta de lo que se desea pintar, y luego se las adhiere a la pared antes de pintarlas con pintura. De esta manera se logran formas elaboradas y se combina el texto con la imagen.
 - El stencil, además de denunciar, tiene como finalidad divulgar, comunicar y anunciar todo tipo de mensajes.
 - Tal como ocurre con otros tipos de arte urbano, una de las principales características del stencil es que suele ser anónimo, aunque algunos artistas optan por usar un seudónimo.
 - La mayoría de obras de stencil suelen utilizar el negro como color predominante, sin embargo, hoy en día, es común ver otros colores en estas obras urbanas.

- **Pósteres.** Impresos en papel u otros materiales y pegados con engrudo en las paredes, permanecen mucho tiempo y permiten combinar varios para formar figuras de importante tamaño.

- **Esculturas y otras intervenciones.** Existen otras formas de arte callejero más atrevidas que intervienen objetos de la vía pública, casetas telefónicas o incluso billetes, combinando la escultura con otras artes gráficas.

Características del arte callejero

El arte callejero, por lo general, se caracteriza por ser:

- **Efímero.** Por lo general las intervenciones de este tipo no duran por mucho, pues las paredes son pintadas de nuevo y las superficies limpiadas por el mantenimiento de los gobiernos locales. Sin embargo, quedan las fotografías y filmaciones de ellas.

- **Clandestino.** La aparición de las obras de arte callejero suelen ocurrir durante la noche o la madrugada, de modo que la gente al día siguiente se tropiece con ellas, en lugar de verlas ocurrir. Esto les da un factor sorpresa, pero también se debe a que en ocasiones los artistas se exponen al peligro (al treparse a superficies elevadas, por ejemplo), o eligen propiedad gubernamental para intervenir, lo cual no es del todo lícito.

- **Casi anónimo.** Si bien muchas de las intervenciones están firmadas con el seudónimo del artista, muchas otras no lo están. No siempre se sabe quién es tal o cual artista callejero en vida real.
- **Extra-muros.** Como su nombre lo indica, el arte callejero se encuentra en la calle, en el transporte público, en lugares cotidianos, y no en museos o lugares de exposición artística “controlados”. Hay algo de desafiante en el *street art*.

Fuente: <https://concepto.de/arte-callejero/#ixzz7mRcUhN00>

FILOSOFIA DEL ARTE

Con el fin de esclarecer la razón del por qué la existencia del Arte Moderno incomprendido y escarnecido en cierta forma por el desconocimiento casi general, de su filosofía, de las circunstancias que originaron su aparición, de los principios que lo rigen y su evolución, se presenta algunos de los más autorizados pensamientos sobre arte, (filósofos y artistas).

Nada acontece en el mundo, si no media una razón, y esa primera razón de las cosas **es el pensamiento humano**, luego viene el proyecto, y por fin la ejecución.

Dentro del arte, la actividad emanada del pensamiento y del espíritu se cumple exactamente con estos requisitos:

1) Primero: El pensamiento maduro y respetable autoriza la acción.

2) Segundo: Luego, la ejecución sentida, concreta en realidad tangible, pensamiento y espíritu.

Es necesario dar inicio a nuestro estudio del arte analizando los conceptos universalmente reconocidos, sobre el particular.

Atendiendo al ideal de estos pensadores se agrupara de la siguiente manera:

A) LOS FORMALISTAS: Son aquellos filósofos que pensaron y dijeron, que el **fin dela arte**, era copiar la Naturaleza. Que la pintura debía ser Realista, Figurativa, es decir, que solo debía representar las cosas naturales.

ARISTOTELES.(Filósofo griego del siglo IV a.C.). Sostiene que :” **El arte debe de copiar la Naturaleza ; debe a la Naturaleza como única y exclusiva fuente de inspiración y modelo**”

Las maravillosas obras escultóricas realistas de **Ageladas** y **Kalamis** , de **Mirón** de **Fidias** y sus contemporáneos **Praxiteles** y la Pintura de **Zeuxis** deslumbraron la mente del filósofo que dictamino un pensamiento , que si bien se perdería muchos siglos, seria reencontrado en el renacimiento y seguido hasta fines del siglo XIX.

LEONARDO DE VINCI (1452-1519).Este genio del arte de la pintura, también filósofo, matemático, inventor y poeta del renacimiento italiano, apoyando la idea de Aristóteles dice: “**El arte debe ser universal**” es decir, que la obra debe ser comprendida y sentida por todos sin excepción de cultura, y además, el fin del arte debe ser la belleza natural, en la cual el artista debe su aporte espiritual y sentimental.

Frente a esto Leonardo insiste diciendo “**La Pintura es hija de la Naturaleza, por lo tanto, pariente de Dios**”, **para significar enfáticamente la unión indisoluble de Naturaleza y Arte.**

NICOLAS POUSSIN (1594-1665). Otro de los grandes artistas de la pintura universal perteneciente al **Barroco** francés, de acuerdo con la ideología de los anteriores expone **“El Arte es una imitación de todo lo que se ve; su fin es producir placer”**

Vemos a Poussin, un siglo después de Leonardo y veinte siglos después de Aristóteles, de seguir con la misma mentalidad sobre el arte pero además le agrega la idea de placer.

La filosofía de Poussin va influir posteriormente en el sentimiento que anima el arte Rococó Francés, arte que tuvo por fin exclusivo producir placer sensual, para la satisfacción de la aristocracia reinante de la Francia del siglo XVIII.

El arte Rococó, presenta toda la vanidad y fantasía que podía concebir la mente humana.

Conclusión: El Arte siguió adelante imitando la naturaleza, e inspirándose en ella. Paso por el Neoclasicismo, el Romanticismo, el Naturalismo y el Realismo contaminándose de los más variados pensamientos y sentimientos políticos y sociales, hasta llegar a la etapa de la deshumanización del arte y adentrarse en la abstracción paulatina de la naturaleza iniciada por el Impresionismo y concluida por el Cubismo, para luego dar paso al arte de la abstracción pura, deshumanizado informalista, es decir, no parecido a la Naturaleza.

B) LOS INFORMALISTAS: Son aquellos Filósofos que piensan lo contrario, esto es, que el arte no debe copiar la Naturaleza. Son aquellos que justifican la existencia del arte abstracto o moderno, que si bien muchas veces se inspira en la Naturaleza, sus formas no se parecen a ella.

PLATÓN: (Siglo IV a.C. “Llamado el divino”) Maestro de Aristóteles expone sus ideas:

“Por la belleza de las figuras no entiendo lo que muchos imaginan”. por ejemplo cuerpos hermosos, bellas pinturas, sino que entiendo por aquella que es recta y circular, y las obras de este género, planas y sólidas trabajadas a torno, así las hechas con regla y con escuadra. **Sostiene que estas figuras no son como las otras bellas por comparación, sino que son siempre bellas en sí por su propia naturaleza;** y que procuran ciertos placeres que les son propios y no tiene nada de común con los placeres producidos por los estímulos carnales. También dice de los colores son bellos, que tienen una belleza del mismo género y de los placeres que le son afectos.

El pensamiento de Platón justifica la existencia del arte abstracto o informal, conocido más comúnmente como arte moderno.

FEDERICO HEGEL (1770-1831) Filósofo alemán dice: **“El arte no debe copiar la Naturaleza, sino lo que el artista siente de ella”**.

Este nuevo pensamiento de arte moderno propugna la independencia espiritual y sentimental del artista. El artista puede volcar en su obra lo que siente, lo que piensa, lo que más desea si no tiene dependencias de la naturaleza ni del pensamiento popular.

C) LOS SOCIOLOGOS: Son aquellos que realizan con sus ideas una función social, es decir orientan a la humanidad en la razón y comprensión del arte.

JOSE ORTEGA Y GASSET : Manifiesta que el Arte debe cumplir una función social y educativa en la sociedad.

JOSE PIJOAN: Manifiesta que el Arte debe de representar a la sociedad en todos sus contextos y proclamarla en sus éxitos y fracasos.

CLASIFICACIÓN DE LOS TIPOS DE TEATRO EN LA HISTORIA: EL TEATRO MODERNO

Se considera teatro moderno a las **representaciones posteriores a William Shakespeare**, quien marcó un antes y un después en la teoría y características del teatro. ¿Y cambiaron los géneros teatrales? Realmente no, pero, aunque los géneros conservaron las mismas características, la modernidad da al teatro de nuevos recursos y estructuras que le permitieron ampliarse e incorporar nuevos tipos determinados por factores adicionales a la trama.

En el teatro moderno, además, **las categorías son más pragmáticas** y tienen que ver más con la forma o formato en la que se presenta el teatro y no con el contenido del texto que se representa.

Teatro de inmersión

El teatro inmersivo busca expandir las vías de comunicación que existen en una representación teatral. Los espectadores se convierten en partícipes de la acción y tienen un papel activo. El ambiente y la escenografía suelen

tener una gran importancia. Y es especialmente importante la capacidad del actor de improvisar y mantener las intervenciones de la audiencia dentro de la idea de la trama.

Teatro infantil

Pueden ser **musicales, tramas dramáticas, de comedia**, etc. Pero el público objetivo de este teatro son los niños, por lo que el lenguaje, las historias y los valores deben ser cónsonos con la edad del público.

Teatro del absurdo

La trama en este género aborda **temas filosóficos y existencialistas**. No necesariamente cuenta con una historia claramente narrada o una estructura lineal. Pero, en la mayoría de estas obras, las preguntas existenciales surgen y son respondidas por medios cómicos, irónicos o dramáticos usando comúnmente la retórica como recurso. **Esperando a Godot de Beckett** es un claro ejemplo de ello.

<https://www.youtube.com/watch?v=3vuXadLxmxw>

Teatro mímico

Entre los tipos de teatro, **el mímico es uno de los que más exigencia expresiva les exige a sus actores**. Este teatro representa ideas o historias completas sin enunciar palabra alguna, solo por medio de la gestualidad y la expresión corporal. Regularmente es un tipo de teatro que no suele funcionar de forma independiente, se mezcla como escenas o complementos dentro de otro tipo de teatro con un tono cómico.

Teatro experimental

El teatro experimental busca **trastocar las formas tradicionales de presentar una pieza teatral**. La experiencia del teatro experimental propone involucrar al público en la trama, incluir elementos no tradicionales como circo, acrobacias u otras expresiones. Por lo general, este género prioriza la **construcción artística y performática** por encima de la historia o trama.

Teatro musical

Es básicamente una comedia que incluye **baile y canto, breves escenas narrativas y humorísticas**. Recurren a recursos como el burlesque, la extravaganza o el arte circense. Eventualmente puede incorporar elementos trágicos o satíricos.