

SU **R**

REAL **A**ñaza

IA Festival de Arte
Comunitario

Alumno: Ione Domínguez Luis
Tutora: Soheila Pirasteh Karimzadeh Tabrizi
Facultad de humanidades
Sección Bellas artes
Grado en diseño
Universidad de La Laguna
Fecha: Septiembre 2017
Trabajo Fin de Grado
Curso: 2016/2017

ARTE COMUNITARIO

AÑAZA

MEMORIA

Proyecto TFG

MEMORIA

Proyecto TFG

**FESTIVAL DE ARTE COMUNITARIO
AÑAZA**

Ione Domínguez Luis

Alumno Ione Domínguez Luis
Tutora: Soheila Pirasteh Karimzadeh Tabrizi
Facultad de humanidades
Sección Bellas artes
Grado en diseño
Universidad de La Laguna
Fecha: Septiembre 2017
Trabajo Fin de Grado
Curso: 2016/2017

AGRADECIMIENTOS

Agradezco la paciencia que ha tenido mi familia y mis amigos más cercanos para ayudarme en este proyecto. Dado que me ha llevado mucho más tiempo de lo normal, debido también a mi falta de comprensión de muchas cuestiones técnicas.

Gracias a Soheila Pirasteh por ayudarme en el momento más inoportuno.

Disculpas a mucha gente por haber pedido sus consultas en los momentos de apuro. Gracias por concedérmelas. Gracias a todos los paseantes del barrio de Añaza que me han prestado su sonrisa y algunas palabras que me hacían falta para afrontar las cuestiones técnicas de este proyecto.

RESUMEN Y PALABRAS CLAVE

Resumen

En este proyecto de fin de grado abordaremos un tema social comunitario. El arte comunitario abarca la necesidad de crear actividades artísticas en un entorno social desfavorecido.

Estas actividades ayudan a las comunidades vecinales a conocer su entorno geográfico, a respetar y utilizar los recursos propios que tienen. Mi implicación personal en las actividades comunitarias viene desde hace mucho tiempo. El diseño de un programa de actividades artísticas junto con soluciones gráficas para su presentación son un ejemplo claro de la forma de abordar temas similares. En este trabajo se ha elegido el barrio de Añaza, pues cuenta con una población multicultural de diferentes perfiles y condiciones familiares.

Nos encontramos con varios problemas sociales y de convivencia. Nuestros objetivos están enfocados en solventar o mejorar sus dificultades y poder erradicar sus problemas en la medida de lo posible.

Tratamos de fomentar la convivencia vecinal, la integración social y la mejora en la estética urbana. Con ello conseguiremos concienciar en el mantenimiento del espacio de convivencia vecinal, ayudar a educar y llevar a cabo proyectos participativos y colaborativos

Abstract

This essay aims at a community social subject. Community art covers the need for artistic activities in a disadvantaged social environment. These activities help the local communities to know their geographical environment, to respect and use their own resources. My personal involvement in community activities has come a long time. The design of a program of artistic activities together with graphic solutions for its presentation are a clear example of how to approach similar topics. For this essay the neighborhood of Añaza was chosen because of its multicultural population of different profiles and family conditions.

We met several social problems and coexistence. Our goals are focused on solving or improving their difficulties and to eradicate their problems as much as possible.

We try to promote neighborhood coexistence, social integration and improvement in urban aesthetics. This will achieve awareness in maintaining neighborhood's living space, help educate and conduct participatory and collaborative projects.

Palabras clave

Arte	Art
Comunitario	Community
Arteurbano	Streetart
Surrealia	Surrealia
Añaza	Añaza
Graffiti	Graffiti
Música	Music
Teatro	Theater
Arquitecturaefímera	Ephemeralarchitecture
Vecinos	Neighbors
Barrio	Hood
Vecindario	Neighborhood
Parcelas	Slum
Turismo cultural	Cultural tourism
Cultura	Culture

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS.....	21	Sobre el surrealismo.....	73
Introducción.....	21	Sobre el Desarrollo cultural comunitario.....	74
Definición de proyecto y problema.....	23	Concepto “ <i>Barrio artístico</i> ”.....	79
Objetivos.....	24	Contexto Añaza.....	80
Objetivos generales.....	24	CONCLUSIONES ESPECÍFICAS.....	81
Objetivos específicos.....	24	Naming.....	83
METODOLOGÍA.....	25	Surrealia.....	83
INVESTIGACIÓN.....	29	Peculiaridades visuales del barrio.....	84
Investigación primaria.....	31	APLICACIÓN DE CONCEPTOS.....	89
Proyectos participativos vecinales.....	31	Encuestas.....	90
Jardines Prefabricados.....	33	PROGRAMACIÓN.....	97
Actualidad. ¿Qué se está haciendo en Añaza?.....	37	PROCESO DE CREACIÓN VISUAL.....	103
Acciones a pie de calle.....	41	MANUAL CORPORATIVO.....	109
Investigación secundaria.....	58	PAPELERÍA CORPORATIVA Y MERCHANDISING.....	123
Proyecto ICI Taco.....	46	Ilustraciones creadas para surrealia.....	125
Puerto Street art.....	49	Papelería corporativa.....	133
Estudio Tabacalera. Lavapiés.....	54	Merchandising.....	144
Investigación terciaria.....	58	CONCLUSIONES.....	155
Análisis de proyectos de arte comunitario.....	60	BIBLIOGRAFÍA.....	157
Sobre el surrealismo y la cultura en Canarias.....	72		

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Introducción y objetivos

Vecinos del barrio de Añaza.

Fuente: Imágenes propias

Introducción

La idea de este proyecto surgió bajo el deseo de aplicar habilidades de diseño a una causa social. Primeramente veremos una toma de contacto con barrios periféricos, trataremos de analizar peculiaridades de los mismos, complementaremos dicha información con algunas soluciones ya dadas por algunas organizaciones o movimientos dedicados a mejorar convivencias vecinales.

No solo analizaremos otros proyectos para observar su historia y su trascendencia, sino también la estética visual que han tenido los movimientos para empoderar a las comunidades vecinales. Así tendremos una idea clara de como llevar a cabo un proceso de estas características.

Otorgaremos una estética visual a un proceso de arte comunitario y participativo. Para ello contaremos con las herramientas que hemos aprendido a manejar durante el grado en Diseño de la Universidad de La Laguna.

Como identidad corporativa, diseño editorial, señalética o ilustración, entre muchas otras.

La identidad visual final la hemos desarrollado para realizar una hipotética promoción del festival de arte comunitario, Aunque también es una campaña de concienciación para su propia comunidad.

Introducción y objetivos

Si queremos introducirnos en el mundo del arte comunitario tenemos que conocer el proceso mediante el cual se lleva a cabo. A lo largo de este trabajo veremos como se puede desarrollar un proyecto para empoderar a una comunidad de vecinos.

También analizaremos la historia del arte en Canarias. Ya que creo que es fundamental para movernos dentro del campo de las disciplinas artísticas en nuestras islas.

Todo ello sin dejar de lado el trabajo de campo a pie de calle con el que nos encontraremos. Pues es el punto más importante a la hora de tomar decisiones, tanto estéticas como prácticas.

Al final del trabajo veremos la parte más técnica. Donde dejamos de lado las cuestiones teóricas y el trabajo de campo para enfrentarnos a un manual de identidad visual, con todas sus variables.

Definición del proyecto y problema

Existe una evidencia de conflicto en los barrios que están en la periferia de las ciudades. En los cuales conviven comunidades familiares muy diversas y con culturas muy distintas. Eso enriquece la experiencia entre la población y la cultura de la zona. Sin embargo el hecho de que exista pobreza y marginación también genera un conflicto de convivencia. Las acciones que llevan a cabo las instituciones gubernamentales para mejorar esta convivencia no son suficientes. Debemos de añadir soluciones nuevas.

Dentro de las acciones que están realizando las asociaciones de vecinos podemos destacar actividades culturales, como artesanía, música, conferencias, talleres de arte etc... Nosotros nos hemos planteado estas actividades para llevarlas a cabo en algún barrio periférico de Santa Cruz de Tenerife. Existe por mi parte un interés personal en confluir mis intereses artísticos con estos barrios periféricos. Llegando a participar en algunos proyectos ejecutados anteriormente.

Estudiamos diferentes zonas características, urbanas, rurales, universitarias. Y nos dimos cuenta de que el barrio de Añaza contaba con unas características específicas propias. Como exclusión social debido a la lejanía y a la falta de comunicación.

Nuestro proyecto es en torno a acciones de organización gráfica dentro de las acciones culturales que se implantarán. Como festivales de música, de arte, conferencias, etc... Esto servirá como referencia para otros barrios.

Objetivos

Objetivos generales.

- Fomentar la convivencia vecinal
- Integrar
- Mejorar la estética urbana
- Concienciar el mantenimiento del espacio de convivencia vecinal
- Enseñar y educar en trabajos colaborativos y cooperativos

Las acciones comunitarias demandan una ayuda. Nuestros conocimientos nos llevan a ayudar mediante unas acciones concretas. Un barrio como Añaza, en la periferia de la capital tinerfeña debe reinterpretarse para arrancar los estigmas que lo definen como un espacio arrinconado y de poca trascendencia. Curiosamente, las características de sus inicios han provocado en sus habitantes cierta necesidad de crear opciones ante la falta de recursos; fue el vecindario quien tomó las riendas en el imaginario de "cómo estaría mejor el barrio".

Pretendemos combatir el estigma social del barrio de Añaza, creemos que el arte y la creatividad son las herramientas más adecuadas para ello.

Propondremos una estética determinada para dar voz a las actividades de carácter artístico y participativo que puedan darse en el barrio.

Objetivos específicos

-Pretendemos hacer llegar la cultura a un barrio periférico. No es habitual que los vecinos del mismo consuman cultura. Pues para encontrar conciertos u otras actividades culturales han de desplazarse hasta el centro de la ciudad. No solo queremos enseñar, queremos que los vecinos participen. Que sientan que lo que se está haciendo en su entorno es por y para ellos.

-Queremos crear una identidad visual que luche contra los estigmas destructivos que vienen caracterizando a Añaza, y construir un potencial creativo que reconozca las virtudes de su comunidad y de su convivencia.

METODOLOGÍA

Metodología

La metodología va a consistir en diferentes fases. Debemos de tener claras las cuestiones que debemos resolver.

¿Qué es lo que debemos descubrir?

¿Qué preguntas debemos hacer?

Tenemos que preguntar a los vecinos como perciben su barrio, su entorno de convivencia y que es lo que querrían mejorar del mismo. Debemos de hacer un estudio en las comunidades vecinales de Añaza, realizando entrevistas y conviviendo con sus vecinos. Así podremos observar gran parte de las necesidades que reclaman. Una vez obtenida esta información procederemos a estudiar otros proyectos similares, enfocados en construir cohesión social mediante el arte. Teniendo en cuenta las peculiaridades de cada entorno hemos de intentar adaptar y escoger los temas de interés más oportunos para Añaza.

Todo este proceso de información será realizado junto con profesionales del entorno en la cohesión social (Añaza creativa) y por varios vecinos y vecinas del barrio. Tenemos que tener un estudio claro, profundo, y sobretodo un estudio interno.

Una vez adquirida la información, se concluirá esta etapa con un análisis general y posteriormente una justificación del proyecto en donde se expongan los objetivos a tener en cuenta.

El siguiente paso será crear una estética acorde con los objetivos sociales citados anteriormente. Se situará como punto de partida un briefing con los aspectos necesarios que deban relacionarse con la filosofía del arte comunitario y con los festivales de arte urbano.

De esta forma resultará más sencillo obtener un naming correcto. Una vez se encuentre definido, se procederá a la creación de la estética y de la identidad visual.

La construcción de la identidad visual representará un contenido importante del trabajo. Escogeremos la construcción gráfica más adecuada para nuestro proyecto.

Debemos de realizar un manual que muestre la marca o la identidad en todas sus facetas. Además de su método de construcción gráfica, sus diferentes disposiciones, sus bocetos previos. etc...

La imagen gráfica será adaptada a las necesidades del festival, según el contexto y la situación.

INVESTIGACIÓN

Investigación primaria

Proyectos participativos de iniciativa vecinal

Tengamos en cuenta que Añaza surge a finales de los años ochenta en una extraña estrategia urbanística basada en la construcción de Viviendas de Protección Oficial (VPO), para reubicar a colectivos de distinta procedencia, normalmente poblados chabolistas y juventudes de barrios obreros. Así, personas de Somosierra, San Matías, Ofra, El Barranco de Santos y demás “estorbos capitalinos”, fueron asediados en un gigantesco polvorín, que, con la llegada de la población gitana exiliada de Barcelona tras la limpia de las Olimpiadas del 92, terminó por explotar. Fueron años críticos para los nuevos vecinos. Además de verse inmersos en una convivencia casi bélica, se encontraron con un barrio sin ningún tipo de recursos; no había transporte público, ambulatorio, colegio, comercios... Sólo las 1000 viviendas. Aquí comienza el detonante del cambio.

Destacamos las primeras acciones sociales del barrio. Una de ellas tuvo lugar a iniciativa de muchas madres, pues fueron ellas mismas las que amueblaron el primer colegio público de Añaza, dado que las instituciones no

priorizaron el cuidado del mismo. No sin antes protestar de manera concisa ante las autoridades. Hasta que finalmente se quedaron trabajando como cuidadores de limpieza una vez que el mismo colegio estuvo adecentado y amueblado. Ello supuso un acontecimiento de bastante notoriedad en aquel momento.

Es fundamental mencionar también las protestas sociales que llevó a cabo el conocido activista del barrio Luis Celso. Quién logró importantes cambios en el barrio, presidente de la asociación de vecinos 8 de marzo (aún viva en el barrio) a quién, a día de hoy, se le debe la Ludoteca, la piscina, el campo de fútbol, centros escolares, la iluminación pública o el servicio de guaguas, aunque falleció sin ver su sueño de conseguir el servicio prioritario de urgencias en el centro de salud de Añaza.

Muchos jóvenes del barrio se han implicado en recuperar el gimnasio, escuela de boxeo “Sombrita” para la juventud. Donde aún hoy hay jóvenes que invitan a otros a hacer deporte y dejar de pasar los días en las plazas y esquinas del barrio. Se ha limpiado el local en numerosas ocasiones, recuperando el material que aún se puede utilizar, los jóvenes han dedicado mucho tiempo para adecentar el local del prestigioso boxeador del barrio. A día de hoy se realizan artes marciales y otro tipo de actividades en él..

También podemos destacar las actividades culturales, musicales y sociales de la mano

Investigación

de Anonimato (Primer grupo de hip hop Canario, procedente de Añaza) De la mano de Bentorey Medina.

Añaza cuenta hoy en día con muchas personas anónimas que tienen fé e ilusión para que las cosas mejoren. En gran medida dichas personas son hijos de padres y madres que estuvieron en la lucha social por la dignidad hace años.

Si trasladamos el contexto de dichas luchas sociales a Añaza no podemos olvidarnos de Luis Celso. Ya que fue un pilar fundamental para la organización y la movilidad.

Fotografía de Luis Celso.

Fuente: Periódico El Día

Familia de Luis Celso en homenaje vecinal

Fuente: Periódico El Día

Jardines prefabricados

Matías Mata realizó un proyecto de participación social en torno al arte urbano y la cohesión ciudadana en el año 2002 ubicado en el barrio de Añaza, llamado jardines prefabricados.

El artista se centró en la comunidad, otorgándole a ella la capacidad para crear su imaginario en las calles del barrio.

Al tratarse de un barrio periférico hubo menos impedimentos técnicos por parte del ayuntamiento, al no estar ubicado en el centro de la ciudad.

El proyecto en principio constaba de un carácter académico. posteriormente fue llevado al círculo de Bellas artes de Madrid y de Barcelona. Incluso fue partícipe de una conferencia en las intervenciones TED en el espacio cultural Agüere en La Laguna . A día de hoy aún podemos encontrar algunos restos de este proyecto en el barrio.

Se percibió en la memoria colectiva del barrio con mucha ilusión. En tanto que muchos jóvenes se dedicaron a emprender juntos un proyecto artístico, y sobretodo divertido.

Se intervinieron piezas del mobiliario público del barrio sin apenas pedir los permisos correspondientes. Se demostró que un barrio de la periferia de la capital puede llegar a ser más productivo y más rico artísticamente que los eventos puntuales de arte en el centro ur-

Proyecto Jardines prefabricados

Fuente: Matías Mata

Proyecto Jardines prefabricados

Fuente: Matías Mata

Investigación

bano, dado que la libertad para ejecutar proyectos y el desarrollo cultural colectivo es mucho más fuerte debido a los lazos de unión que tienen sus vecinos y vecinas. Podría entenderse este proyecto como el primer resultado de una acción organizada en torno al arte y a la cultura en el barrio.

Proyecto Jardines prefabricados
Fuente: Matías Mata

Proyecto Jardines prefabricados
Fuente: Matías Mata

Proyecto Jardines prefabricados
Fuente: Matías Mata

Proyecto Jardines prefabricados
Fuente: Matías Mata

Actualidad. ¿Qué se está haciendo en Añaza?

El colectivo Añaza creativa desarrolla muchas actividades en torno a la cohesión vecinal y al desarrollo artístico. Tanto en colegios infantiles y polideportivos como en las mismas calles del barrio .

El colectivo está compuesto tanto por vecinos y vecinas del barrio como por personas externas al mismo, como artistas, diseñadores o educadores infantiles.

Se desarrollan actividades formativas que fomentan la libertad creativa y la libertad de pensamiento, sea en las aulas de los colegios o en la calle. Intentando que los niños y niñas sean capaces de ilustrar sus ilusiones más utópicas. Al contrastar dibujos, textos o ilustraciones los mismos niños y niñas aprenden a entender distintas expresiones y a desprenderse de prejuicios técnicos como “no salirse de la raya”

Al margen de Añaza creativa existen otras formaciones como Añaza participa que también llevan a cabo algunas acciones para dinamizar a los jóvenes y al comercio local.

Proyectos de Añaza creativa

Fuente: Añaza creativa

Investigación

Proyectos de Añaza creativa

Fuente: Añaza creativa

Proyectos de Añaza creativa

Fuente: Añaza creativa

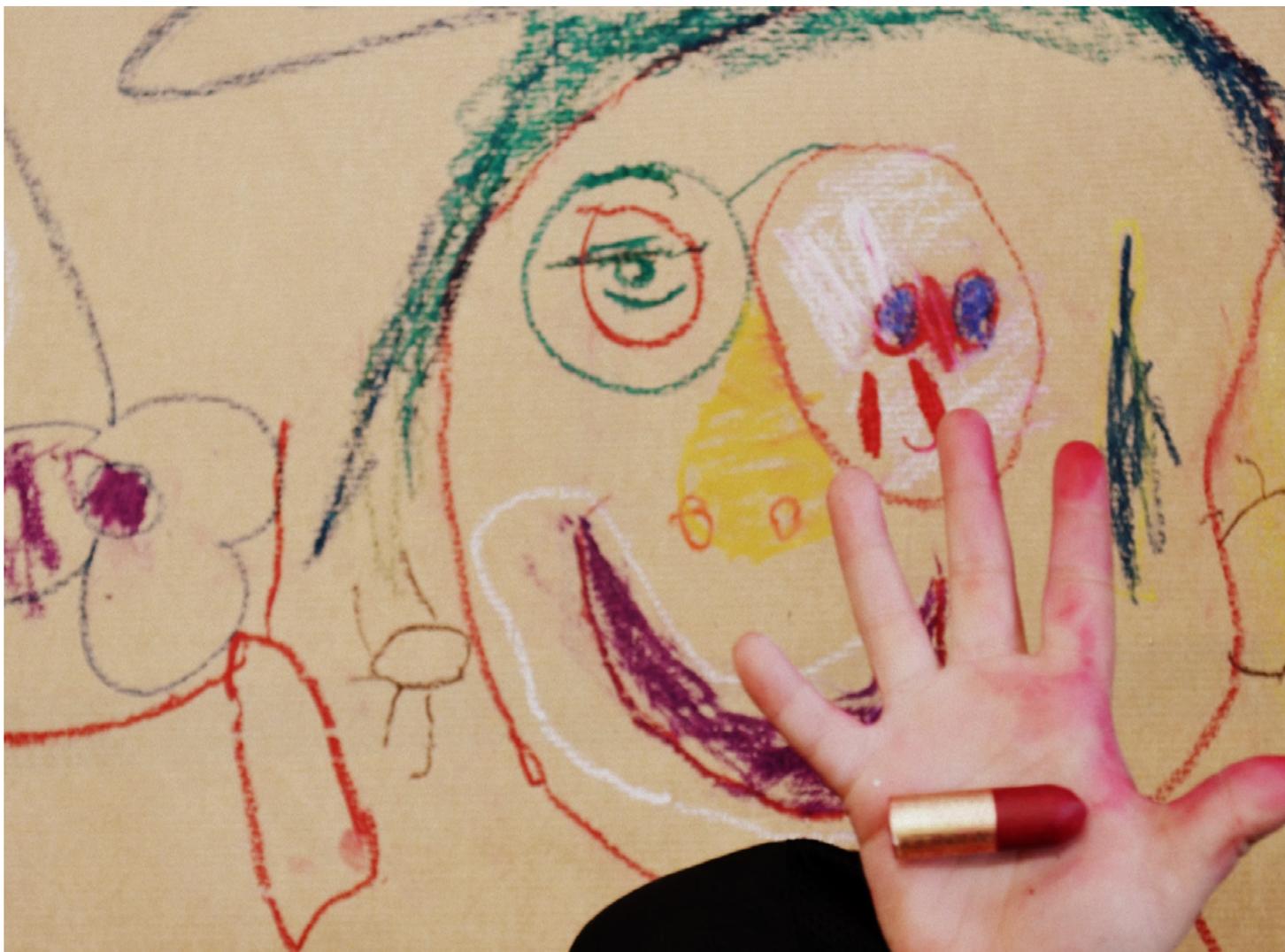

Proyectos de Añaza creativa

Fuente: Añaza creativa

Proyectos de Añaza creativa
Fuente: Añaza creativa

Proyectos de Añaza creativa
Fuente: Añaza creativa

Acciones a pie de calle

La pintura realizada en las escaleras del barrio ha sido bastante aceptada por la comunidad vecinal. En ella se ha empleado mucho tiempo y mucho cuidado aún no contando siempre con la disponibilidad vecinal a gran escala. Se han construido imágenes de tejido social sobre esas escaleras. Donde vecinos y vecinas han compartido y comparten su tiempo, su espacio, su comida y su pintura. Otra de las acciones a destacar es la integración de elementos decorativos navideños en las calles del barrio. Ya que ningún organismo institucional hizo, dando por hecho que no era de primer orden. En la misma rambla del barrio los vecinos y vecinas elaboraron los regalos y los adornos navideños necesarios para ubicar en los árboles del barrio. Cabe destacar que los materiales empleados para estas actividades (tanto para la pintura en las escaleras como para la decoración navideña y demás) han sido aportados de manera solidaria por los vecinos y vecinas del barrio.

Proyectos de Añaza creativa
Fuente: Añaza creativa

Proyectos de Añaza creativa

Fuente: Añaza creativa

Proyectos de Añaza creativa
Fuente: Añaza creativa

Proyectos de Añaza creativa

Fuente: Añaza creativa

Proyectos de Añaza creativa

Fuente: Añaza creativa

Investigación secundaria

Ahora trataremos de analizar otros procesos comunitarios realizados fuera de Añaza. Puesto que estudiar estos también nos ayudará. Nos centraremos primero en proyectos a nivel canario y posteriormente veremos más proyectos a nivel nacional e internacional.

Proyecto ICI Taco

Mesa Marrero A.(2017) *ICI Taco*. Tenerife

El Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural (ICI), impulsado por la Obra Social "la Caixa" en 39 territorios de España, en colaboración con distintas administraciones locales y entidades sociales, comenzó en el año 2010 en trece territorios hasta ampliarse a un total de 39 en el año 2014.

Esta iniciativa de acción social, con una orientación preventiva, fomenta las relaciones interculturales, favorece la cohesión social y pretende el empoderamiento de la sociedad a favor de la convivencia y el desarrollo comunitario. El Proyecto ICI en Taco, que tiene como principal finalidad trabajar en la mejora de la convivencia ciudadana intercultural y la cohesión social, se puso en marcha en 2014 con la colaboración del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna y el

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y está gestionado por Fundación Canaria General de la Universidad de La Laguna.

Una apuesta innovadora, de intervención comunitaria y gestión de la diversidad social, vecinal y cultural, que se centra en el protagonismo de la comunidad en el territorio de Taco para dar respuesta a los retos diversos que se deben afrontar en cada momento. Comprendido entre los municipios de San Cristóbal de La Laguna y Santa Cruz de Tenerife, Taco congrega a trece barrios con identidad propia y se caracteriza por su diversidad desde el punto de vista social y cultural.

La propuesta metodológica para la promoción de la convivencia intercultural y la cohesión social es la consolidación de un proceso comunitario, a través del fomento de la participación y el encuentro de los tres protagonistas del territorio: la administración, los recursos técnicos y profesionales y la ciudadanía .

Proyecto de convivencia vecinal en Taco

Fuente: ICI Taco

Proyecto de convivencia vecinal en Taco

Fuente: ICI Taco

Investigación

Proyecto de convivencia vecinal en Taco
Fuente: Imágenes propias

Proyecto de convivencia vecinal en Taco
Fuente: ICI Taco

Puerto Street art.

Encontramos también un ejemplo de transformación social mediante el arte en Puerto Street art. (Festival de murales y arte urbano en el Puerto de la Cruz)

Hemos entrevistado a algunos vecinos y también hemos hecho un análisis de algunos de sus murales.

Entrevista a vecinas y vecinos del Puerto de La cruz.

-Primera vecina del Puerto de La Cruz que ofreció la pared de su edificio para que se pintasen murales.

"La verdad es que está todo mucho más bonito, da más gusto salir a la calle a hacer cosas ahora, alegre bastante el paisaje. Me gustó mucho la iniciativa de pintar este edificio. Y de hecho mi casa contó con el primer mural que se pintó . Dinamiza bastante el comercio y vienen muchos turistas a mirar los murales. Además es muy bonito que los niños hagan excursiones desde los colegios para ver los murales" (Toñi)

-Dado que tu vives aquí, ¿ Qué es lo que sientes al salir a la terraza por la mañana y tomarte el café viendo el mural de Ligen.-?

"Mi café ha mejorado muchísimo, ¿Sabes lo bo-

nito que es desayunar y ver esta pieza todos los días? Creo que ha cambiado mi forma de entender las imágenes. Mi forma de entender el arte. El impacto del color es muy chocante, debido a que es muy saturado y muy vivo".

(José Hernández Brito)

Sobre el contenido de los murales.

"La gente dice que los bichos de la pieza del Roa no son adecuados, argumentando que son feos (sobre todo la gente mayor). Pero eso son tonterías. Yo me estaba tomando una cerveza con él y me di cuenta de que estaba dibujando cucarachas en el suelo, sin saber lo que era. Al final yo se lo expliqué. Disculpa esto es una cucaracha. Pues al día siguiente el tío estudió toda la anatomía de las cucarachas. Y de hecho se llevó una cucaracha para Bélgica".

(José Hernández Brito)

"Enfrente de la pieza del liqen puedes encontrar a 30 alemanes a la hora de comer. Estudiando su composición, pues a la media hora es posible que encuentres a 30 finlandeses y en dos horas quizás haya una excursión de un colegio de niños. La gente se sienta a comer y a tomar café para ver los murales. y dinamiza muchísimo el comercio local".

(Juan Hernández)

Investigación

Vecinos de La Ranilla, Puerto de La Cruz
Fuente: Imágenes propias

Vecinos de La Ranilla, Puerto de La Cruz
Fuente: Imágenes propias

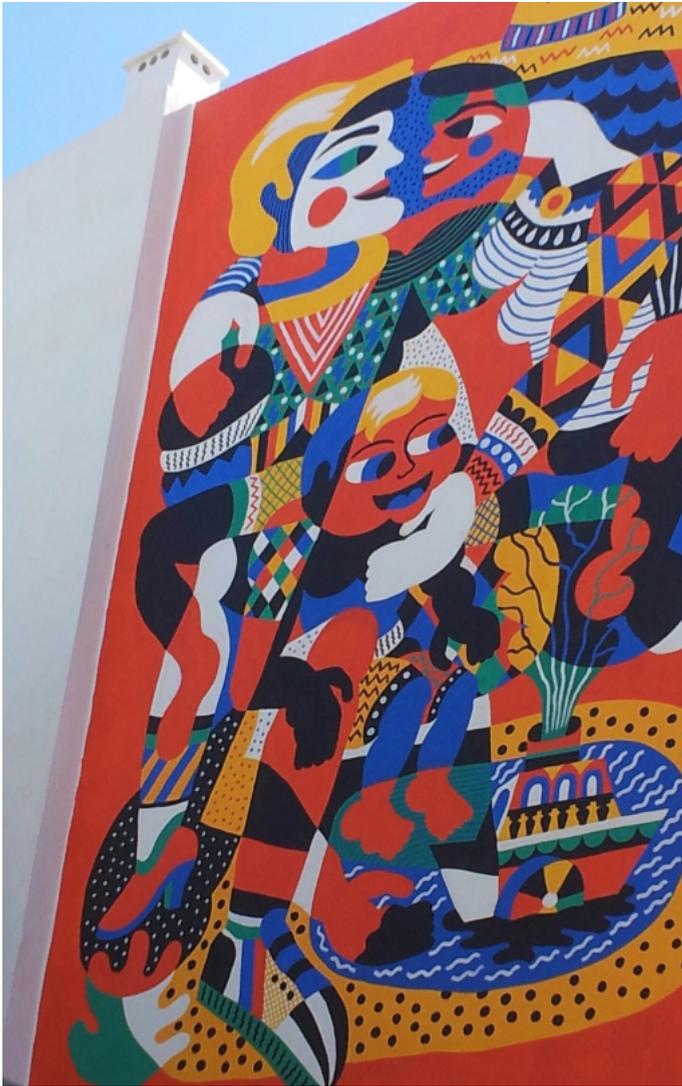
Investigación

Vecinos de La Ranilla, Puerto de La Cruz
Fuente: Imágenes propias

Murales de Puerto Street art
Fuente: Puertodelacruzperience

Murales de Puerto Street art
Fuente: Puertodelacruzperience

Murales de Puerto Street art
Fuente: Puertodelacruzperience

Murales de Puerto Street art
Fuente: Puertodelacruzperience

Estudio Tabacalera. Lavapiés

Red de Lavapiés (2004) *La Tabacalera a debate*

Allá por 1998 se supo que la actividad industrial iba a cesar en la fábrica de tabacos en Lavapiés. Este lugar formó parte de una propuesta de recuperación de espacios públicos que venía reclamando la comunidad vecinal. Entre otras propuestas figuraban: Un centro de formación, viviendas para mayores, salas de conferencias etc...La tabacalera era el espacio indicado para diversas iniciativas y proyectos de muchos tipos. En noviembre de 2003 el colectivo social Red de Lavapiés propuso al ayuntamiento nuevas iniciativas sociales. Enfocando una democratización del espacio se planteó promover un debate abierto a los vecinos y vecinas del barrio. Un modo de consolidar un tejido social en el que la ciudadanía sea partícipe

En Julio de 2004. el ayuntamiento presentó el avance del plan especial de rehabilitación del centro urbano (PERCU) Pero en dicho plan no estaba incluida la propuesta vecinal para la reutilización de Tabacalera de la red de Lavapiés. Únicamente se hablaba del edificio en el PERCU para "sacarle jugo social y económico". Planteando utilizar el espacio para desarrollar un museo de reproducciones de obras de arte entre otras propuestas. Olvidando muchos aspectos que los vecinos y vecinas reclamaban.

Algunas razones por las que se decidió impulsar el debate sobre el derecho del uso del ciudadano a la tabacalera.

La ciudadanía no necesitaba otro museo

Viñeta de El Roto

Fuente: Tabacaleraadebate

La palabra alemana museal describe objetos con los que el observador ya no tiene una relación vital, y que están en proceso histórico de extinción.

"Los museos son los sepulcros familiares de las obras de arte". Theoder. W. Adorno

La idea del ministerio de cultura de instalar en el edificio de la antigua fábrica de tabacos los museos de reproducciones artísticas y otras dotaciones similares va cercando al barrio de Lavapiés a convertirlo en un parque

Investigación

temático cultural.

El edificio de la tabacalera forma parte de la memoria histórica del barrio de Lavapiés. Los vecinos quieren hacer el espacio partícipe de la ciudadanía.

¿Cómo se coordinan todos los aspectos de construcción individual ? ¿Cómo se construye el lenguaje común?

Se trata de atacar desde todos los frentes, con una amplia variedad de métodos que permitan que llegue a involucrar al mayor número de personas de distintas sensibilidades.

La participación social es imprescindible porque nos permite determinar funciones desconocidas y solo gracias a ella obtenemos información precisa de lo local. También permite la construcción de la cultura como complejidad de relaciones en un mundo de condiciones cambiantes, y permite aflorar la innovación.

En correlación a las intenciones de hacer de la tabacalera un museo de reproducciones debemos de tener en cuenta los diferentes tipos de intenciones para desarrollar un barrio o una ciudad, pues estas están divididas entre intenciones tangibles e intenciones intangibles.

Entre las intenciones tangibles encontramos:

1. Diseño que aumente su atractivo y desarrollo de la manera más completa posible sus capacidades y valores estéticos.

2. El barrio debe tener una infraestructura básica que permita la movilidad de personas y mercancías. Compatible en el medio ambiente.

3. Se debe de dotar al barrio de servicios básicos de alta calidad.

4. El barrio necesita de una serie de atractivos para los propios residentes y para los visitantes.

Es habitual que los planes urbanísticos cuenten con los aspectos tangibles, pero se ignoran los intangibles. La intervención en Lavapiés es un claro ejemplo de ello. Y sin embargo los intangibles son la clave para el futuro de la ciudad y para el éxito.

Los elementos intangibles de la ciudad

Partimos del planteamiento de que las infraestructuras físicas (los elementos tangibles) son necesarios, pero son los intangibles de la ciudad los que realmente pueden aportar un valor diferencial añadido

1. Potenciación y difusión de valores humanos
2. Aspectos sociológicos de las ciudades
3. Conocimiento e información
4. La imagen de la ciudad.

La famosa degradación del barrio es entre otras cosas la destrucción de la comunidad. La fractura de la red entre los vecinos del barrio. La separación entre políticas de intervención y sujetos sociales. Y en última instancia la imposibilidad de que estos participen en la organización del territorio y sus vidas.

Jornadas Tabacalera a debate: Contaba Isabela Velázquez en las jornadas de Tabacalera a debate que en base a la participación ciudadana se pueden distinguir cinco niveles.

1. En el primer nivel se tiene una información pobre o inadecuada. La participación ciudadana ni siquiera se contempla.
2. En el segundo nivel se cuenta con información adecuada. Pero no podemos hablar aquí de participación. Ya que no existe la voluntad política de que esta se descubra realmente.

3. En el tercer nivel se sitúa LA CONSULTA. Tampoco es participación, sino presentación de resultados para ser legitimados por la gente, pero no se puede hablar de participación cuando el proyecto está ya elaborado

4. En el cuarto nivel tenemos LA PARTICIPACIÓN. Para que lo sea realmente deben establecerse instrumentos y mecanismos diversos que posibiliten la concurrencia igualitaria en el proceso de todos los actores implicados

5. En el último nivel está EL EMPODERAMIENTO (empowerment). O lo que es lo mismo, el reparto de poder entre los distintos actores que están a cargo de la ciudad.

Comenzando por poner sobre la mesa los valores potentes que tiene el barrio de Lavapiés. La fuerza del mestizaje, las redes ciudadanas o la capacidad de generar proyectos. Se comenzó a abrir el debate sobre que uso se debía de dar a la tabacalera. Y se recupera una parte importante de la memoria histórica, ya que hasta hace poco tiempo el ambiente cigarrero se respiraba literalmente bajando de la plaza Tirso de Molina. Y por las calles de embajadores. Ese oficio se respiraba en la calle en toda una concentración de trabajadores y trabajadoras que desarrollaban su vida dentro y fuera de la calle. En un primer momento se planteó recuperar dicho edificio como motor de una actividad económica. Partiendo de aquellas actividades económicas que tienen mayor importancia en el territorio en aquellos momentos.

Investigación

Otra actividad recurrente fue el uso cultural. Pero no se tenía porque renunciar a un espíritu de motor económico productivo. Sólo habría que redefinir algunos conceptos. Es necesario distinguir las diferencias existentes entre el trabajo y su valoración mercantil.

El trabajo es toda actividad que realiza el ser humano en la que se combina la inteligencia con su fuerza, y su creatividad con sus aptitudes. El objetivo entonces podría ser el de buscar la creación de trabajo, y no necesariamente de empleo. Ambos conceptos confundidos históricamente, y aún hoy tienen diferencias fundamentales.

El trabajo es todo aquello que produce algo. Pero solo es empleo cuando se hace por un salario. El empleo produce dependencia, el trabajo no tiene porque producirla. El trabajo puede realizarse en libertad, el empleo casi nunca, o raras veces. El derecho al trabajo no tiene porque ser derecho al empleo, o a una ocupación con remuneración.

Entendamos la reutilización del edificio como una utilidad social para ocupar lugares y hacerlos representativos para la ciudadanía. Un reconocimiento público. Si nos planteamos la utilización del edificio de Tabacalera como motor de riqueza, no sólo económica, sino social debe servir para potenciar las redes sociales existentes en el barrio.

Entonces sí, podemos recuperar la Tabacalera como el gran motor de producción de Lava-

piés, en este caso, insistimos una vez más, de producción no asalariada, de producción material o inmaterial; ese lugar necesario en el que desarrollarnos como personas produciendo nuestras propias actividades, no alienantes, e integrándonos en el conjunto social, construyendo de hecho el conjunto social;

Ese espacio desde el que poder crear nuestras propias redes y potenciar las ya existentes; el sitio desde donde transformar nuestro entorno, desde donde poder producir nuestra educación, nuestro ocio, nuestra cultura, nuestra salud... nuestra vida.

Es seguro que, al menos. Al principio sólo con esto no conseguiremos escapar todos de la exclusión, de la precariedad. Es seguro que no tendremos la suficiente libertad para elegir. Pero también es seguro que, desde el principio estaremos mejorando nuestra situación.

Nota: Este texto se encuentra en construcción. Es producto del debate, la reflexión y la investigación de gentes de la Red de Lavapiés.

Hoy en día el edificio tabacalera funciona como centro social de la Red de Lavapiés, para un uso cultural, recibe ciertas ayudas de las instituciones gubernamentales. pero el verdadero trabajo por el edificio lo mantienen los colectivos sociales.

Investigación terciaria

Análisis conceptual y estético de proyectos de arte comunitario

Ahora nos centraremos en la parte más técnica y haremos un análisis de algunos festivales o instituciones relacionadas con el arte urbano y el arte comunitario a nivel local, nacional e internacional.

Hemos hecho una recopilación de algunos festivales y encuentros de arte comunitario a distintos niveles, tando de escala local como de escala internacional.

A continuación mostraremos algunos de los más relevantes. Y trataremos de analizar de una manera técnica la estética que poseen, para así intentar entender los conceptos estéticos usados en este tipo de festivales a la hora de llevar a cabo una propuesta para nuestro proyecto.

CONCRETO

Localización: Fortaleza. Brasil

Tipo: Arte urbano y comunitario

Concreto es un festival de arte urbano, centra su atención en murales de gran formato en el centro de la ciudad. Aunque también podemos ver parte de estos trabajos en favelas de la periferia. Es un festival de carácter internacional, donde se pretende conjugar varios tipos de arte. También hay cabida para las instalaciones urbanas, la videoproyección o las performances.

Un festival en el que la estética juega un papel fundamental. Podemos observar el estampado que usa en la mayoría de sus composiciones. Junto con una simbología constante que únicamente cambia cuando hay una nueva edición, conserva la tipografía de palo seco y cuenta con un spray de pintura como símbolo principal. Fundamenta de manera visual que el arte urbano y el graffiti es su raíz, aunque podemos ver claramente una pluralidad de contenido. Tanto en su programa como en su imagen

Promoción del festival Concreto

Fuente: Festival Concreto

LANÇAMENTO
25 DE ABRIL
PORTO IRACEMA DAS ARTES

Promoción del festival Concreto

Fuente: Festival Concreto

ARTESANO PROJECT

Localización: República Dominicana

Tipo: Arte urbano. Arte comunitario.

Es un festival de pintura mural en el entorno comunitario. Centra su enfoque en el municipio de Nagua (República Dominicana) Su actividad comenzó en Diciembre de 2014, y desde entonces ha hecho partícipe a la comunidad vecinal de numerosas obras de arte. Otorgando a la misma la posibilidad de acudir un museo en su misma playa, en su mismo barrio. Sin necesidad de desplazarse a un espacio cerrado.

Vemos como su estética juega un carácter bastante genérico. Una tipografía de palo seco se encuentra inscrita en un rectángulo. Esto crea una estética plural y entendible para los vecinos de las comunidades. Observamos también como en la mayoría de sus manifestaciones la marca rectangular está inscrita sobre una fotografía de un mar.

Cartel promocional de Artesano Project

Fuente: Artesano Project

Intervención urbana por Artesano Project

Fuente: Artesano Project

MADRID STREETARTPROJECT

Localización: Madrid

Tipo: Organizador de eventos.

Madridstreetartproject es una organización que se encarga de fomentar el arte urbano en Madrid. Para ello cuentan con un equipo directivo de expertos en la materia. E intentan dar cabida a todo tipo de tendencias. Desde Graffiti purista hasta instalaciones urbanas. Uno de sus festivales más representativos es Pinta Malasaña. Un festival donde cada artista tiene la oportunidad de intervenir una persiana comercial del barrio de Malasaña.

La identidad visual de madridstreetartproject es un mapa que consta de las principales calles de Madrid donde podemos observar más arte urbano. No obstante dicho logo es bastante reconocible en las redes sociales debido a su potente contraste. El logo nunca cambia de disposición ni de colores.

Logotipo de MadridStreetartproject

Fuente: Madridstreetartproject

Cartel promocional

Fuente: Madridstreetartproject

Intervención urbana

Fuente: Madridstreetartproject

KATOWICE STREET

Localización: Katowice (Polonia)

Tipo: Festival de arte urbano

Katowice street art es uno de los festivales más representativos de Polonia. Ha logrado hacer de la ciudad de Katowice un museo al aire libre. Invitando a artistas de todas las nacionalidades y dando cabida a todos los estilos posibles.

La estética de Katowice es curiosa, en tanto que podemos observar varios folletos y papelerías variadas con colores muy llamativos y cambiantes, dependiendo del soporte en el que estén trabajando.

Carteles promocionales de Katowice street art

Fuente: Katowice Streetart

Carteles promocionales de Katowice street art

Fuente: Katowice Streetart

LA ESCOCESA

Localización: Barcelona

Tipo: Centro de arte urbano.

La Escocesa es un centro de producción artística multidisciplinar enfocado a las artes visuales autogestionado con vocación pública, que da cobertura a las necesidades de los artistas en las diferentes fases de su proceso de creación artística, en primer lugar, poniendo a disposición de los artistas espacios para talleres, en segundo lugar, potenciando la movilidad de los artistas, y finalmente acompañando los creadores en la presentación de su obra y buscando acuerdos con espacios y entidades para su promoción.

La escocesa cuenta con una imagen bastante tradicional. Una tipografía blanca inscrita en un rectángulo negro. Pero observamos como en cada cartel hay una tipografía y una imagen distinta. Se debe a que la escocesa está compuesta por varios artistas de graffiti, y entre ellos han decidido confeccionar de una forma aleatoria varios soportes de identidad visual.

Logotipo de La escocesa

Fuente: La escocesa

Cartel promocional de la escocesa

Fuente: La escocesa

POLINIZA

Localización: Valencia

Tipo: Festival de pintura mural

La Universitat Politècnica de València (UPV), a través de su Área de Actividades Culturales, realiza desde 2006 el Festival de Arte Urbano POLINIZA, utilizando las instalaciones del Campus. El festival agrupa acciones plásticas vinculadas al graffiti, actividades musicales y exhibiciones relacionadas con el arte urbano

El Festival nació con la intención de hacer confluír dos mundos inicialmente alejados como la universidad y el arte urbano.

La imagen del festival Poliniza cambia todos los años. Aunque estos últimos años vemos como ha continuado con su imagen, ubicando una tipografía de palo seco negra sobre un fondo amarillo.

Logotipo de festival Poliniza

Fuente: Festival Poliniza

Mapa de intervenciones del festival poliniza

Fuente: Festival Poliniza

FESTIVAL ASALTO

Localización: Zaragoza

Tipo: Urbano y participativo

El festival de arte urbano Asalto de Zaragoza es uno de los más representativos a nivel español.

Además este año en concreto ha cambiado ciertos aspectos de sus actividades para dar lugar a un festival mucho más participativo y comunitario. Aunque ese cambio no se ha visto reflejado de momento en su estética, ya que sigue siendo la misma.

En cada edición del festival asalto observamos un cambio sutil en su tipografía. Pero siempre conserva el salto de línea radical como raíz principal.

Logotipo del festival asalto

Fuente: Festival asalto

Cartel del festival asalto

Fuente: Festival asalto

Logotipo del festival asalto

Fuente: Festival asalto

Cartel del festival asalto

Fuente: Festival asalto

IMAGINARIA

Localización: Huesca

Tipo: Festival de títeres.

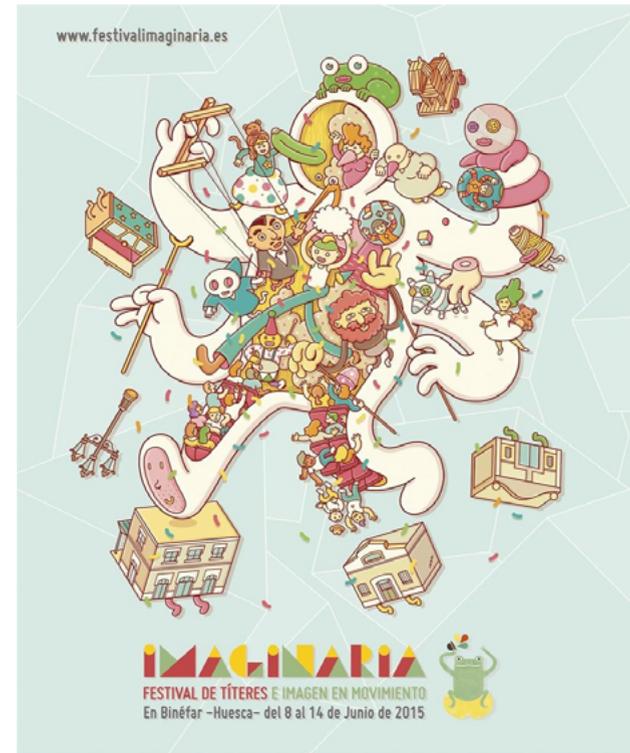
El festival consiste en aunar lo público y lo privado, la calle como escenario con los espacios cerrados, la gratuidad de la mayor parte de los espectáculos con la necesidad de realizar algunos de ellos de pago, la voluntad de abarcar tanto al público infantil como al adulto, la querencia por lo festivo con propuestas más serias, lo social con lo rentable.

La estética del festival posee un carácter geométrico, casi tanto que podemos atribuir su estética a las figuras del juego chino Tan-Gram. Pero faltan algunas cuestiones técnicas para ello. Su colorido es bastante vivo y no pasa desapercibido, además sus carteles suelen ir acompañados de unos personajes con una estética muy clara, muy peculiar y perdurable en el tiempo.

Logotipo del festival imaginaria

Fuente: Festival imaginaria

Cartel del festival imaginaria

Fuente: Festival imaginaria

FESTIVAL DEL CUENTO. LOS SILOS.

Localización: Los Silos

Tipo: Festival literario

El Festival Internacional del Cuento de Los Silos comenzó en el año 1996 con la idea del Director, Ernesto Rodríguez Abad, de realizar una exposición y muestra de narración oral de contadores Nacionales e Internacionales. Así, de año en año sucede en el pueblo de Los Silos un hecho por una parte fantástico, por la imaginación que se desata en el pueblo con la llegada de maestros de la literatura universal.

La estética del festival varía cada año. Pero siempre mantiene el papel fundamental que se le asocia a los cuentos. La ilustración como motor principal. Normalmente va acompañada de tipografías formando collages.

Cartel del festival del cuento de Los Silos

Fuente: Festival del cuento de Los Silos

Carteles del festival del cuento de Los Silos

Fuente: Festival del cuento de Los Silos

FESTIVAL BOREAL

Localización: Los Silos

Tipo: Festival artístico ecológico.

El Festival Internacional Boreal es un espacio de diversidad sonora y sostenibilidad ambiental en el que el público asistente puede descubrir un nuevo modelo de entender la música y las culturas del mundo, apuesta también en el turismo cultural sostenible y de calidad.

La imagen de festival boreal está asociada al reciclaje y a la sostenibilidad. Conserva en la mayoría de sus publicaciones el color azul. Y su logotipo es un símbolo gestual

Logotipo del festival Boreal

Fuente: Festival Boreal

Cartel promocional del festival Boreal

Fuente: Festival Boreal

MUECA

Localización: Puerto de La Cruz

Tipo: Festival de arte en la calle

Es un festival leno de emociones, y consigue unir a muchísimas personas, sean residentes o visitantes. Una explosión de vida en la ciudad, el público se apropia de la calle y la convierte en escenario de una propuesta cultural a cargo de artistas reconocidos internacionalmente.

El festival de arte Mueca cambia todos los años de estética, aunque siempre conserva la letra M como patrón estético inconfundible. Cada año podemos observar una multitud de imágenes ilustrativas muy ingeniosas, que conforman toda la estética del festival

Identidad visual del festival Mueca

Fuente: Festival Mueca

Cartel promocional del festival Mueca

Fuente: Festival Mueca

Cartel promocional del festival Mueca

Fuente: Festival Mueca

PERIPLO

Localización: Puerto de La Cruz

Tipo: Festival de Literatura

Periplo es el Festival Internacional de Literatura de Viajes y Aventuras de Puerto de la Cruz. En 2013 celebra su primera edición, siendo entonces un evento pionero en España con estas características. Está concebido con una estructura innovadora y ambiciosa en la que se incorporan todos los formatos capaces de recoger y comunicar la experiencia transformadora del viaje.

El punto fundamental de la estética de periplo es el colorido de su estética y de su ilustración. Conserva la misma tipografía todos los años, las ilustraciones varían pero conservan casi siempre la misma estética literaria y desenfadada.

PERIPLO

FESTIVAL INTERNACIONAL DE
LITERATURA DE VIAJES Y AVENTURAS
PUERTO DE LA CRUZ

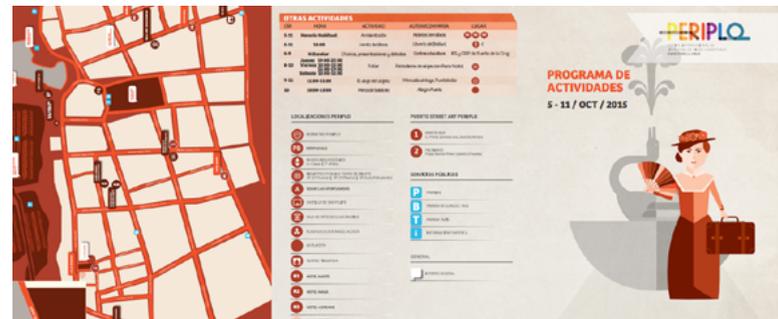
Identidad visual del festival Periplo

Fuente: Festival Periplo

Identidad visual del festival Periplo

Fuente: Festival Periplo

Identidad visual del festival Periplo

Fuente: Festival Periplo

Sobre el surrealismo y la cultura en Canarias

De la misma manera que ocurre en cualquier lugar del mundo, el arte que se desarrolla en las Islas Canarias viene marcado por las influencias que nos han llegado desde el exterior, unidas como no, a las propias circunstancias derivadas de la cultura primigenia isleña. Ya la ubicación geográfica del Archipiélago ha propiciado diferentes alternativas: desde el aislamiento insular en épocas pretéritas, véase el mundo aborigen, hasta las vanguardias artísticas del S. XX, en las que han tenido cabida movimientos artísticos como el Surrealismo, en la avanzadilla del estilo en España. A todo esto necesariamente hay que añadir la arribada que a través del comercio marítimo acercan al Archipiélago las influencias artísticas de carácter histórico que se desarrollan en Europa, claramente reconocibles en Canarias, aunque eso sí, con el desfase temporal propio de una provincia de Ultramar, lejana y distante. Tampoco debemos obviar la presencia en el arte canario de manifestaciones artísticas legadas desde la otra orilla atlántica.

Tras la llegada a las Islas de los conquistadores europeos, estos encuentran que las manifestaciones artísticas del mundo precolonial

aborigen se encuentran en un estadio evolutivo primitivo, como no podía ser de otra manera, derivado éste del aislamiento en el que se encuentra en relación a la llamada civilización europea. Cerámica, piedra tallada, petroglifos, pintura parietal... es prácticamente lo que nos queda de la cultura de nuestros antepasados. Y ya sabemos que en un choque entre dos culturas siempre se impone la cultura del vencedor, máxime cuando la otra se manifiesta tan frágil y fragmentada. De aquí en adelante se van incorporando al arte isleño los diferentes estilos que se desarrollan en Europa, bien a través del tamiz peninsular, castellano, portugués, andaluz, o bien a través de Flandes, Italia y otras influencias europeas. Desde el Renacimiento, el Barroco, el Neoclásico, a los estilos más eclécticos de finales del S.XIX y el XX, no queda uno del que no podamos encontrar alguna manifestación artística en Canarias, ya sea arquitectura, escultura, pintura, literatura, música... y otras artes consideradas menores.

Mención aparte merece tratar el arte que se realiza en Canarias ya en período decimonónico y en el S. XX. Y es así porque con la llegada de la Ilustración primero y el Romanticismo después, se abre la necesidad de autoconocimiento y con éste un viaje retrospectivo que poco a poco se va dando lugar al llamado Regionalismo, que tiene en Tenerife su máxima expresión en la literatura, desta-

Investigación

cando José Tabares Bartlett y Nicolás Estévez localizados en la Escuela de La Laguna. Ya entrado el S. XX es preciso mencionar a varios autores plásticos que abordaron el tratamiento de la naturaleza y el costumbrismo en Canarias, señalando a los pintores Néstor de la Torre, José Aguiar y Francisco Bonnin, entre otros. Tampoco podemos dejar de mencionar la gran importancia que tuvo el llamado Indigenismo, nacido al calor de la Escuela Luján Pérez en Las Palmas, en la que destacaron los escultores Plácido Fleitas y Eduardo Gregorio. Y los pintores Antonio Padrón, Santiago Santana y Jorge Oramas.

Con Óscar Domínguez y Juan Ismael se da paso en Canarias al Surrealismo, movimiento artístico que, por méritos propios, hemos de considerar pionero en su variante isleña en el fértil panorama español. La revista Gaceta de Arte es un claro ejemplo de anticipo prestigioso de este estilo de la vanguardia artística del S. XX. Justo es nombrar a Eduardo Westerdahl, director de la revista, Agustín Espinosa y Domingo Pérez Minik, este último autor del libro Facción española surrealista de Tenerife.

Ya en el período de la Transición política en España un grupo de artistas redactan y firman el llamado Manifiesto de El Hierro donde se reivindica la pervivencia cultura del pasado aborigen canario como aportación a la universalidad. Tony Gallardo, Jose Luis Gallardo, Manuel Chirino (miembro del grupo El Paso, con

Manolo Millares), Manuel Padorno, Eugenio Padorno etc., firmaron el Manifiesto, que el devenir del tiempo ha dejado como uno de tantos episodios de renuncia.

Sobre el surrealismo

La palabra. *surréalisme* es un término francés compuesto del prefijo *sur* y el nombre *réalisme*. La primera vez que aparece es en el título de la obra de Apollinaire "Las tetas de Tiresis. Drama surrealista". Su traducción sería algo así como "superrealismo" o "sobre el realismo". De esa forma querría dar a entender el arte que está más allá de la realidad. De hecho en un principio la traducción española citaba "Superrealismo" o "Sobrerealismo". Hoy día ha permanecido el término Surrealismo, que no se debe confundir en la traducción española como "subrealismo", lo cual distorsionaría completamente el sentido de la palabra.

-Movimiento artístico y literario iniciado en Francia en 1924 con un manifiesto de André Breton, y que intenta sobrepasar lo real impulsando lo irracional y onírico mediante la expresión automática del pensamiento o del subconsciente. (RAE)

Sobre el desarrollo cultural comunitario

Moreno González A. (2013). *Arte, Individuo y Sociedad*, 25 (1), 69-84 Facultad de Bellas Artes. Universidad de Barcelona

“Desarrollo Cultural Comunitario (DCC)”

“Entendemos por transformación social la eliminación de los mecanismos que provocan marginación y exclusión social de las personas que viven en un territorio, promoviendo la inclusión y el desarrollo individual, grupal y comunitario.”

Un barrio es, además de un espacio geográfico, la suma de personas que viven en él.

“Cultural: (UNESCO) Conjunto complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, la costumbre y cualquier otra capacidad o hábito adquiridos por el hombre en cuanto miembro de la sociedad. No nos referimos por tanto a lo que se ha llamado “alta cultura”, sino a nuestros conocimientos, credos, producciones e incluso nuestra manera de entender el desarrollo cultural y de relacionarnos con nosotros mis-

mos, con los demás y con el mundo”

La comunidad es un concepto dinámico y el arte comunitario puede ser una práctica cultural, utilizado para la acción cultural o las obras de construcción de la comunidad.

“DCC puede entenderse como conjunto de iniciativas llevadas a cabo a partir de la colaboración entre artistas y comunidades locales con el objetivo de expresar, a través del arte, identidades, preocupaciones e ideas, mientras se construyen capacidades culturales y se contribuye al cambio social”

-La cultura entendida como nexo comunitario para las artes, costumbres, en beneficio del encuentro común (gitanos, arte urbano, graffiti, artesanía, Hip hop, folklore etc.) Diálogo cultural.

“En ideal intercultural no existe una cultura que predomine sobre el resto, es decir, no prevalece la cultura de la sociedad de origen sobre las culturas de personas que proceden de otros contextos, y se abandona la noción de homogeneidad cultural para zambullirnos en los de diversidad y respeto a la diferencia como valores centrales en las comunidades, asumiendo el conflicto como un elemento circunstancial presente en las relaciones entre personas de diferentes procedencias. Supone un proyecto cultural híbrido, dinámico y democrático.”

“la Constitución Española plantea que: corresponde a los poderes públicos promover

Investigación

las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.

Es importante generar estructuras abiertas y flexibles que permitan la incorporación de personas durante todo el proceso y que éstas puedan incorporarse, según su disponibilidad de tiempo, sus intereses, sus capacidades o sus deseos.

“Ricart y Saurí definen los proyectos artísticos de intervención comunitaria como: el conjunto de propuestas que se plantean la construcción, el fortalecimiento y el empoderamiento, tanto de las personas participantes en el proceso, como de las relaciones que se establecen entre ellas y en las que se utiliza la creatividad como una herramienta metodológica y educativa.

“UNESCO, La cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través de ella discernimos los valores y efectuamos opciones.

A través de ella el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemen-

te nuevas significaciones, y crea obras que lo trascienden.”

La creatividad aporta una mirada crítica sobre la realidad colectiva y pretende buscar alternativas para que las cosas sean de otra manera distinta.

“Compartimos el concepto de Gergen (1992, 2003) de identidad múltiple, que cuestiona la presunción de un yo unificado y coherente. A través de las relaciones las personas concebimos lo real, lo relacional y lo “bueno”. La identidad no sería el “yo verdadero”, profundo y durable, si no que constituye un potencial para comunicar y representar un “yo”. Que desarrollemos ciertas posibilidades depende de que nuestro entorno y las personas con las que nos relacionamos nos apoyen en ese sentido, por tanto, tener una identidad depende de que el contexto nos lo permita. El “yo” no es por tanto algo esencial si no relacional y contextual.

Vivimos en un mundo cambiante, globalizado, donde más que nunca se hace necesario abandonar concepciones estáticas de la identidad y de la cultura, para adoptar otros paradigmas dinámicos, donde los procesos de aprendizaje se extienden mucho más allá de las aulas y se dilatan a lo largo de la vida, tal y como defiende la Carta de Ciudades Educadoras (Barcelona, 1990).”

Principios básicos de la metodología DCC

Objetivo: transformación social, desarrollo y mejora de la calidad de vida de las personas de una comunidad.

Territorialidad: abarca a las personas que viven en un territorio. No se trata por tanto de otras "comunidades" como por ejemplo las que congregan a grupos religiosos, de diversas orientaciones sexuales, o grupos étnicos. "Desde" la comunidad: es una acción sobre la comunidad si no que es "desde" la misma comunidad.

Diagnóstico compartido: un proyecto DCC parte del diagnóstico realizado por la misma comunidad, por lo tanto de las necesidades que desde ella se detectan, no del que realizan expertos externos a la comunidad.

Participación: intervienen el máximo de agentes de la comunidad, tanto profesiones de las diferentes áreas de las administraciones, como representantes del tejido asociativo, como entidades, centros educativos, servicios de todas las áreas y ciudadanos.

Horizontalidad: no existe una estructura jerárquica piramidal. La organización es horizontal y las decisiones se toman democráticamente.

Cooperación y trabajo en red: no tienen sentido

las acciones individuales ni sectoriales, sino el trabajo cooperativo conjunto por parte de todos los participantes.

Trabajo interdisciplinario: en el que cooperan expertos de diversas áreas con la ciudadanía. Genera estrategias de "empoderamiento": capacita a los individuos de la comunidad para que no dependan de la acción de los profesionales y puedan funcionar de forma autónoma y a su vez implicar a otros ciudadanos en el desarrollo de proyectos, generando así un efecto multiplicador.

Proceso: incorpora la idea de que lo más importante no es el resultado de determinadas acciones, sino el mismo proceso de desarrollo de los proyectos.

Continuidad: no se trata de intervenciones concretas y puntuales. Los proyectos se pueden ir modificando, pero para que generen una verdadera transformación en la comunidad han de tener continuidad en el tiempo.

Dimensión cultural: pone el acento en el desarrollo de proyectos culturales.

Incidencia en el espacio público: los proyectos se desarrollan en el territorio que comparte la comunidad.

Es necesario Capacitar y "empoderar" a la comunidad, generar estrategias de "empoderamiento" que permitan al mismo barrio funcionar con el máximo de autonomía posible. Las relaciones personales son horizontales y

Investigación

cooperativas, por tanto, todos pueden aprender de todos y ser en diferentes momentos quien aprende de la experiencia o las enseñanzas de otro ahora y ser quien tiene un rol como docente o coordinador más tarde.

Planteamos intervenir de forma que desarrollemos la autonomía de las personas para que vivan en situación de libertad, igualdad y equidad, sin excepciones.

La participación de las personas del territorio favorece la interrelación entre las mismas de forma horizontal y el establecimiento de vínculos, evitando el aislamiento social y reforzando la autoestima de las personas

El componente emocional es fundamental en estos proyectos. Cada persona tiene su lugar, hace oír su voz, es escuchada y reconocida por el resto de miembros de la comunidad y aporta su contribución al conjunto del proyecto.

Un proyecto DCC no puede hacerse sin que los ciudadanos que viven en un mismo territorio sientan que forman parte de él, y que el hecho de vivir en ese barrio forma parte de alguna manera de su identidad.

Es necesario explicitar los aspectos que construyen esa identidad colectiva a partir de un proceso de reflexión y debate.

Los diferentes participantes en el proyecto han de tener la misma posibilidad de aportar ideas, de establecer cuáles son las prioridades en cada momento y cuáles son las metas, tanto a corto como a largo plazo.

Planificación de la Intervención

Se trata de la implicación de la ciudadanía en todo el proceso, de que ésta se involucre en el diagnóstico inicial, en el establecimiento de los objetivos, en la fase de planificación de la intervención, durante el desarrollo del proyecto y por último en la evaluación del mismo. El diálogo y la interrelación son los pilares que sustentan toda la intervención.

Desarrollo del Proyecto

Quiero insistir de nuevo en la necesidad de que los roles de las personas de la comunidad sean dinámicos. Es de especial importancia que se establezca un funcionamiento cooperativo y de ayuda donde no sean los profesionales quienes coordinan en todo momento las intervenciones y quienes determinan qué hay que hacer y cómo. Los objetivos del proyecto se habrán establecido previamente de forma participativa.

Evaluación

La evaluación es un medio para mejorar sistemáticamente el proceso del proyecto DCC, para actualizar el diagnóstico de necesidades, ajustar objetivos, concretar metodologías y actuaciones concretas, para

Investigación

hacer un uso más adecuado de los recursos disponibles, tanto materiales como humanos y para cambiar todo aquello que resulte necesario.

Lo fundamental es tener un precedente bien estructurado que pueda dar herramientas a futuras iniciativas.

¿Quién debe evaluar?

Es fundamental la autoevaluación del proyecto desde dentro, desde los mismos participantes, de forma que no sean los profesionales o las instituciones quienes lo realicen, si no que la evaluación sea participativa, abierta y democrática.

¿Cuál ha de ser el objeto de la evaluación?

Consideramos necesario evaluar las diferentes partes del proyecto, el diagnóstico, los objetivos, la metodología, las actividades, los recursos, etc.

¿Para qué la evaluación?

Para conocer cómo se está desarrollando nuestro proyecto, para poder regular los recursos y las actuaciones, para introducir modificaciones en los procesos; para poseer un conocimiento transversal encada uno de los apartados del proyecto, así como longitudinal.

Concepto: Barrio Artístico.

Rius Uldemollins.J (2008) *Revista Internacional de Sociología (RIS) Vol. LXVI, nº 51 179-205*, Universidad de Barcelona. España

Con frecuencia, la presencia artística en las calles surge de forma espontánea dadas circunstancias diversas, como es el caso del barrio parisino de Montmartre, cuyo bajo coste en el alquiler de viviendas y talleres favoreció la instalación de grandes pintores desde finales del siglo XIX. En la actualidad, supone uno de los atractivos culturales de la ciudad, y se percibe explícitamente la proliferación de espacios y comercios en la zona. En España, la instauración del MACBa (Museo de Arte Contemporáneo) y el CCCB (Centro de Arte Contemporáneo) han fomentado proyectos de revitalización del barrio del Raval, sirviendo también de eje participativo.

Rius (2008) propone seis dimensiones principales de especificación como caracterización del este fenómeno:

-1 En primer lugar, el barrio artístico posee un patrimonio simbólico arquitectónico que es activado culturalmente.

-2 En segundo lugar, suele haber una concentración de creadores, de intermediarios o de instituciones culturales

-3 El barrio forma parte de un mundo cul-

tural metropolitano y por lo tanto, representa un sub-segmento dentro esta dinámica y dentro de la estructura urbana, social y simbólica

-4 La concentración se refleja en la utilización del espacio urbano como temática o como escenario de creación

-5 Esta representación simbólica del espacio cristaliza en la formación de una etiqueta de estilo y en la proyección de ésta a nivel extra-local (nacional e internacional).

-6 El barrio artístico se hace objetivo específico de la política cultural urbana y en él repercuten las transformaciones de esta última. La propuesta de emprender un proyecto similar, situando a la escuela en el centro de acción, debe comenzar por activar la participación a partir de acciones concretas, que poco a poco vayan dando pie a compromisos mayores en sintonía con el fin principal de colmar las calles de arte. Se trata de reformular el lugar de la infancia, dotándole de un rol activo, crítico y determinante en el desarrollo de la comunidad; recuperar la ciudad como un gran hogar compartido donde se convive y aprende, jugando los unos con los otros sin sentirse atormentado por la hostilidad actual del espacio público

Contexto Añaza

1. Contexto económico.

Añaza se caracteriza por ser un barrio con escasos recursos económicos. Según las asociaciones de vecinos las instituciones no proporcionan presupuesto para que sus vecinos puedan desarrollar actividades para enriquecer su ocio y su entretenimiento.

2. Historia.

Tengamos en cuenta que Añaza surge a finales de los años ochenta en una extraña estrategia urbanística basada en la construcción de Viviendas de Protección Oficial (VPO), para reubicar a colectivos de distinta procedencia, normalmente poblados chabolistas y juventudes de barrios obreros. Así, personas de Somosierra, San Matías, Ofra, El Barranco de Santos y demás "estorbos capitalinos", fueron asediados en un gigantesco polvorín, que, con la llegada de la población gitana exiliada de Barcelona tras la limpieza de las Olimpiadas del 92, terminó por explotar. Fueron años críticos para los nuevos vecinos. Además de verse inmersos en una convivencia casi bélica, se encontraron con un barrio sin ningún tipo de recursos; no había transporte público, ambulatorio, colegio, comercios... Sólo las 1000 viviendas. Aquí comienza el detonante del cambio.

3. Identidad e intersecciones (grupos de clasificación por edad, género, procedencia...)

Podemos encontrarnos con personas de muchas edades y de muchas etnias y nacionalidades. Debido a que nos adentramos en un barrio periférico. Mayoritariamente nos encontramos con población Canaria y Latinoamericana (Venezuela, Colombia o Argentina) También cabe destacar que existen etnias gitanas o africanas que en ocasiones son discriminadas. Si hablamos de edades creo que estamos ante un público bastante joven, y concretamente un público adolescente bastante amplio. Por lo que debemos de hacer especial énfasis en ellos

4. Política o ética (que se percibe en el lugar o la estrategia ética que quiere seguir el diseño) Según las encuestas realizadas en las asociaciones vecinales: *"Existe una ética vecinal bastante humanitaria. En el sentido de compartir y convivir. Pero al mismo tiempo hay un ambiente muy individualista y hostil. Ya que Los vecinos del barrio no han sido educados para ser respetuosos con el prójimo"*.

"Llegamos a la conclusión de que lo más oportuno para cumplir nuestros objetivos es organizar un festival de arte comunitario"

CONCLUSIONES ESPECÍFICAS.

Conclusiones específicas

Después de realizar la investigación que se ha llevado a cabo por otros movimientos u otras instituciones debemos de saber trasladar y de coger ejemplo de nuestra información para llevarla al barrio de Añaza. Pues este tiene sus peculiaridades. No es lo mismo el contexto social político vivido en Madrid en las jornadas "Tabacalera a debate" que el contexto de Añaza creativa. Está claro que debemos de adecuarnos a las inquietudes de los vecinos y vecinas del barrio, debemos de hacer actividades que gusten a sus vecinos. Pero ello no supone hacer actividades convencionales. Queremos ofrecer un producto nuevo para ellos. Pero sobretodo queremos que el producto guste. Por lo que debemos de medir y de ser extremadamente cuidadosos con el grado de trasgresión que estamos dando.

Si queremos que las actividades sean aceptada y queridas debemos de seguir unos parámetros claros. No romper demasiado con lo establecido y hacer un trabajo de etnografía, incluso antropológico. Y si de alguna manera buscamos, mediante nuestro diseño, o mediante las actividades del festival hacer una "guerrilla" en la conciencia del espectador, tampoco debemos de alejarnos de ese trabajo humanista de investigación, pero enfocado a otro terreno. Tenemos que analizar sus condicionantes, sus aspectos negativos y positivos.

Por ejemplo, creo que en el cine al aire libre deberíamos de proyectar algunas películas de cine independiente. Pero estas deben de llegar a la memoria histórica del barrio. Como por ejemplo Guarapo o el vuelo del Guirre. Ya que tratan temáticas de historia canaria y de folklore popular.

A la hora de organizar el concierto musical del festival creo que es muy oportuno contar con la música que hoy en día le puede gustar a los jóvenes, como el rap, la salsa o el reggae. Y contar con artistas que transmitan valores de humanidad en sus letras. Asimismo contar con artistas más folklóricos que puedan gustar a todas las edades (como Aristides Moreno) agrupando así muchos grupos sociales.

Para establecer un criterio estético en nuestra propuesta de diseño para el festival debemos de seguir algunos parámetros que hemos concluído después de realizar la investigación.

- Colores vivos y alegres
- Diseño desenfadado
- Un toque de surrealismo
- Fácil adaptación a distintos tipos de soportes

Naming.

Entendamos el contexto de Añaza y vinculemoslo al surrealismo en Canarias. La simple anécdota de las canchas de baloncesto del barrio enfrentadas entre sí. Las normas que los vecinos inventaban para jugar construyen un clima ideal para adoptar diversas actividades de carácter surrealista. Por ello y por la trascendencia cultural que el arte surrealista ha tenido en Canarias el colectivo Añaza creativa decidió otorgarle al festival el nombre de surrealia. Haciendo diversas composiciones literarias para llegar a dicho nombre. Como sur real, o realismo del sur. Estos conceptos encajan también con el realismo mágico latinoamericano (derivado del surrealismo)

Surrealia

Este proyecto trata de diseñar la imagen y la estética de un festival de arte comunitario y surrealista en el barrio periférico de Añaza, en la ciudad tinerfeña de Santa Cruz de Tenerife. Adaptando los procesos de diseño a las peculiaridades del barrio, a su exclusión social y a su vecindario.

El arte comunitario, urbano o participativo posee unas cualidades sociales que difícilmente vemos en otras disciplinas. Tratamos de adecuarlos a las inquietudes y necesidades del en-

torno. Este proyecto contiene aspectos teóricos sobre pedagogía social y surrealismo, además de contener las necesidades técnicas que debe de tener el diseño estético de un festival.

El objetivo es incorporar al barrio la creación artística. La cultura artística como desarrollo cultural comunitario, implica combatir el estigma social y empezar a valorar las cosas positivas y productivas de su convivencia y su comunidad. Por ello la intención es dejar de asociar la imagen de Añaza con prejuicios negativos y empoderarse culturalmente con lo que tienen en casa.

Existe también un objetivo económico, que es dinamizar el comercio local de la zona. antes, durante y después del festival.

Unificando la idea del arte como transformación de la cultura, y el carácter de una comunidad que participa en los procesos de su progreso, surge el proyecto del festival "Surrealia". Una excusa de fantasía para darle bienvenida a un nuevo barrio, algo que le reinvente ante el prejuicio generalizado, en torno a un encuentro de todas las expresiones artísticas, tomando como eje el surrealismo y la vanguardia social. Mediante el paso del tiempo Añaza ha perdido gran parte de su "mala fama", en gran medida ha sido por las luchas vecinales y por el desarrollo de actividades artísticas en el barrio. La situación en la que nos encontramos hoy en día es ideal para emprender un festival de estas características.

Peculiaridades visuales del barrio

El urbanismo de Añaza muestra mayoritariamente viviendas de protección oficial y rotondas, a pesar de que gracias a las luchas sociales del barrio se haya conseguido construir un centro médico y un campo de fútbol (entre muchas otras cosas) aún seguimos viendo particularidades que hacen del barrio un espacio único en la geografía tinerfeña, como bien pudiera ser el caso del famoso "mamotreto de Añaza". (un hotel de lujo a mitad de construir debido a su paralización por la ley de costas) A día de hoy sigue afeando el paisaje debido a que las autoridades "no encuentran" a la empresa constructora. Y tampoco supone un asunto de primera orden del día demolerlo, entre otras cuestiones porque en Canarias es difícil encontrar una empresa demolidora que pueda abarcar un proyecto de esas características. Una metáfora muy apropiada para el surrealismo es la cancha de baloncesto del barrio. Construída en su día con canastas de baloncesto no enfrentadas entre si. Una al lado de otra. Con lo cual los niños y niñas del barrio inventaban nuevas reglas para jugar, dibujando las líneas de tiro libre, triple y medio campo a mano alzada y con tiza en el suelo.

Conclusiones específicas

Este tipo de anécdotas fructúan las condiciones para mirar el barrio con ojos artísticos y poder apostar por la imaginación de sus vecinos.

Calles de Añaza. cancha de baloncesto

Fuente: Imágenes propias

Calles de Añaza

Fuente: Imágenes propias

Calles de Añaza

Fuente: Imágenes propias

Conclusiones específicas

Mamotreto de la costa de Añaza
Fuente: Periódico Diario de Avisos

Conclusiones específicas

Calles de Añaza

Fuente: Imágenes propias

APLICACIÓN A NUESTRO PROYECTO COMUNITARIO

Aplicación ¿De que constará nuestro proyecto comunitario?

La acción social, comunitaria y cooperativa es entendida como fin y medio en sí misma para que los procesos generados en cada una de las prácticas reflejadas en este artículo resulten tan necesarios para sus miembros como el propio proyecto. Se trata de generar una actividad procesal.

La conectividad creada, el intercambio de experiencias y el conocimiento adquirido ocupan un lugar predominante entre los objetivos a lograr por las prácticas artísticas que resultan precisamente de la organización de la comunidad.

Encuestas

Una vez informados del problema en la actualidad, damos paso a las encuestas realizadas con el objetivo de conocer la opinión social.

Las encuestas son una observación de lo que manifiestan los interesados. Es por esto que resulta un método preparado para la investigación, haciendo posible que llegue a los aspectos subjetivos de los miembros de la sociedad.

Dichas encuestas fueron realizadas en las mismas calles del barrio, en las comunidades de vecinos y en las plazas del barrio. Fueron encuestadas personas de edades muy diversas, pero en términos generales hemos contactado con un público bastante joven.

Aplicación a nuestro proyecto comunitario

Vecinos y vecinas de Añaza.
Fuente: Imágenes propias

Aplicación a nuestro proyecto comunitario

¿Qué finalidades tenemos? ¿ Por qué hacemos estas preguntas?

Tenemos el fin de conocer las necesidades de los vecinos. De conocer el entorno y el lugar donde se mueven. Por ello el diálogo y la comunicación es fundamental.

Las preguntas fueron las siguientes.

¿Qué te sugiere Añaza?

¿ Podrías decirme aspectos positivos y negativos del barrio?

¿Qué actividades te gustaría que se realizaran en el barrio?

¿Preferirías una estética alegre o una estética de colores tristes?

Encuesta vecinal en el barrio

¿Qué entienden los vecinos del barrio por "Añaza?

"Droga, delincuencia, robos, asaltos, amistad, unión, complicidad entre los vecinos. Colores apagados"

*"Quiero que definan el barrio por las cosas buenas que hacen, me gustaría que la gente reciclase. Y también me gustaría que las bolsas plásticas no se tiraran al mar, porque las tortugas piensan que son medusas y se las comen."***(Oliver)**

"Todo lo que se haga para bien es un cambio importante para el futuro. Desde ayudar a una persona a cruzar la calle hasta crear un banco de alimentos". **(Cristofer)**

"Yo creo que debería de haber una imagen social que representa más y mejor el barrio. Me gustaría que hubiesen clases de bailes latinos, de salsa, de cumbia. Un lugar para que las madres nos reunamos y tomemos café."
(Lina)Lo primero que habría que cambiar es el golferío. Yo intenté hacer una escuela de lucha canaria pero fue imposible, debido a que las instituciones no se mojaron en absoluto.
(Juan)

Yo no haría nada, tu bien sabes que yo paso de todo **(Pedro)**

*Yo creo que el barrio está mejor ahora que antes, en este momento está mucho más unido.***(Javi)**

Aplicación a nuestro proyecto comunitario

"Hay muchas más conexiones entre vecinos. Creo que aquí faltan espacios para hacer deporte en la calle. (Barras de calistenia, Máquinas de ejercicio)" **(Marta)**

"Me encantaría que se celebrase un evento en el que se viesen representados los valores del respeto y la tolerancia. Quiero colores alegres. Para colores tristes ya tenemos los de este barrio." **(Tato)**

Sobre murales : *"Las letras esas de los nombres no me parecen interesantes, yo quiero murales con colores bonitos."*

Vecinos y vecinas de Añaza.

Fuente: Imágenes propias

Aplicación a nuestro proyecto comunitario

Vecinos y vecinas de Añaza.
Fuente: Imágenes propias

Vecinos y vecinas de Añaza.
Fuente: Imágenes propias

Aplicación a nuestro proyecto comunitario

Vecinos y vecinas de Añaza.
Fuente: Imágenes propias

Vecinos y vecinas de Añaza.
Fuente: Imágenes propias

Aplicación a nuestro proyecto comunitario

Vecinos y vecinas de Añaza.
Fuente: Imágenes propias

Vecinos y vecinas de Añaza.
Fuente: Imágenes propias

PROGRAMACIÓN

Programación

A la hora de desarrollar el festival debemos de elegir que actividades queremos realizar. Barajamos muchas posibilidades, desde un torneo de baloncesto surrealista a un combate de boxeo. Posteriormente fuimos anclando los pies en la tierra y nos centramos en un conjunto de actividades específicas. Todas ellas relacionadas con las expresiones artísticas: Teatro, música, murales, Embellecimiento de parcelas.

Teatro vertical

Lugar: Parcela amarilla

Día y hora: 20 de Octubre a las 11:00

Actores y actrices: Vecinos de las parcelas.

Director: Juan Carlos Tacoronte.

El teatro de fachada es una intervención comunitaria que pretende idealizar las conversaciones vecinales cotidianas, de tal manera en la que se produzca un teatro vertical en un bloque de parcela, interviniendo todos los vecinos de la misma asomados a las ventanas, cabizbajos o mirando hacia arriba, a gritos o a susurros, vestidos de traje o en ropa interior.

Música. (Conciertos)

El elemento musical tiene una representación fundamental en Surrealia, convocando a aquellos artistas distinguidos por su amplia trascendencia social y creativa. La rareza en la diversidad de estilos, ámbitos y personalidades consolidará una experiencia variante, donde vecinos y oídos invitados puedan danzar con una experiencia sonora revolucionaria. Las experiencias se dividirán en tres espacios, un escenario principal financiado por el ayuntamiento, el espacio OnBroadway y artistas callejeros en diferentes localizaciones.

Tenemos pensado mezclar estilos muy distintos, pero que estos no se estorben entre si, que se complementen. (Por ejemplo, Arístides Moreno y Nirban)

Lugar: Plaza Victor Jara

Artistas: Violadores del verso. Arístides Moreno, Nirban. Keny Arkana. Marcos Padrón

Día y hora: Día 20,21 y 22 de Octubre de 18:00 a 00.00

Programación

Intervención decorativa en las parcelas del barrio (parcelaria)

Parcelaria es la oportunidad de intervenir en los patios interiores que tiene cada parcela del barrio de Añaza. En ellos uno o varios artistas por cada parcela, junto a los vecinos que la usen dinamizarán el espacio para llegar a la construcción de un artillugio artístico festivo y efímero. En dicha construcción se utilizarán elementos reciclados que se aportarán por parte de los vecinos de cada parcela. Los artistas que coordinen el levantamiento de dicho artillugio colaborarán en conjunto con los vecinos de cada parcela.

Lugar: Todas las parcelas de Añaza
Artistas: Añaza creativa. Vecinos del barrio
Día y hora: 21 de Octubre de 09:00 a 18:00

Murales

Un grupo de artistas canarios de trayectoria internacional se enfrentará a las medianeras de la parcela verde (ubicadas estas a ambos lados de la biblioteca José Saramago). Otorgando así al barrio murales de 15 metros de altura. Los artistas dispondrán de una semana previa al festival para tener tiempo suficiente de ejecutar el mural de gran formato.

Lugar: Medianeras de la parcela verde(a ambos lados de la biblioteca José Saramago)
Artistas: Sabotajealmontaje, Feoflip, Iker Muro, Ione Domínguez
Días: del 23 al 20 de Octubre

Nota informativa: Toda esta programación estará publicada en la web del festival e impreso en un folleto (tríptico) Se anunciará en medios de comunicación y redes sociales.

Reverso del folleto explicativo para Surrealia

Unificando la idea del arte como transformación de la cultura, y el carácter de una comunidad que participa en los procesos de su progreso, surge el proyecto del festival "Surrealia". Una excusa de fantasía para darle bienvenida a un nuevo barrio, algo que le reinvente ante el prejuicio generalizado, en torno a un encuentro de todas las expresiones artísticas, tomando como eje el surrealismo y lavanguardia social.

Mediante el paso del tiempo Añaza ha perdido gran parte de su "mala fama", que en gran medida ha sido por las luchas vecinales y por el desarrollo de actividades artísticas en el barrio. La situación en la que nos encontramos hoy en día es ideal para emprender un festival de estas características.

SU **R**
REAL **Añaza**
IA Festival de Arte
Comunitario

Contacto info@surrealia@gmail.com

**AÑAZA CREATIVA
SURREALIA**

SU **R**
REAL **Añaza**
IA Festival de Arte
Comunitario

Del 20 al 22 de Octubre

Anverso del folleto explicativo para Surrealia

Viernes 20		Sábado 21		Domingo 22	
<p>Ruta Muralística 16.00</p> <p>Se llevará a cabo una ruta muralística por los murales pintados durante los días anteriores en las parcelas.</p> <p>Conciertos 19.00</p> <p>Lugar: Plaza Víctor Jara Residentes Nirban Bentorey Medina</p>		<p>Teatro Vertical 17.00</p> <p>Dirigido por Juan Carlos Tacoronte Lugar: Parcela amarilla</p> <p>Cine en la plaza del barrio 20.00</p> <p>Proyección de la película "Guarapo" Lugar: Plaza de la rambla</p> <p>Conciertos 22.00</p> <p>Lugar: Plaza Víctor Jara Locoplaya Niño Maldito Aristides Moreno</p>		<p>Parcelaria 16.00</p> <p>Arquitectura efímera. Lugar: Parcela rosada.</p> <p>Cine en la plaza del barrio 20.00</p> <p>Proyección de "El vuelo del Guirre" Lugar: Plaza de la rambla</p> <p>Conciertos 22.00</p> <p>Lugar: Plaza de la rambla Violadores del verso Foyone</p>	

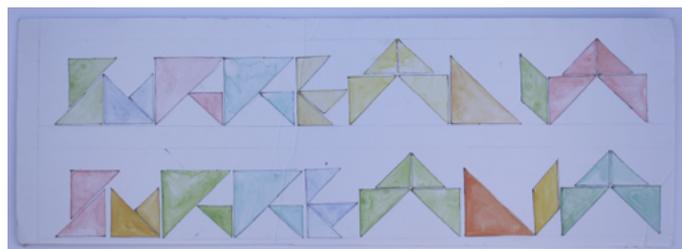
PROCESO DE CREACIÓN VISUAL

Proceso de creación visual

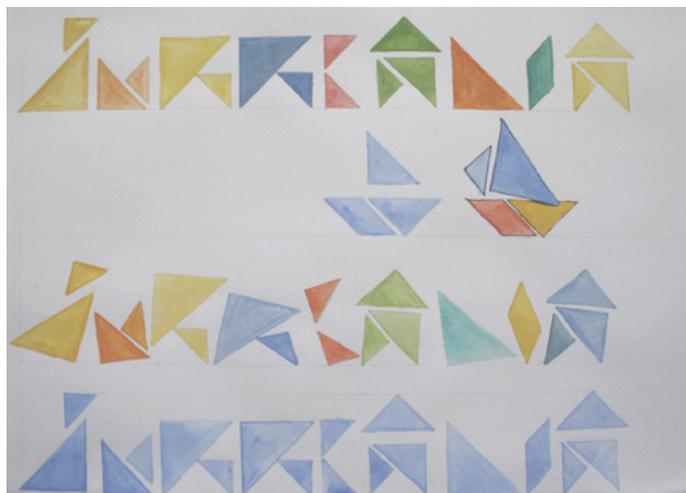
Después de realizar el briefing sacamos algunas conclusiones claras sobre como debiera de ser nuestra propuesta visual. No obstante aún teniendo claros algunos conceptos, la posible libertad o el cierto grado de "desorden" que pueda existir en este tipo de proyectos me pudo confundir en muchas ocasiones. Y me encontré abarcando estéticas muy distintas, dando vueltas en círculo sobre los conceptos visuales.

No ha sido fácil la tarea de adaptar mis inquietudes visuales y plásticas a la hora de establecer una imagen gráfica para surrealia. Hemos pasado por multitud de líneas gráficas. Tocando campos como el de la ilustración, el collage o el lettering. Cabe destacar también el interés que previamente hemos tenido por otorgar a la imagen del festival de una ilustración propia, o un concepto plástico. para ello he realizado multitud de acuarelas y diseños. Finalmente decidimos que nuestra imagen gráfica debía de ser más simple. Por lo que seleccionamos una tipografía ancha y consisa. Hicimos muchas pruebas dándole distintos dinamismos.

A continuación mostraremos algunos de los diseños descartados, pues todos ellos fueron ensayos que construyeron el resultado actual.

Proceso de creación visual

SURREALIA

SURREALIA

Proceso de creación visual

Una vez descartadas estas propuestas por no adecuarse de ninguna manera a los conceptos que investigamos (de hecho llegamos a la conclusión de que estábamos trabajando sin un ritmo ni un camino concreto) Procedimos a cambiar radicalmente el rumbo visual de nuestra propuesta. Empezamos con la idea de invertir la tipografía de surrealia, evocando así al concepto de surrealismo, o de algo fuera de lo normal. Creímos que dicha tipografía debía de tener un carácter potente, hacer acto de presencia, y que tuviera una ligera connotación visual a los edificios que se pueden ver en Añaza. Al principio habíamos apostado por el color azul.

SURREALIA

SURREALIA

SURREALIA

SUR
REAL
IA

SURREALIA

SURREALIA

SURREALIA AÑAZA
Festival de Arte Comunitario

SUR Festival
REAL de Arte
Comunitario
AÑAZA

SUR
REAL Añaza
IA Festival de Arte
Comunitario

Proceso de creación visual

Una vez metidos de lleno en las tipografías digitalizadas seguimos jugando con forma y color, hasta agotar todas las vías. Nos dimos cuenta de que no funcionaba como queríamos, pues continuamos probando otras disposiciones, otras tipografías y otros colores. Cabe destacar algo realmente importante en cuanto al color. Al principio creímos que el azul era el color más notable. Por una cuestión puramente romántica, ya que lo asociábamos al mar, al cielo, etc... Posteriormente creímos que lo más apropiado era reflejar más que nada colores urbanos, de la calle. Optamos por el gris, el blanco el negro, el amarillo y el naranja, Creo que resumen bien lo que puede ser el urbanismo, en términos generales.

La elección de la propuesta final vino dada por jugar con distintas disposiciones tipográficas, el elemento más representativo que hasta ahora no había aparecido es la letra r invertida, inscrita dentro de un círculo. retomamos el concepto de sur-real-ia, que bien evolucionamos anteriormente.

SUR **REAL** **Añaza**
IA Festival de Arte
Comunitario

MANUAL CORPORATIVO

A continuación mostraremos el manual corporativo de Surrealia. Este constará del logotipo como elemento principal, mostrando sus posibles variables y vertientes, así como una explicación detallada de sus construcción y de sus tipografías y colores.

Logotipo

Después de realizar varios intentos hemos escogido una gama cromática cálida, y la hemos adaptado a la tipografía de fácil legibilidad y de palo seco. Además hemos incorporado un símbolo para identificar rápido el festival. Este se trata de una r invertida colocada en un círculo. Lo más atrevido de la composición quizá sea la distribución de los elementos tipográficos. Dado que están colocados de una manera bastante inconvencional.

Kerning

SU
REAL
IA

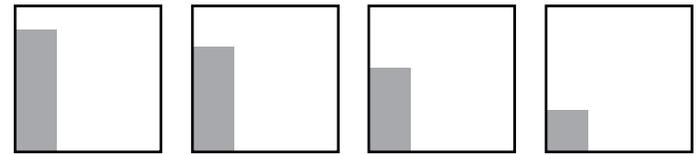
El kerning consta en este caso de dos medidas distintas. De la S a la U podemos observar un kerning mayor que en el resto de separaciones, debido a q que así resulta mucho más cómoda su legibilidad.

Añaza

En el caso de la palabra Añaza hemos construido un kerning irregular. Siendo este mayor en la separación de la A hasta la ñ. (Debido también al cambio de familia tipográfica)

Retícula

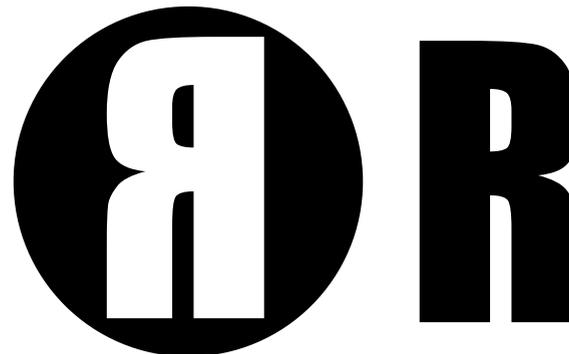

La retícula está inscrita en una composición de 6x6 módulos, obteniendo así un resultado exacto en el ancho de la composición y dejando espacios irregulares por arriba y por debajo de la composición.

Modificaciones

SU SU
REAL REAL
IA IA

Se ha realizado un cambio de interlineado en Surrealia. Facilitando así su legibilidad.

Hemos modificado la letra R invirtiéndola y rellenándola de blanco sobre fondo negro. Otorgando así contraste y una estética fuera de lo convencional.

Distintas versiones de la marca

Símbolo

A la hora de establecer un símbolo reconocible que de forma a la identidad visual del festival hemos invertido una letra R, a su vez le otorgamos un color blanco y la instauramos en un círculo negro. Generando así una forma y una contraforma visual bastante potente.

Marca. Zona de protección

Marca. Reducciones mínimas

7 cm

5 cm

2,5 cm

6 cm

3,5 cm

2 cm

Tipografías usadas

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

1234567890?¿;,:.

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

1234567890?¿;,:.

Hemos seleccionado la tipografía impact por contener alusiones anatómicas que son recurrentes a los edificios del barrio y por contener alta legibilidad en sus formas. A su vez hemos querido que el texto explicativo del festival fuera lo más legible posible. Por ello decidimos escoger una tipografía similar a la helvética. Nos decantamos por la kohinoordevangari

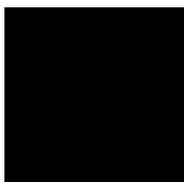
Colores

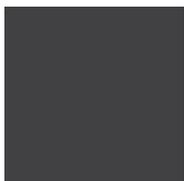
C 0% M 0 % Y 100% K 0%

C 0% M 85% Y 100% K 0%

C 0% M 0% Y 0% K 100%

C 0% M 0% Y 0% K 90%

Dentro de los aspectos formales de la construcción gráfica se debe tener en cuenta los colores corporativos que acompañarán a la identidad.

Hemos realizado múltiples pruebas de color. Añadiendo un color azul a surrealía y un color rojo a Añaza. Pero finalmente decidimos el negro el amarillo y el naranja. Debido a la intención de representar la estética urbana.

Para escribir surrealía hemos optado por un amarillo al 100%. Mientras que para escribir el nombre del barrio hemos puesto un naranja con un 85% de magenta. Festival de arte comunitario consta de un gris al 90 %

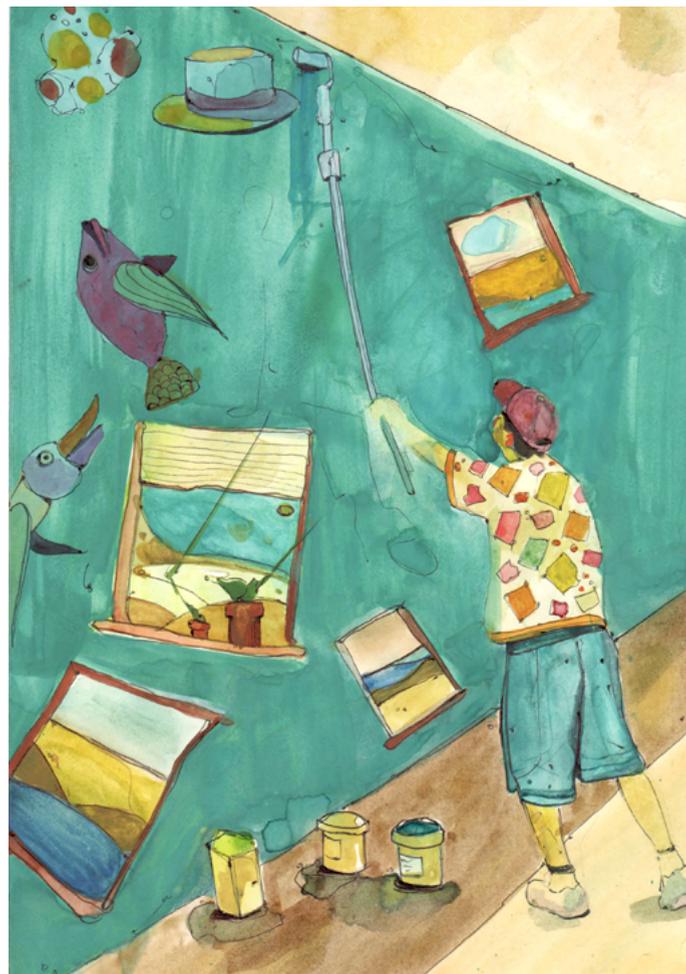

PAPELERÍA CORPORATIVA Y MERCHANDISING

Ahora mostramos todas las variables y los soportes en los que será impresa y establecida la imagen visual de surrealía.

Ilustraciones creadas para Surrealia.

A continuación muestro algunas de las imágenes creadas para ilustrar las actividades llevadas a cabo en el festival. Asimismo también serán usadas para la papelería corporativa del mismo. He procurado ser gestual y otorgarle un dinamismo pictórico a las ilustraciones, utilizando la acuarela y el lápiz, generando texturas de color armoniosas y no demasiado saturadas.

Tarjeta de visita

Las medias de la tarjeta de visita son 8,5 cm de largo x 5,5 cm de ancho. Se llevará a cabo una tirada de 200 tarjetas. A repartir a posibles empresarios, periodistas y artistas que quieran colaborar con el festival.

Carta de invitación

La carta de invitación está dirigida a los artistas , periodistas y vecinos invitados al festival. Es una carta tamaño folio. Con las correspondientes cordialidades que una carta de invitación requiere.

21 cm

Estimado Pepe

Surrealia es un festival para empujar todas las artes en torno al surrealismo. La función social del surrealismo podemos traducirla como perseguir la utopía social. Pretendemos combatir el estigma social del barrio de Añaza, y creemos que el arte y la creatividad son las herramientas más adecuadas para ello.

Por ello propondremos una serie de actividades a realizar, en todas ellas tiene cabida la participación vecinal y ciudadana. Queremos hacer llegar la cultura a un barrio periférico, ya que no es habitual que los vecinos del mismo consuman cultura. Pues para encontrar conciertos u otras actividades culturales han de desplazarse hasta el centro de la ciudad. No solo queremos enseñar, queremos que los vecinos participen.

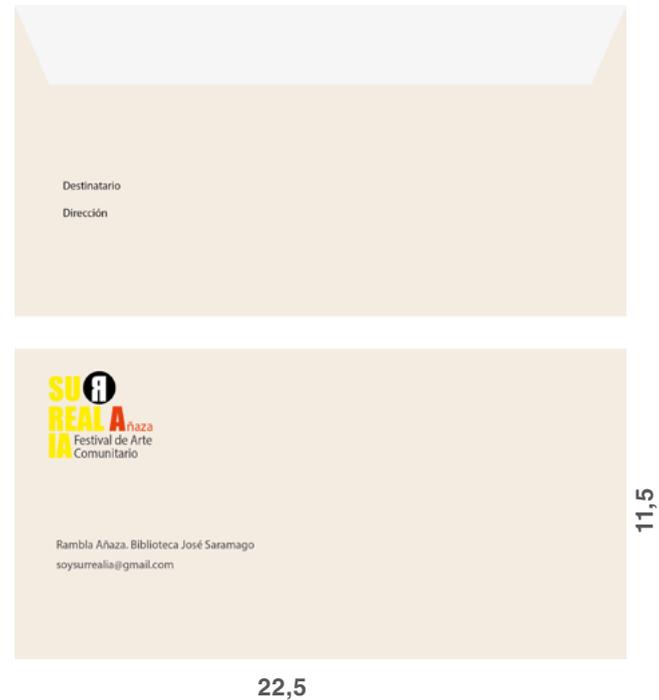
El proyecto se realizará en dos días. Distribuyendo de manera eficaz las actividades. Uno de los objetivos es que el barrio adquiera un dinamismo cultural y creativo, combatiendo así el estigma social

*Saludos
Ione Domínguez*

31 cm

Sobre

El sobre corporativo se usará para enviar las correspondientes cartas de invitación a artistas y periodistas que quieran y puedan asistir al festival. Las medidas son de 22,5 cm de ancho x 11,5 de alto.

Carpeta

La carpeta contendrá en su interior un cd promocional y una tarjeta de visita. Será de papel reciclado y tendrá unas medidas de: 42 cm de ancho x 32 cm de largo (carpeta abierta)

42 cm

32 cm

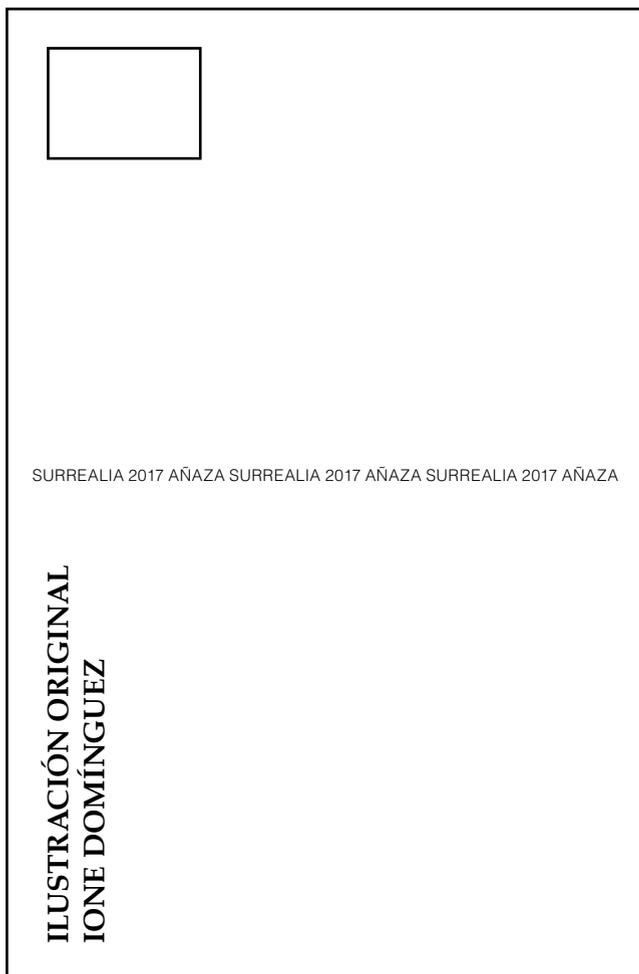
CD promocional

Existirá también un cd promocional. En su interior encontraremos vídeos de promoción del festival, así como anteriores actividades de arte comunitario en Añaza. Hemos usado como imagen del cd una acuarela de las canchas de baloncesto del barrio.

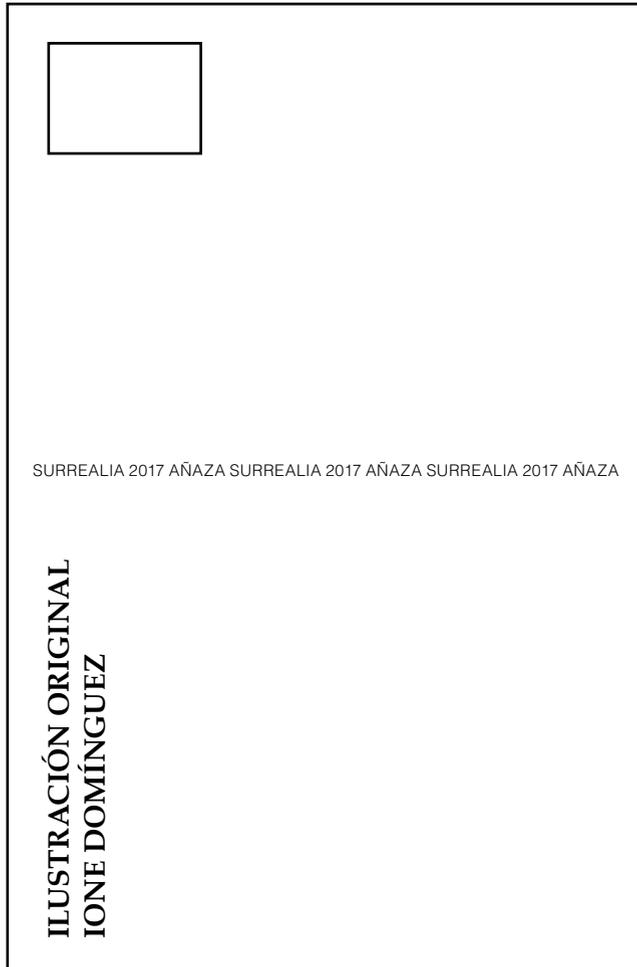
Postal

10 cm

15 cm

Postal 2

10 cm

15 cm

Flyer

El flyer tendrá una función mayormente divulgativa y de impacto visual.

Las medidas son de 10 de ancho x 17 de largo

Cartel vertical

Hemos diseñado un cartel en disposición vertical para adaptar a los soportes de tales características. Hemos dado especial atención al logotipo, dejando la acuarela promocional atrás, con los colores atenuados

Cartel vertical 2

He aquí otro cartel , Más vertical aún en esta ocasión. Servirá para adaptar a soportes muy alargados. La distribución y fuerza de los elementos compositivos otorga al logotipo una mayor presencia, por forma y color. Mientras que la ilustración queda en segundo plano.

Cartel horizontal

Aquí mostramos un cartel en disposición horizontal, para así adaptarnos a los soportes que lo requieran. Una vez más le damos importancia al logotipo. Mientras que la acuarela de la parcela queda en un segundo plano con colores atenuados.

Gorra

Se estampará el logotipo del festival sobre una gorra de color blanco. En principio se lanzará una tirada de 20 gorras.

Camisa

Se estampará el logotipo del festival sobre una camisa de color blanco. En principio se lanzará una tirada de 100 camisas.

Talega (Bolso)

Se estampará el logotipo del festival sobre un bolso de tela. En principio contaremos con una tirada de 50 ejemplares.

Cartel luminoso

Aquí vemos la adaptación del cartel vertical a un soporte urbano luminoso. Vemos también las medidas del mismo.

Cartel. Panel de información

Aquí vemos la adaptación de un cartel de mayores proporciones a un panel de información.

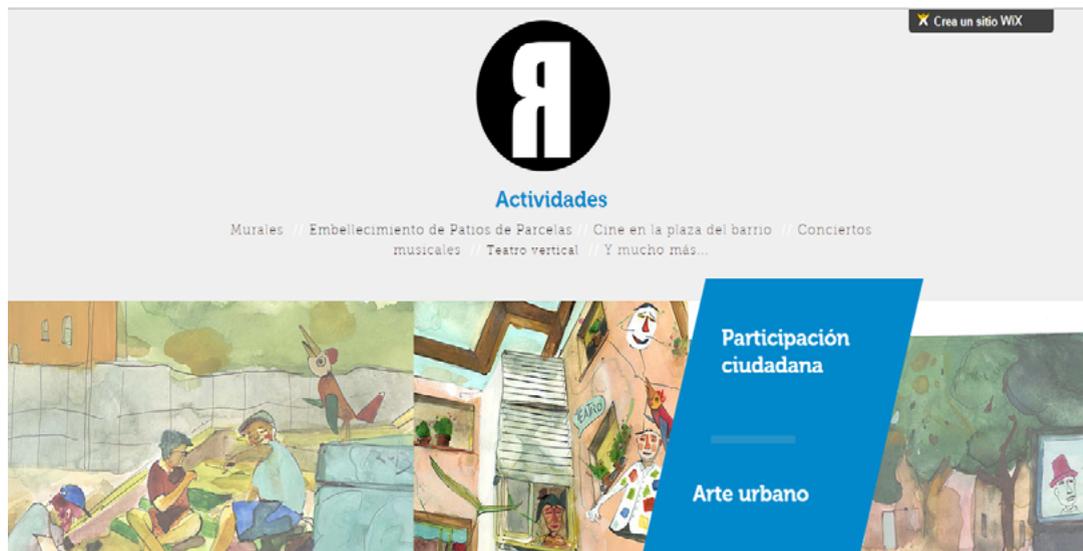
Web

Hemos diseñado una página web para el festival. Facilitando información y contacto directo a los espectadores, artistas, periodistas e interesados en general . Hemos procurado hacer un diseño simple. Que repita elementos propios de identidad visual que hemos otorgado al festival.

El enlace al sitio web es el siguiente.

ionedominguez.wixsite.com/soysurrealia

A continuación mostraremos algunos fragmentos que hemos diseñado para la web

✖ Crea un sitio WIX

Surrealia es una excusa de fantasía para darle bienvenida a un nuevo barrio, algo que le reinvente ante el prejuicio generalizado, en torno a un encuentro de todas las expresiones artísticas, tomando como eje el surrealismo y la vanguardia social.

Mediante el paso del tiempo Añaza ha perdido gran parte de su "mala fama", en gran medida ha sido por las luchas vecinales y por el desarrollo de actividades artísticas en el barrio. La situación en la que nos encontramos hoy en día es ideal para emprender un festival de estas características.

✖ Crea un sitio WIX

El colectivo Añaza creativa desarrolla muchas actividades en torno a la cohesión vecinal y al desarrollo artístico. Tanto en colegios infantiles y polideportivos como en las mismas calles del barrio. El festival corre a su cargo. Junto con muchos miembros más, trabajando muy duro para que se pueda construir un clima de trabajo y de diversión agradable.

Es un festival donde tendrán cabida, todas las edades, todas las disciplinas artísticas. Todos los niños y niñas. Todos los adultos. Amigos y amigas

¿Quiénes somos? ¿Qué es Surrealia? ¿Dónde estamos? Contacto

Contacto

¿Quieres participar?
Tenemos a tu disposición multitud de
propuestas. Así como también estamos
encantados de recibir las.
¡No te lo pienses!

¡Contáctanos!
Soysurrealia@gmail.com
38111, Añaza

Nombre	Mensaje
Email	
Asunto	

Enviar

CONCLUSIONES

Conclusiones

Llegados a este punto me planteo lo enriquecedor que ha sido este trabajo para mi carrera como artista y como diseñador, y no sólo por el trabajo en si. Sino por la convicción de que he de sacar esto adelante y el logro personal que ha supuesto. Ahora tengo claro que me gustaría materializar de verdad este proyecto para el barrio de Añaza. Y poder contar con artistas de Bellas artes y diseño para implicar sus conocimientos en la comunidad vecinal.

Tuve ciertas lagunas a la hora de enfrentarme a los contenidos técnicos, pero con esfuerzo y dedicación he podido superarlos. Los contenidos teóricos y de investigación creo que han sido bastante fructíferos para mi. Además pienso que hacen un estudio radical y profundo del problema y de la situación que queremos observar. Y no solo es factible para hacer un trabajo de campo para este TFG, sino para poder colaborar mejor con las comunidades vecinales la próxima vez que tenga la oportunidad de hacerlo.

El análisis que he hecho constantemente como diseñador, tanto a comunidades vecinales como a personas en particular me ha permitido conocer y entender muchas facetas del ser humano, entender que todos somos únicos e irrepetibles. Es un conocimiento que ya sabía, pero que el trabajo de campo en la calle siempre lo acentúa.

Quizá nos demos cuenta de que la participación vecinal no era la que esperábamos o que la información dada no sea la más apropiada para convecer a los vecinos. Pero se trata de sembrar una semilla en la cultura colectiva de un barrio, dejando así la ilusión en ella para retomarla tiempo adelante, o para influir en la conciencia de cualquier vecino o vecina. Tal y como dijo Marco Marchioni, debemos de adentrarnos en la cultura del proceso, y abandonar la cultura del proyecto, ya que el desarrollo social comunitario no tiene fin, y los diagnósticos no siempre son acertados. No podemos calcular realmente la envergadura que puede tener el festival. Tal y como no podemos clacular el impacto que tiene un mural en la vía pública. Solo somos conscientes de que vamos a influir en la cultura del barrio. Queremos hacerle entrega de un producto cultural apropiado a su condición de barrio periférico.

BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía

Ambrose, G. (2008) *Manual de promoción: Guía para diseñadores gráficos*. Parramón

Freire, P. (2009) *La educación como práctica de la libertad*. Siglo XXI

Manko ,T. (2010).*Street Sketchbook*. Thames & Hadson

Kettenmann A.(2013) *Surrealismo*.Taschen

Bou L. (2008) *I love flyers*. Monsa

Jacquillat A. (2008) *Postales*. Gustavo Gill

Bou L. *Street art graffiti, stencils, stickers, logos* .IJB Ediciones

Siggi S.(2005) *Fadings graffiti to design, illustration and more*.Publikat

Campi i valls I. (2007) *Diseño y Nostalgia* Santa y Cole

Kapr A. (1985) *101 normas para el diseño de libros* Editoriales de cultura y ciencia

Martínez Val J. (2002) *Tipografía práctica*. Laberinto

Moreno González A. (2013) *Arte, Individuo y Sociedad*, Facultad de Bellas Artes. Universi-

dad de Barcelona

Rius Uldemollins.J (2008) *Revista Internacional de Sociología (RIS)* Vol. LXVI, nº 51 179-205, Universidad de Barcelona. España

Zygmunt B. (2008) *La modernidad líquida*. S.L. Fondo de cultura económica de España

Red de Lavapiés (2004) *La Tabacalera a debate*. Madrid

Mesa Marrero A.(2017) *ICI Taco*. Tenerife

Anexo: Enlaces web

Añaza Creativa

<https://mibarrioiva.wordpress.com/tag/anza-creativa/>

14 parámetros Norberto Chávez

http://www.norbertochaves.com/articulos/texto/la_marca_senal_nombre_identidad_y_blason

Ici Taco

<http://www.yosoytaco.org/icitaco/>

Preiódico el día

<http://eldia.es/santacruz/2017-05-21/8-nombre-Luis-Celso.htm>

Bibliografía

Puerto Street art

<http://www.puertodelacruzexperience.com/2014/05/puerto-street-art-2014/>

Tabacalera

<http://latabacalera.net/>

Primer manifiesto surrealista (André Breton)

http://www.edu.mec.gub.uy/biblioteca_digital/libros/B/Breton,%20Andre%20-%20Primer%20Manifiesto%20Surrealista.pdf

Festival Concreto

<http://www.festivalconcreto.com.br/>

Artesanoproject

<https://www.facebook.com/theartesanoproject>

Madridstreetartproject

<http://madridstreetartproject.com/>

Katowice Streetart

<http://katowicestreetartfestival.pl/>

La escocesa

<http://www.laescocesa.org/>

Festival Poliniza

<http://www.upv.es/poliniza/>

Festival asalto

<http://www.festivalasalto.com/>

Festival imaginaria

<http://www.festivalimaginaria.es/>

Festival del cuento de Los Silos

<http://www.cuentoslossilos.es/>

Festival Boreal

<http://festivalboreal.org/>

Festival Mueca

<http://www.festivalmueca.com/>

Festival Periplo

<http://www.festivalperiplo.com/>

Anexo: Charlas personales

Charla Personal con los miembros de la asociación de vecinos 8 de marzo (Añaza)

Charla Personal con Matías Mata (Sabotajeal-montaje)

Charla personal con Carmelo Vega (Historiador del arte en Canarias)

Charla Personal con Marco Marchioni (Experto en trabajos de convivencia comunitaria)

