

MESA REDONDA TANDEM

Nacido en la Calle - Arte y Cultura Urbana

Desafíos y claves para acercarse a la cultura urbana

24 de Octubre 2019 19:30h Lugar: Calle Rosario 15
Madrid Street Art Project - Basurama - Ink and Movement - Dos Jotas

Dentro del curso intensivo TANDEM abrimos las puertas de Quinta del sordo para invitar a todo aquel interesado en la cultura a participar en una mesa redonda de arte y cultura urbana con grandes profesionales.

El espacio público ha sido tradicionalmente utilizado y ocupado para la creación y el lenguaje de sus ciudadanos, donde los habitantes de un determinado entorno podían expresarse de forma artística y cultural.

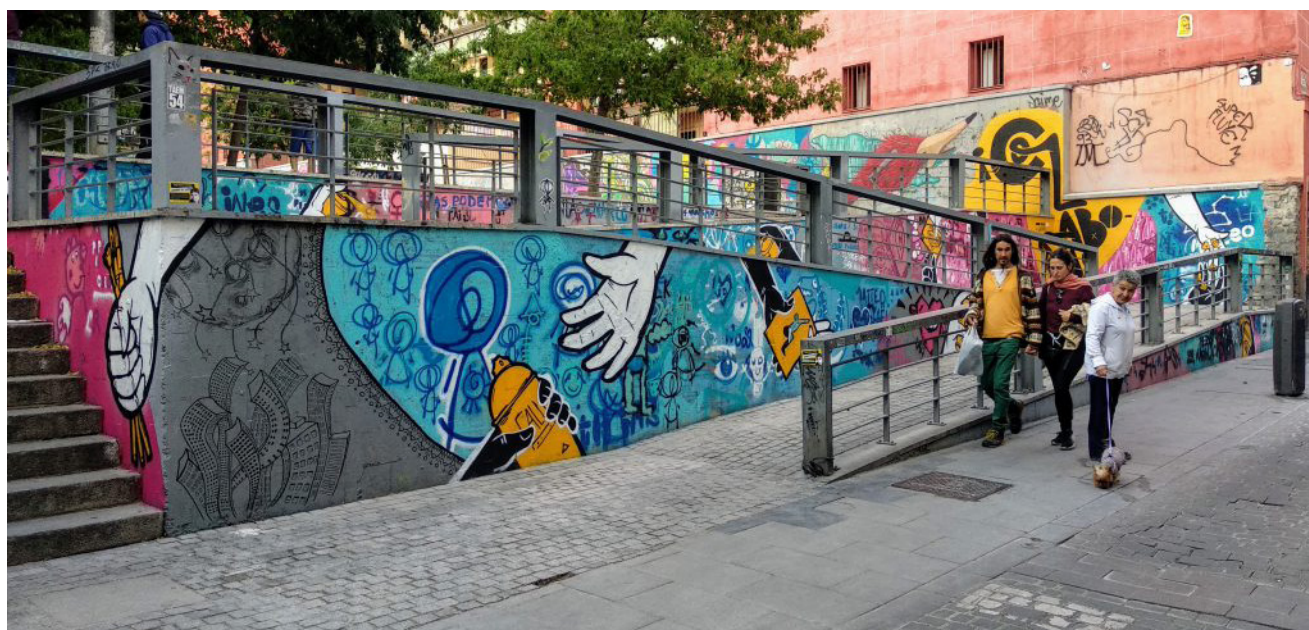
Hoy en día disciplinas como el arte urbano han generado una gran conexión con el público que puede disfrutar del arte en las calles como galerías al aire libre, pero que también pueden ayudar a canalizar debates o problemáticas que nos preocupan.

Es por eso que la mesa redonda propuesta por Quinta del Sordo para hablar de cultura urbana nos servirá como hilo conductor para tratar transversalmente temas como, la reapropiación de los espacios públicos, el feminismo, la dinamización de los entornos urbanos o la gentrificación. A través de esta manifestación artística contemporánea debatiremos acerca del papel que siempre ha jugado el arte en las sociedades para tratar de concienciar sobre problemáticas de nuestro tiempo.

Este encuentro tendrá como objetivo aprender, exponer y debatir el uso de ese espacio público en la intersección con el arte contemporáneo, la gestión cultural y todas las disciplinas artísticas que ayuden a reconstruir el sistema hacia un panorama más estimulante .

El mundo de la cultura necesita una revisión y transformación para afrontar los retos contemporáneos y desarrollar prácticas que sean igualitarias e inclusivas con todas las personas que participan de él y en él. Por eso contaremos con profesionales del arte y la cultura que nos acercarán a sus prácticas y proyectos a través de la cultura urbana, para abordar las dificultades que el mundo contemporáneo nos plantea.

Para ello contaremos con **Rocío Domínguez**, gestora cultural especializada en cultura urbana e integrante de **Madrid Street Art Project**, que tratará el tema de la visibilización de las mujeres dentro del movimiento y cómo éste actúa de agente en la transmisión de valores entre el sector juvenil.

Dos Jotas será el artista invitado que ayude a través de sus trabajos a reflexionar sobre las problemáticas urbanas derivadas de las prácticas artísticas relacionadas con el arte urbano, como lo son la gentrificación y la tendencia a la capitalización del street art.

De la mano de **Mónica Gutiérrez** del **Colectivo Basurama** hablaremos del potencial creativo de la basura y del proyecto “Re-Lab”, de la reapropiación del espacio público y de la necesidad de revisar nuestros sistemas de gestión de residuos, también, desde una perspectiva artística

Por otro lado, **Diego Carnicero** perteneciente al grupo **Ink and Movement**, vendrá a hablarnos del papel dinamizador que el arte urbano puede jugar en los entornos rurales y como proyectos como “Titanes” ayudan a potenciar la inclusión.

El encuentro estará orientada a profesionales del sector y a todas aquellas personas interesadas en la cultura y el arte urbano a los que invitamos a participar a esta mesa redonda para aprender y debatir sobre el uso de los espacios públicos, la participación urbana, la igualdad, la sostenibilidad y el papel del arte en los procesos de concienciación colectiva, en la que intervendrán personas expertas, con ganas de enseñar y debatir acerca de este movimiento

Tendrá lugar el jueves 24 de octubre a las 19:30 en el espacio creativo Quinta del Sordo.

CONCEPTOS A DEBATIR

¿Puede ser el arte un dinamizador para el cambio?

El momento actual que atraviesa la sociedad de nuestro tiempo se enfrenta a cambios que necesitan una masa crítica que ayude a canalizar y despertar conciencias. En esta mesa redonda nos preguntaremos si esa “masa crítica” podría ser el colectivo artístico y el ente dinamizador, el arte y la cultura.

Cuestiones como el cambio climático, el avance del poder económico en manos del capitalismo, la necesidad del feminismo y las problemáticas urbanas generadoras de desigualdad, son problemas coetáneos de nuestro tiempo y temas de debate recurrentes que deben solucionarse.

Tradicionalmente y a lo largo de la historia, el arte y la cultura han sido reflejo de los problemas de su tiempo y permitían reflejar el malestar de las sociedades, convirtiéndose en elemento crítico para agitar conciencias.

Una de las manifestaciones artísticas y culturales más características y únicas de nuestro tiempo en las últimas décadas del siglo XX y principios del siglo XXI ha sido el surgimiento del arte y la cultura urbana. Este movimiento ha sido capaz de sacar el arte fuera de la caja blanca y que el ciudadano pueda reflexionar sobre todas estas cuestiones a golpe de calle.

En la mesa redonda y gracias a las charlas que mantendremos con los profesionales invitados, veremos como el arte y la cultura urbana han sufrido procesos transformadores que ayudan a manifestar esos cambios que la sociedad demanda y como en otros casos ambos han sido engullidos por el propio sistema.

Debatiremos con especialistas y asistentes a la mesa redonda los hitos y los cambios que están ya dándose en este movimiento a fin de determinar si se ha avanzado, si se ha avanzado bien y si el arte y la cultura urbana se han convertido en una revolución capaz de conseguir modificaciones.

¿Qué dificultades entraña hoy en día presentar una programación de cultura urbana feminista?

Hace años era impensable que hubiese programaciones, ciclos y festivales enteros dedicados al feminismo en todas las manifestaciones culturales y si los había, el éxito en cuestiones cuantitativas de público (en términos generales), era menor.

Hoy en día y aunque insuficiente, se ha avanzado hacia la mayor presencia femenina en la cultura pero la ausencia de trabajos y de artistas femeninas dentro de la escena cultural urbana es mínima en contraposición con la preponderancia masculina en este sector.

De la mano de profesionales en activo intentaremos encontrar las claves para lograr entender las vicisitudes a las que se enfrentan las artistas femeninas para tener presencia dentro del movimiento.

¿Puede la cultura y el arte urbano dinamizar la reapropiación del espacio público?

En los entornos urbanos y en especial en las últimas décadas, los ciudadanos han ido perdiendo presencia en los espacios públicos y la vida y la actividad en la calle ha sido reemplazada por la publicidad y la actividad comercial.

El arte y la cultura urbano han sido más conscientes que cualquier otro movimiento artístico de la necesidad de reapropiarse de un espacio que ha pertenecido tradicionalmente a los ciudadanos, llevando a cabo proyectos de transformación social y cultural a través del arte del que podrán hablarnos nuestros invitados.

¿Puede el arte urbano contribuir a los procesos de gentrificación?

Con la presencia de nuestros profesionales a la mesa redonda podremos debatir sobre el papel que tiene el arte urbano en estos procesos urbanos que acaban desplazando a la población natural de los barrios en pos de acoger a clases más acomodadas y al fenómeno turístico.

Comprender el rol que los artistas pueden jugar en la regeneración de barrios a través de sus trabajos y desarrollar un espíritu crítico contra la apropiación de éstos por parte de los poderes políticos y económicos que pretenden capitalizar el arte urbano, será uno de los puntos que puedan debatirse en el evento con los profesionales asistentes.

PONENTES

Mónica Gutiérrez
Integrante del Colectivo Basurama.
Creadora, productora y gestora cultural.

Basurama es un colectivo de arte y arquitectura que centra su área de estudio y de acción en la ciudad y los procesos complejos que en ella conviven. Utiliza la basura en su sentido más amplio como punto de partida, como medio y como fin para pensar y construir nuevas posibilidades. Trabajo en red, participación activa, puesta en valor de recursos locales y creatividad son las claves para desarrollar proyectos de transformación social.

Mónica Gutiérrez nace en Madrid en 1982. Estudia Ciencias Ambientales y, posteriormente, dos masters, uno en Cooperación Internacional y otro en Gestión de Proyectos Culturales. De forma paralela se vincula al mundo de la música, fundando Fikasound (asociación cultural para promover la música sueca en España) y como parte del colectivo MaryMuffins Dj SoundSystem.

Después de haber estado trabajando, con varias ONGs, como técnica de proyectos internacionales centrados en la transformación social y el desarrollo ambiental, pasa un año de gestora cultural en la Embajada de España en Vietnam. A su vuelta, se une a Basurama, que centra su área de estudio y de acción en la basura, la ciudad y los procesos complejos que en ella conviven, realizando proyectos de transformación social a través del arte.

Dos Jotas **Artista urbano**

Licenciado en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, Máster en Arte Contemporáneo por la UEM.

Viene desarrollando su trabajo en torno a la intervención en espacios urbanos (que no públicos) siempre desde la crítica, cultural y urbanística. En base a la apropiación y reinterpretación de elementos ya existentes en el paisaje urbano, viendo la ciudad como un campo de acción e intervención artística. Ejerciendo una crítica social, desde los procesos de gentrificación que sufren todas las grandes ciudades, pasando por los modos de control de la sociedad de masas hasta la pasividad ciudadana, todo ello englobado en la desaparición de los espacios públicos.

Sus intervenciones han paseado por Madrid, Nueva York, Berlín, París, San Francisco, Ámsterdam, Miami o Barcelona, entre otras ciudades.

Actualmente sigue desarrollando su trabajo centrado en la crítica social, política y cultural.

Rocío Domínguez **Integrante de Madrid Street Art Project.**

Licenciada en Historia del Arte por la Universidad Autónoma de Madrid, Máster en Gestión de Patrimonio Histórico y

Cultural por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en Protocolo, Comunicación y Organización integral de eventos por la Universidad Rey Juan Carlos.

Desde 2015 ha participado como miembro del equipo de Madrid Street Art Project de manera intermitente hasta 2018, año en el que se ha sumado al equipo de manera definitiva para el apoyo en proyectos de pequeña y gran envergadura.

En 2013 comenzó a trabajar en proyectos relacionados con jóvenes y cultura urbana en diferentes ayuntamientos de la Comunidad de Madrid en calidad de coordinadora del área de cultura urbana, con programaciones específicas como talleres, conferencias y festivales para juveniles fomentando la creatividad a través de la creación en diferentes aspectos.

Diego Carnicero.
Director creativo en Ink and Movement

Diego Carnicero es Director creativo de Plural Form y de Ink and Movement, formación que crea proyectos culturales, exposiciones internacionales y gestiona las carreras de artistas urbanos. Ink and Movement (iam) es un proyecto de arte que ha promovido artistas urbanos contemporáneos durante más de 10 años. Su objetivo es difundir el arte contemporáneo y llevarlo al público. Han acompañado desde el comienzo de la tendencia artística del arte urbano proyectos y artistas del movimiento y han experimentado la evolución del arte urbano contemporáneo junto con muchas de sus principales figuras. Estos son artistas cuyo trabajo exige una gestión no tradicional, huyendo de la forma establecida de hacer las cosas.

Jueves 24 de octubre a las 19:30 en el espacio creativo Quinta del Sordo.

