

“Panorama de las Artes de Calle en Europa y presentación de la asociación Europea de Artes de Calle Circostrada”

Yohann Floch

Responsable de relaciones internacionales de HorsLesMurs

Coordinador de la red europea Circostrada Network

Quería agradecer a la asociación Artekale y a los organizadores del festival Umore Azoka por invitarme a participar a este encuentro profesional. En primer lugar, voy a presentarme y después le hablaré del estudio *Street Artists in Europe* que entregué el año pasado al Parlamento Europeo.

Circostrada Network es una plataforma europea de información, investigación e intercambios profesionales para las artes de calle y las artes del circo.

La red contribuye a la circulación de la información y de los recursos en estos ámbitos artísticos, favoreciendo el encuentro y la cooperación entre los profesionales europeos y realizando acciones comunes en favor del reconocimiento de estas nuevas formas artísticas.

Este trabajo de desarrollo y estructuración se prevé a largo plazo. Es necesario ayudar a la perennidad de proyectos de cooperación, proyectos a menudo frágiles por falta de financiación, visibilidad y reconocimiento.

Por ello, trabajamos a largo plazo, mediante acciones de reflexión y de lobbying, con el fin de:

- > desarrollar el acceso a profesionales de las artes de calle y las artes del circo a programas existentes: formaciones artísticas y técnicas, formaciones de los profesionales que acompañan, residencias en el extranjero, subvenciones para la exportación de obras artísticas, etc.:
- > desarrollar la creación de programas de ayudas específicos de estos sectores (ayuda a la movilidad técnica, decorados específicos y carpas, producción, etc.);

> informar a los operadores de las artes de calle y las artes del circo sobre los programas de apoyo existentes.

Circostrada Network organiza el trabajo en el ámbito internacional según tres ejes:

> un eje de recursos e información para la recogida y la mutualización de la información disponible sobre las artes de calle y del circo (artistas, compañías, festivales, locales de trabajo, lugares de difusión entre ellos los festivales, actualidad profesional, artículos y obras especializadas, etc.). Esto permite la actualización de la base de datos europea, la publicación de recursos útiles para los sectores además del sitio Web y las e-newsletters.

> un eje de investigación y observación para la coordinación de estudios, coloquios y relaciones con los investigadores que trabajan sobre nuestros sectores. Esto se traduce en la realización de informes de expertos y en la valoración de los trabajos existentes o en curso.

> un eje de encuentros profesionales para organizar encuentros entre operadores culturales de las artes de calle y las artes del circo (productores, artistas, difusores, representantes institucionales y redes europeas) con el fin de conocer mejor la problemática de nuestros sectores, contribuir al nacimiento de proyectos transnacionales y hacer que progrese el reconocimiento de estas disciplinas.

En marzo de 2007 fue entregado un informe sobre artistas de calle en Europa a la Comisión de Cultura y Educación del Parlamento Europeo (Dirección General de Políticas Internas de la Unión – Departamento Temático de Políticas Estructurales y de Cohesión), en el que figuraban una serie de recomendaciones para un mejor desarrollo de este sector artístico en Europa.

El objetivo principal de este estudio es analizar la situación de los artistas de calle teniendo en cuenta en la medida de lo posible los 27 países miembros. Hemos intentado (y espero con suceso) valorar a la importancia de las artes en el espacio público y las características de este sector.

Los resultados de este estudio están basados en investigaciones estéticas y sociales, enriquecidas con encuestas y entrevistas sobre el contexto económico, político y

cultural de estas prácticas, teniendo en cuenta la pluridisciplinaridad de estas formas, su implicación social y urbana así como el público que acude.

El sector profesional que ha hecho todo lo posible para la realización de este estudio, revelando informaciones, aceptando ser cuestionado y mostrándose disponible tanto para las entrevistas individuales como para los “focus groups”. Hemos tenido solamente 80 días para realizar este estudio, para analizar en el sentido más amplio la situación actual del sector y remitirlo a los responsables políticos europeos.

El estudio se puede consultar gratuitamente por internet en inglés y francés. Pronto habrá también una versión en francés disponible para descargar desde los sitios del Parlamento y de Circostrada Network. El 27 de agosto de 2007, los resultados del estudio y una serie de recomendaciones fueron presentados a los eurodiputados como había sido demandado. La acogida del estudio así como de las conclusiones y de las preconizaciones que pudieron extraerse, fue muy positiva. Los eurodiputados presentes mostraron un gran interés. Es importante comenzar hoy con esta nota positiva. Un verdadero arranque puede nacer bajo el impulso de la Unión Europea, a quien en numerosas ocasiones los responsables culturales tienen la costumbre de reprochar un fuerte inmovilismo y complejidad. La Unión Europea puede aportar respuestas concretas a las cuestiones que se plantean en nuestro sector.

La palabra “definición” causa miedo a ciertas personas de las artes de calle que no quieren dejarse enmarcar dentro de límites estéticos que coartan la interdisciplinariedad que todos defienden. Nos encontramos frente a un problema de definición del sector. La importancia de encontrar una definición o definiciones posibles es a menudo subestimado: ¿Cómo podemos impulsar el desarrollo de un sector del que no conocemos sus marcos, su contenido, su historia, sus protagonistas? ¿Cómo implicar a los responsables políticos en la estructuración y la profesionalización de las artes de calle si las definiciones no permiten la identificación de los proyectos artísticos dedicados al espacio público? Todo esto tiene como consecuencia directa una falta de consideración frente a las especificidades del sector, que se encuentra perdido en el vasto marco del espectáculo.

En el estudio *Street Artists in Europe* hemos retomado la definición propuesta por David Micklem (Street Arts Healthcheck, Arts Council England 2006) y la hemos ampliado con el fin de incluir toda la diversidad de realidades presentes en el territorio europeo. Esta definición es muy larga y detallada. Hoy vamos a retener simplemente tres elementos precisos: Por una parte, las artes de calle tienen por espíritu acoger el conjunto de los lenguajes artísticos existentes (teatro, danza, música, ópera, bellas artes, multimedia, etc.). Por tanto, es un sector que se caracteriza, no tanto por las técnicas o lenguajes que utiliza sino por el lugar donde se realiza el acto creativo, el lugar de representación: el espacio público. Dicho espacio público puede ser una plaza, el pórtico de una Iglesia, el campo, una avenida, o también una fábrica abandonada, el metro; todo lugar utilizado de una forma diferente de su función habitual (y siempre que su función habitual no sea la de acoger un acto artístico). Por último, las artes de calle establecen una relación particular y singular con el público. Los ponentes de la tercera mesa redonda harán un análisis más preciso sobre esta cuestión a través de sus experiencias y constataciones.

Reconocer, es dar un nombre, como a un niño que acaba de nacer. Del mismo modo, reconocer es el acto por el cual se otorga un valor determinado a algo. ¿Cuál es el valor otorgado hoy en día a las artes de calle por parte de los responsables políticos, por los intelectuales, por los propios artistas? La constatación es evidente, en ningún caso el reconocimiento de las artes de calle es equiparable al otorgado a otros sectores artísticos...

Si la definición del sector trata de acoger todas las formas artísticas en el espacio público, es decir sectores que se benefician ya de un reconocimiento institucional e intelectual, podemos entonces interrogarnos sobre la menor consideración de las creaciones en espacio público. ¿Un actor actuando en una explanada es peor que cuando actúa en un teatro? ¿Una soprano cantando en la calle lo hace peor que en la ópera? No, la respuesta a estas preguntas es suficientemente elocuente.

Entonces, busquemos por otro lado: ¿El valor de un acto artístico depende de la cantidad de dinero invertido para su realización? Dicho de otro modo: ¿La noción de reconocimiento aparece cuando los intereses financieros entran en juego? No es

cierto. Los procesos de reconocimiento demuestran que es sin duda el contenido de un proyecto, el propósito del artista lo que decide el valor acordado a su trayectoria. Puede que haya que volver a la fuente: artes “de” calle. ¿ Es el lugar de (re)presentación la causa de la falta de legitimidad de esta forma artística? Estar “en” la calle implica posicionarse “fuera” de los edificios oficiales del mundo del Arte (teatros, óperas, centros coreográficos, museos, etc.). Esto significa fuera de los palacios dorados subvencionados por los gobiernos o las colectividades territoriales; piedras preciosas de una cultura que se muestra elitista frente al público que interpela. La legitimidad del acto artístico, parece por tanto, que no se mide por su contenido sino por su continente... ¿Sería bueno interesarse a las formas artísticas sólo cuando se presentan en un marco de prestigio? La hipótesis es provocadora pero no interesante. Sean los que sean los orígenes de esta falta de reconocimiento, son difíciles de determinar y cada uno de vosotros tiene la posibilidad de elucubrar sus propias respuestas.

¿Por qué es capital el reconocimiento político e institucional? ¿Por qué los operadores culturales luchan para obtener la misma consideración que los sectores de la danza, el teatro o la ópera? Porque las artes de calle están siempre en vías de desarrollo. Este sector posee una enorme riqueza (estética, impacto sobre la economía local y sobre la cohesión social, número de espectadores, etc.) y a la vez es terriblemente frágil (calidad artística desigual, precariedad de los profesionales, fenómeno de festivales, etc.)

Los artistas de calle necesitan una formación, pero hoy por hoy no existe en Europa ninguna formación inicial. Los artistas quieren producir espectáculos de calidad, pero casi no existen centros de creación, de residencia, de producción y sólo en raras ocasiones se les otorga una subvención. A menudo, no tienen acceso a las subvenciones o becas personales ya preexistentes en sus países. Los artistas de calle quieren difundir sus obras en el extranjero, pero difícilmente tienen la ocasión de actuar sino es en el marco de los festivales. La movilidad dentro y fuera de Europa sigue siendo de difícil acceso a causa de un conjunto de problemas técnicos y administrativos.

Sin reconocimiento es imposible imaginar políticas culturales que consideren las especificidades de las artes de calle. Y si la consideración es necesaria, no lo es menos la necesidad de herramientas y medios nuevos. Todos los artistas y profesionales interpelados para el estudio *Street Artists in Europe* han expresado este mismo deseo. Es necesario que los responsables políticos conozcan exactamente el lugar que ocupan las artes de calle en Europa, que es grande; dicho de otro modo, que los artistas de calle sean considerados en los estudios cualitativos y cuantitativos realizados por los centros de investigación, los observatorios nacionales y locales y que su presencia aparezca tanto en las estadísticas como en el reparto de ayudas públicas a al creación o al funcionamiento, que las creaciones en espacio público sean estudiadas por los universitarios...

Hemos constatado a lo largo del estudio que mas los profesionales de artes de calle están federados (tanto a nivel local como a nivel nacional) mayor es el grado de desarrollo del sector (como es el caso de los colegas de otros sectores). Defender los intereses de forma conjunta aumenta las fuerzas y las respuestas eficaces como demuestran las acciones llevadas a cabo en Reino Unido, Francia, Italia, República de Irlanda y Bélgica. La creación de representaciones en los países miembros de la Unión europea, la creación de redes locales y de centros de información y recursos (o departamentos especializados dentro de los centros más amplios de las artes escénicas) con el fin de propiciar que los responsables políticos encuentren los interlocutores necesarios y capaces de darles un máximo de informaciones sobre el sector, favorecer una mayor consideración y una comunicación más fluida así como una política más reactiva.

A lo largo de este camino a recorrer, la Unión Europea puede convertirse en una aliada poderosa: trabajado sobre el estatuto de los artistas, considerando la movilidad de los profesionales de la cultura, apoyando y preservando la mejor circulación de las obras, favoreciendo la cooperación entre los países miembros de la Comunidad, en especial gracias al programa Cultura 2007-2013, Europa puede permitirnos salvar ciertos obstáculos. Europa revela ser una herramienta eficaz. Si el parlamento europeo persigue su objetivo de una mayor consideración de las artes de calle y presenta un informe de iniciativas, éste podría causar un impacto favorable sobre las

políticas culturales locales. Por otra parte, la Comisión europea ha publicado *una agenda europea de la cultura en la era de la mundialización* con vías a establecer una estrategia para: promover la diversidad cultural y el diálogo intercultural en Europa, promover la cultura en tanto que catalizador de la creatividad y de la innovación en el marco de la estrategia de Lisboa para el empleo y el crecimiento y hacer de la cultura un elemento esencial en las relaciones exteriores de la Unión. Las artes de calle, por definición, tienen objetivos muy próximos a los de dicho comunicado; es por tanto el momento de que las artes de calle tengan un lugar en los debates culturales de la actualidad y en la Europa de la cultura.

Yohann Floch

*Responsable de relaciones internacionales de HorsLesMurs
Coordinador de la red europea Circostrada Network*

Yohann Floch es coordinador de la red Circostrada, plataforma europea de información, investigación e intercambios profesionales dedicado a las artes de calle y circo (basada en Francia). Esta red recibe el apoyo a los organismos activos a escala europea en el ámbito cultural de la Comisión europea. Yohann Floch es a su vez responsable de relaciones internacionales de HorsLesMurs. Ha coordinado diversos estudios europeos, en particular Street Artists in Europe para el parlamento europeo y The Circulation of Street Arts and Circus Artworks in Europe. Anteriormente, ha trabajado para la Union des Théâtres de l'Europe, ha coordinado diversos festivales de teatro. Por otra parte ha colaborado acompañando a diferentes compañías en Francia, en España y Canadá.