

Informe monográfico CREACIONES ARTISTICAS

Mamen Rived Ranz

IV PLAN JOVEN ZARAGOZA

"Supongo que la creatividad consiste en aprovechar intuitivamente los errores en tu beneficio, utilizar lo que está en los márgenes, el ruido, el residuo, como quien afirmase que ha aprendido a leer valiéndose de la mayor biblioteca del mundo: los contenedores de basura, que albergan millones de textos en los envases vacíos. Las obras importantes se han hecho a través de las anomalías si entendemos por ello las mutaciones aberrantes producidos en una disciplina. Esa anomalía es el error que solemos desechar, la tara, el resto; un extrarradio. Es ahí donde suele hallarse el ADN de lo que damos en llamar ARTE"

Agustin Fernandez Mallo.

Ámbito temático: **creaciones artísticas**, producción cultural

Es necesario comenzar con una definición de qué hablamos al hablar de “creaciones artísticas” en relación con los jóvenes.

Todas las artes son formas de expresión creativa. Las personas pueden expresar su creatividad: mediante sonidos, movimiento, escritura, visualmente, mediante multimedia, en tres dimensiones....

- Las creaciones artísticas nos ayudan a comprender la historia.
- Las creaciones artísticas son importantes como actividad económica: están dentro de la industria de la cultura.
- El arte es un soporte de comunicación, un canal que sirve en el intercambio ideológico entre los seres humanos.
- El arte nos ayuda a comprender culturas distintas y a comunicarnos con ellas. Al compartir ideas y emociones las expresiones artísticas abren nuestras mentes y nos ayudan a pensar.
- Las creaciones artísticas nos entretienen.
- Las creaciones artísticas curan (pintura, escultura como forma de expresión de sentimientos, terapéuticas...)

Es importante tener en cuenta el cambio periódico que sufren las normas artísticas, dependiendo de la sociedad, siendo el reflejo de la cultura de un pueblo; considerando la creación artística como eje de inclusión de los individuos en los diversos sentidos de las múltiples comunidades de referencia a qué están sujetos los jóvenes.

Además resulta imprescindible reflexionar acerca de la estrecha relación que existe entre la producción cultural y las creaciones artísticas, y la vinculación que esto supone de las Políticas de Juventud a las Políticas Culturales de Zaragoza en esta materia.

Algunas constataciones iniciales:

Si tuviéramos que definir los niveles de intervención dirigidos a los jóvenes y a la creación artística desarrollada en los últimos años desde el Ayuntamiento de Zaragoza, es preciso constatar los 3 niveles en los que tradicionalmente se han dividido: iniciación, profundización y especialización.

Ya se ha venido contemplando en los anteriores planes de juventud de Zaragoza que es preciso que la actuación municipal en este campo debe volcarse en el desarrollo de una política destinada a incrementar las prácticas culturales de la mayoría de los jóvenes, sin abandonar la promoción especial de aquellos jóvenes o colectivos juveniles que poseen notables aptitudes artísticas, así como la promoción de una oferta cultural de calidad y acceso para los jóvenes de la ciudad.

Desde el Servicio de Juventud se han apoyado las actuaciones de iniciación desde los Píees, Casas de juventud, Programa 12 lunas y Banco de Actividades, con el objetivo de apoyar la práctica cultural/creativa de los jóvenes, en una relación ciertamente casual, la mayor parte muy distante de la práctica académica de los IES centrados en otros contenidos sobre arte, historia del arte y práctica artística “clásica”;

Impulsadas desde estos proyectos, se han consolidado:

- Muestra de Danza Jazz (Actividades de danza jazz y funky a través del Banco de Actividades para Jóvenes. Esta muestra tiene lugar en el Teatro Principal)
- Muestra de Teatro Joven (Muestra de grupos de teatro amateur del municipio de Zaragoza)
- Muestra Nosolofunky (Exhibición de distintas modalidades de baile: funky, danza aeróbica, danza jazz, break dance, capoeira, danza del vientre y baile latino)
- Breaking Nappies (Exhibición/Concurso de diferentes grupos de *Break Dance*)
- Actividades de Difusión PíEE-Casas
- Festival de Cine de Jóvenes Realizadores (FCZ) (proyecto que cuenta con XIII ediciones, pero que hace dos años ha cambiado el formato de participación y no es exclusivamente para jóvenes, abriéndose a un público nacional)
- Fábrica de Imágenes (Proyecto donde se posibilita el desarrollo de un corto a jóvenes sin experiencia gracias a que, durante el proceso de creación, reciben formación y asesoramiento de profesionales de distintas ramas del medio audiovisual)
- 12 Lunas (programa de ocio alternativo: sábados astronómicos, noche sin barreras, break dance, primavera, taller de creación literaria, juego de orientación nocturno, etc.)
- etc...

El nivel de especialización ha sido asumido tradicionalmente desde las Escuelas Municipales de Música –Tradicional y Moderna-, Danza y Teatro, existiendo una programación ciertamente difusa y especialmente poco conocida de eventos impulsados desde dichas escuelas, que ciertamente nutren de músicos, y artistas jóvenes y no tan jóvenes a las compañías de teatro, danza, etc...que existen en Zaragoza. Este nivel está especialmente patrimonializado desde el ámbito privado de academias, sociedades, escuelas privadas y cursos y cursillos impartidos desde las propias compañías.

Lógicamente es preciso constatar del mismo modo cómo los eventos culturales y artísticos tienen su propio acomodo en la vida cotidiana y extraordinaria de la ciudad. La ciudad cuenta con Teatros (4 en toda Zaragoza: Teatro principal, Teatro de La Estación, Teatro del Mercado y de recién creación el Teatro Arbolé); coexisten salas de conciertos (Sala Mozart y Sala Multiusos del Auditorio, Auditorio Eduardo del Pueyo, el Anfiteatro y el Palacio de Congresos de la Expo susceptibles de utilización); existen varios locales de hostelería que mantienen a duras penas sus posibilidades para conciertos y coexisten algunos locales en los que se exponen obras pictóricas; puede contarse con los Centros Cívicos (algunos de ellos equipados con una Sala de Usos Múltiples para conciertos y espectáculos); enlusan la oferta de espacios culturales varios Museos y Salas de Exposiciones públicas (aunque privadas bastantes más).

Existen muchas asociaciones privadas y colectivos, dedicados a la creación artística, de pintura, escultura, grupos poéticos, asociaciones y grupos de lectura, tertulias...y también hay algunos espacios mixtos en los que pueden organizarse Jam Sessions de Danza, Música, Performances, etc; surgen un numeroso grupo de compañías de teatro y de danza; y se cuenta con muchos músicos, y grupos musicales de diversas materias, salidos de la formación reglada en los Conservatorios, en las Escuelas de Música, o fruto de las academias y centros de formación privados existentes.

Los jóvenes artistas cuyo talento es superior a la media, engrosan y forman sus propios grupos ajenos generalmente al itinerario y a la red de espacios juveniles que están generalmente alejados de los circuitos escénicos o creativos de la ciudad. Este nivel de iniciación ha sido tradicionalmente ignorado desde los resortes de la Política Cultural de la ciudad, estando generalmente de espaldas a la producción artística y cultural de los jóvenes iniciados. Así los espacios culturales creados en los últimos años: Centro de Historia, Auditorio, etc...han vuelto tradicionalmente la espalda a la creación juvenil que poco a poco ha podido acceder a los espacios de difusión cultural y artística de los Centros Cívicos.

Es un asunto pendiente el **desarrollo de iniciativas, espacios o propuestas que creen un “puente” entre el nivel de iniciación-formación, ampliamente desarrollado, y el nivel de profundización.** Pongamos un ejemplo: los grupos musicales. La aparente amplia oferta de espacios para grupos musicales (desarrollada como tema principal del cipaj abril 2009, en el que se enumeran los locales de ensayo(6 Casas de Juventud, Edificio Miraflores, Music Factory, etc), estudios de grabación (Muffin Records, Estudios Roma, etc) y promotores de la ciudad, siendo la gran mayoría de ámbito privado) no es suficiente para dar respuesta al gran número de grupos musicales de nuestra ciudad, ni en el nivel de iniciación –Casas de Juventud insuficientes para la demanda- ni en el nivel de profundización –managers, sellos y espacios de ensayo- debido fundamentalmente a la inviabilidad económica para muchos grupos que nacen sin medios ni recursos. En este “desierto” por el que pasan los grupos cuando acaban sus posibilidades –por dejar de ser jóvenes, y por no tener resuelta económicamente la vida ni poderse permitir un alquiler muy caro- los grupos en su mayoría acaban desapareciendo.

Del mismo modo puede constatarse cómo hay un abismo entre la Política Cultural de la ciudad, y del propio Gobierno de Aragón y la Política de Juventud de ambos organismos, y lo mismo podríamos decir de las Políticas Educativas y Formativas (especialmente las dedicadas a las artes escénicas). Prueba de ello es el absoluto abandono en el que se encuentran las iniciativas juveniles en materia de apoyo explícito a los eventos artísticos que no proceden de un circuito “profesional” o “empresarial”. Resulta cínico que los presupuestos para organizar eventos culturales o artísticos deban salir del mismo presupuesto que los de formación, actividades cotidianas o de los espacios para jóvenes (Casas de Juventud o Piees, por ejemplo). La línea presupuestaria para favorecer la sutura de este abismo ha de ser una línea ambiciosa y cualitativa y cuantitativamente importante de forma que sea una apuesta política juvenil la Creación Artística Joven, lo cual debería generar una nueva sección dentro del propio Servicio de Juventud en estrecha relación con Zaragoza Cultural, pero sin dependencia de ésta.

Es por tanto uno de los retos más importantes a nivel creativo, el de **consolidar una red de propuestas espaciales, formativas, estimulantes o de promoción de la creación artística juvenil** en la ciudad de Zaragoza. Un nivel de Profundización que permita dibujar un horizonte ambicioso y real para los jóvenes que han desarrollado ya sus conocimientos y que han adquirido unas destrezas. Un nivel que permita poner en relación a los jóvenes artistas iniciados con el nivel profesional.

Es preciso por tanto imaginar las necesidades a las que responder desde esta perspectiva de creación artística y cultural:

➤ **Información**

En la línea de conseguir aumentar el acceso de los jóvenes a las posibilidades de la creación artística en cualquiera de sus versiones o posibilidades, resulta importante desarrollar mecanismos que permitan dicho acercamiento. Los mecanismos digitales, las redes sociales, la web municipal, la revista digital, etc....son ejemplos de posibilidades.

A los jóvenes creadores, muchos de ellos presentes en los espacios juveniles, en los centros formativos, o que participan en las actividades y propuestas de los Piees, Casas de Juventud o el programa 12 lunas, necesitan acceder a los mecanismos y posibilidades que la ciudad tiene para ellos. Es preciso **aumentar la información que circula sobre las posibilidades para la creación artística.**

En esta línea, es preciso un trabajo en red con las Escuelas de Bellas Artes, los centros de producción cultural o artística, los espacios de difusión, de exposición, etc. de forma que pueda accederse más rápidamente a la información.

En esta línea es preciso considerar la información como un mecanismo de apoyo a la creación joven, siendo necesario aumentar la información y documentación especializada, y el desarrollo de mecanismos de información para los posibles espectadores de las creaciones,

➤ **Formación**

Como ya hemos dicho más arriba, está tremendamente desarrollado el nivel de formación en los espacios juveniles que ya existen, en Casas de Juventud y Piees especialmente. Sin embargo, es preciso **generar ofertas formativas que permitan un mayor nivel de especialización y de adquisición de destrezas artísticas** en aquellos jóvenes que desarrollan mayores capacidades. El itinerario formativo tiene que ser **accesible y universal** tanto para los jóvenes con capacidades económicas como para aquellos que no las tienen, estableciendo mecanismos compensatorios, becas, etc.

La formación está muy desarrollada en los ámbitos de expresión musical o corporal, danza, etc. quedando muy relegada la dimensión artística escrita, o de otro tipo (pintura, escultura, etc.) que han quedado relegadas a los estudios privados o Escuelas Municipales Especializadas o la Escuela de Bellas Artes. Esta tendencia ha de romperse o complementarse estableciendo mecanismos que permitan generalizar la oferta.

Podrían desarrollarse algunas de estas posibilidades inspirándonos en otras comunidades, como por ejemplo el Taller Artísimas de Extremadura (Talleres de Creación Artística impartidos por Artistas Extremeñas).

Resulta necesario investigar posibilidades **formativas sobre disciplinas artísticas que no tienen ni un reconocimiento oficial** ni en Zaragoza ni en casi ningún lugar de España. Destaca por su ausencia una **Escuela de Circo**, que permitiese además generar propuestas en este sentido en relación con los artistas zaragozanos que son expertos reconocidos en la materia; especialmente, es preciso impulsar además eventos, cursos y talleres de difusión de la materia.

➤ **Espacios**

Sirva como ejemplo los Espacios para la Creación Joven (ECJ) de Extremadura, que comenzaron a crearse en 2.003 como respuesta a las demandas de la juventud extremeña, que solicitaban tener espacios propios en los que desarrollar sus inquietudes artísticas y poder mostrar su potencial creativo. Los ECJ son lugares de encuentro, con usos alternativos y polivalentes, que apuestan y reivindican un ocio creativo. Proporcionan herramientas de máxima calidad a todos aquellos jóvenes que quieren desarrollar actividades artísticas, creativas e imaginativas, relacionadas con las artes escénicas, audiovisuales, plásticas, nuevas tecnologías, etc.

Estas son las secciones que lo componen:

- **artes musicales:** área en la que se encuentran todos los instrumentos que se necesitan para ensayar, componer, grabar maquetas, aprender y disfrutar con la música.
- **artes audiovisuales:** área de fotografía y vídeo, en la que poder realizar cortometrajes, documentales, videoclips...
- **artes plásticas:** espacio destinado a la pintura, escultura, mosaico, barro, cerámica, indicada también para el cómic, o para construir maquetas...
- **artes escénicas:** espacio del teatro y la danza contemporánea, clásica, break dance...
- **ambigú:** zona de Internet y, sobre todo, es el punto de encuentro y discusión.
- **área expositiva:** se trata de un espacio polivalente donde se muestran trabajos, se organizan conciertos, se representan obras de teatro, se baila danza; tienen lugar exhibiciones, proyecciones de audiovisuales, foros, lecturas, conferencias, charlas, asambleas...
- **punto de información juvenil** (vivienda, empleo, formación, concursos, becas, ayudas, viajes...). Información de todos los proyectos y programas de interés para el colectivo joven. Además, como el resto de ECJ, es sede territorial del Gabinete de Iniciativa Joven.

De este mismo tipo son los espacios como La Nave o La Gota de Leche de Logroño. De iniciativa privada el espacio por excelencia del Estado Español es La Casa Encendida de Madrid, propiedad de Caja Madrid. Funciona como un auténtico Centro Cívico de gestión y promoción cultural apoyando a los artistas jóvenes, la realización de exposiciones, promociones, presentación de discos, libros, publicaciones, conciertos, realización de programas de música, etc. En Zaragoza también privado, el Centro Joaquín Roncal es un modelo similar que sustituye la inexistencia de un Centro Cultural Municipal en el Casco Histórico, con una dotación técnica y espacial muy superior a la de cualquier espacio municipal, que está consolidándose como un espacio de creación y muestra artística y/o cultural.

En algunas comunidades existen experiencias como los Centros Móviles de Creación Joven, concebidos como espacios itinerantes por aquellos espacios, generalmente rurales, que no cuentan con espacios propios y estables.

Es necesario contar con un **Espacio de Creación Artística** o como se deba llamar, un espacio donde poder reunir a los grupos, donde haya espacios de ensayo, espacios de conciertos, de exposiciones; un tipo de equipamiento de ciudad que integrado en la ciudad consolidada (Zaragoza no puede permitirse que la cultura desarrollada por los jóvenes esté en la periferia; en sí misma una cultura que se ha de

alejarse de la ciudad es una cultura marginal). Resulta paradigmática la pérdida de las oportunidades que para la creación juvenil representaban la Azucarera del Rabal o La Harinera de S. José. Del mismo modo, los espacios de la Expo podrían albergar espacios para la creación joven, tanto en el exterior como en el interior de algunos de los pabellones. Parecería lógico que el Ayuntamiento hubiera apostado por crear sinergias entre los pabellones y las estructuras culturales que la Expo deja a su paso: Torre del Agua, Pabellón Puente, Anfiteatro....

Resulta urgente descartar la aparente contradicción o amenaza que históricamente ha parecido existir entre este espacio o espacios de Creación Artística y los espacios ya existentes, -como las Casas de Juventud-. Muy al contrario, como ya hemos dicho al principio, son distintos recursos complementarios que han de ser capaces de crear sinergias y posibilitar itinerarios de creación. Uno sin las otras no tendría demasiado sentido. Las otras sin este espacio pueden llegar a fracasar.

En palabras de Mario Gaviria (en las jornadas de Jóvenes y Ciudad de Zaragoza de Noviembre de 2008), *Zaragoza necesita un espacio público –un Ludium Gozadonde encontrarse los jóvenes y no tan jóvenes, un espacio de gran capacidad donde simplemente poder encontrarse o donde comer, beber o bailar¹*. Y él opta porque sea en la ciudad consolidada. Lógicamente un espacio donde mostrar la cultura juvenil es necesario, aún más cuando los espacios para la música, el teatro, o las obras artísticas no existen en la ciudad ni siquiera para un público adulto, al margen del Auditorio o la sala multiusos, generalmente inadecuada para algunas manifestaciones o vetada para la mayoría de ellas.

Además es preciso **poner en valor y crear sinergias que posibiliten la creación de circuitos de espacios ya existentes**, sean públicos o privados. Casas de Juventud, Centros Cívicos, salas privadas, bares, con su consiguiente regulación y participación en el diseño del itinerario de espacios para la creación joven, o para la exhibición de creaciones artísticas, el Ayuntamiento debe favorecer la normalización de dichos espacios.

Es necesario además **poner a disposición de los jóvenes artistas o creadores los espacios públicos** para la creación, exhibición y difusión de las propuestas artísticas juveniles –espacios de ensayo, espacios de exposición de artes plásticas, espacios para la realización de encuentros artísticos...-

Junto a ello, es preciso despenalizar la expresión artística libre, aquella que se desarrolla en los espacios abiertos y siempre desde el respeto por los espacios públicos y al resto de ciudadanos. Por ejemplo, el Ayuntamiento penaliza a los graffiteros sin conocerles y sin buscar otras posibilidades o alternativas que ayuden a canalizar la expresión artística. En este sentido sería importante valorar otros modos de afrontar estas acciones cuando están en el límite de la transgresión en el respeto por lo ajeno, como crear asesorías jurídicas específicas que aclaren donde y como expresarse, información clara y cercana al joven, ofrecer otro enfoque como alternativas para decorar la ciudad, etc. Resulta necesario **poner en valor el arte en la calle**, posibilitando otras soluciones y otros mecanismos de promoción artística del arte urbano. Son muy sugerentes las experiencias de Graffiti Art-mozara (con la intención de posibilitar la participación de los vecinos y particulares o empresas y comercios en la creación y reserva de espacios para el Graffiti artístico) o Graffiti Park

¹ Mario Gaviria. Zaragoza Plural. Texto de las Jornadas Juventud y Ciudad. Ayuntamiento de Zaragoza. Noviembre 2008

del Actur (estrechamente vinculado al festival Actur Side, que en el próximo mes de Junio cumplirá 10 años).

Es preciso posibilitar la creación en la calle y fomentar espacios de encuentro en las múltiples plazas y espacios al aire libre de la ciudad. Los conciertos en la calle, el parque, etc....ayudan a experimentar el encuentro con los propios jóvenes y a la dinamización de los barrios, contribuyendo al encuentro entre culturas y entre generaciones.

Ejemplo de este tipo de acciones se lleva a cabo en Santa Coloma de Gramanet con el "FARTS" (Festival de arte social), en el que durante tres días las calles y plazas se llenan de producciones artísticas de aspectos diversos, pero todos con temática social: la guerra, la violencia, racismo, etc. La finalidad además, no se solo mostrar sino contribuir a la transformación social, trabajando la sensibilización y concienciación social. Este evento nace con el objeto de recuperar las calles como espacios de expresión y comunicación, e incluye exposiciones, conciertos y obras de teatro, talleres de danza y circo, monólogos, performans, videoforums y un concurso fotográfico. Al mismo tiempo, es un evento en el que colaboran varios Ayuntamientos, de las localidades de Badalona, Hospitalet, St. Coloma de Gramanet, y San Adria de Besos. Otro ejemplo lo podemos tomar del Festival en "En clave de calle" de Burgos, en el que el objetivo es transformar el espacio urbano en un verdadero museo viviente de teatro, con espectáculos variados de diversos géneros: pasacalles, marionetas, circo, musicales, curiosidades, etc.

➤ **Promoción y producción**

Sin duda la actividad de creación artística por parte de los jóvenes necesita de una cuidada labor de promoción, por medio de la iniciativa pública; son muchas las líneas posibles, que van desde el **apoyo a la producción de materiales** como a la **dotación de recursos** a demanda y a oferta, junto al adecuado **asesoramiento para la producción artística**.

La **relación con los mecanismos existentes** a lo largo del año en la ciudad (eventos, ferias, conciertos, salas de exposiciones, museos, etc....) es muy necesaria para crear sinergias que faciliten a los jóvenes mejorar su práctica y sentir el apoyo institucional no instrumentalizado; es importante para su promoción como "arte", lo cual conseguirá sin duda que dichas creaciones artísticas formen parte de la "oferta oficial" de propuestas para y por jóvenes.

La promoción mal ejercida es utilización. Un buen mecenazgo cultural resulta necesario para reforzar la creación de un colectivo juvenil necesitado de apoyos pero que rehuye la oficialidad. El Ayuntamiento debe promocionar sin instrumentalizar. Las facilidades para la gestión de espacios directamente por los propios jóvenes es una práctica necesaria que el Ayuntamiento debe explorar. La negativa histórica a profundizar en la autogestión de los jóvenes de sus propios espacios a favor de la iniciativa empresarial o la creación de espacios gestionados desde la perspectiva "funcionarial" impide generalmente un uso "juvenil" de los mismos especialmente lo relativo a horas de apertura, horas de actividad, etc.

Unido con ello sin duda está el apoyo a la producción artística, como apoyo a la publicación de obras artísticas, colecciones de arte, apoyo financiero mediante subvenciones, becas, refuerzos técnicos, premios, etc., son verdaderamente importantes.

En estrecha relación con la promoción esta la producción. Es decir, es preciso poner a trabajar en común los distintos recursos que pueden generar propuestas y resultados del trabajo de iniciación y formación ampliamente desarrollados a lo largo de los últimos años. Es preciso **generar recursos que permitan la producción** de los “productos” creados por los propios jóvenes. Sería magnífico contar con una línea de apoyo, esponsorización, o mecenazgo que el propio Ayuntamiento liderara y/o contara con la participación de la iniciativa privada para su consecución.

Es preciso avanzar e investigar las posibilidades que se abren a los jóvenes cuando existe un **itinerario posible** que recorrer que pudiera ir **desde la iniciación y la formación hasta la publicación del trabajo creado y la exhibición de lo creado**. En el caso de los artistas plásticos podríamos imaginar un mecenazgo municipal o mixto (privado-público) que culminase en la creación de un catálogo, una exposición o un libro por los propios jóvenes. En el caso de los grupos musicales, es posible imaginar el itinerario de formación y acompañamiento iniciales, la creación del producto, disco, disco-libro y su publicación y exhibición. Es necesario revisar los criterios actuales en los que parece únicamente labor de las políticas juveniles la iniciación y formación para la destreza artística que sea, y será ya la gestión cultural quien rescate del “mundo de managers e industria, especialmente para los músicos”, los productos una vez curtidados y explotados. Generalmente estos productos rara vez se producen, dado que en el momento que los jóvenes abandonan los espacios juveniles engrosan rápidamente la lista de “grupos desaparecidos”. Culminar los procesos creativos puede generar muchos más beneficios tanto en el terreno educativo, formativo, de dinamización cultural y en la promoción individual y grupal. Incluso la cultura de la ciudad se verá favorecida por este mecenazgo.

Un ejemplo ilustrativo: *Unidos por el Flow (Kasal de Joves de Roquetes)*. Grupo de jóvenes Latin Kins y Ñetas de Barcelona que en un proceso de acompañamiento por parte del Kasal de Joves (homólogo a las Casas de Juventud) culminan un proyecto de creación artística en torno a la música Rap, el Reggeaton y otras, a través de un proceso de trabajo sobre el grupo y sus dinámicas por medio del Teatro de la Escucha o del Oprimido, la formación para la Producción Musical, la formación para la música, la escena, y culmina –la primera fase- en la publicación de un libro-disco en el que se graban 14 canciones, y un dvd que narra toda la experiencia por parte de todos los protagonistas. Una joya y un ejemplo de proceso educativo, artístico y social con el Arte como hilo conductor.

Sería muy interesante la creación de un **“Circuito o Red de Propuestas Artísticas a cargo de los jóvenes formados en los recursos y espacios musicales artísticos impulsados desde el ámbito cultural y juvenil municipal”**. Es preciso crear las sinergias necesarias entre secciones de la Administración municipal que garantice la continuidad y la rentabilidad de los recursos. Dicho circuito podría nutrir de recursos a los eventos y actividades culturales que se celebran en la ciudad. Una especie de circuito Amateur de promoción de la creación artística joven.

Sirva como ejemplo de experiencia en España, el *Bilborock*, cuyos objetivos son:

- Ofertar una propuesta de actividades de los Servicios Municipales de Infancia y Juventud.
- Ofertar un equipamiento con unas condiciones que favorezcan la promoción de iniciativas juveniles.
- Ofertar una propuesta de equipamiento para la realización de actividades ciudadanas.
- Ofertar una propuesta de desarrollo de actividades de promoción de iniciativas juveniles musicales en espacios ajenos al edificio.

➤ **Difusión**

Más allá del concepto estricto de la publicidad de la obra, es preciso desarrollar una línea de trabajo que permita **dar a conocer la creación artística**. En esta línea es necesario rediseñar la política educativa y cultural teniendo en cuenta que junto con la política social son los tres pilares en los que se basa la creación de identidad juvenil. Por ello es preciso concebir la política juvenil como la combinación armónica de estrategias que giren en torno a estos tres pilares, de forma que la educación, el arte y lo social formen parte de un mismo triángulo de acción y propuesta.

Así, es preciso además concebir la difusión como el momento del encuentro del artista-joven, su obra y los espectadores. Y todos ellos forman parte de un todo indisoluble. Es preciso investigar las posibilidades que distintos formatos tienen para la difusión.

Festivales: Artmozara, Festival de Músicas Enganchadas (en S. Pablo/el Gancho), Actur Side (Actur)...

Eventos: Fiesta Intercultural de la Madalena, Combos (Madalena), Miscelánea de las Artes Almozara, S. Pablo, Bautizo Anual de Capoeira, Breaking Nappies, Nosolofunky, Muestra de Teatro Joven, Roscon-Rock, ARTIC (organizado por el Consejo de la Juventud de Zaragoza, y cuya última realización fue en el 2002)...

Concursos: Zona de Rap, Muevete en directo, PopyRock...

Fiestas de Barrio: los espacios juveniles han de dinamizar las fiestas, como han hecho ya en muchas ocasiones. Son momentos para poner en valor las creaciones de los jóvenes.

Fiestas de la Ciudad: las fiestas del Pilar han de servir para difundir la obra artística desarrollada por los propios jóvenes, que habitualmente quedan relegados al lugar de los espectadores, sintiéndose más y más distanciados de la Cultura Oficial.

Jornadas: de Cine, Cine Francia,...

Certámenes: De fotografía y Video digital, Video minutos, de poesía...

Es preciso por tanto **impulsar la creación de nuevos eventos, y la consolidación de los existentes**, todos ellos enriquecedores y valiosos, que permitan además generar una mayor oferta entre los propios jóvenes de forma que sientan también apoyo y sean conscientes de las posibilidades de mostrar su obra. La diversificación de los festivales temáticos unido a la distribución por los distintos espacios de la ciudad es una asignatura pendiente.

Un ejemplo sugerente, que podría incluso aplicarse en Zaragoza entre las Casas de Juventud y Píees es el proyecto "4 m₃" que se desarrolla en Extremadura. Este proyecto consiste en un intercambio de experiencias entre jóvenes usuarios de Espacios de Creación Joven (ECJ) próximos geográficamente. Tiene como objetivo el poner en común entre los jóvenes participantes, actividades realizadas desde los diferentes ECJ, al mismo tiempo que se potencia el crear relaciones entre ellos y darles la oportunidad de mostrar sus trabajos, compartir experiencias sociales, creativas y de ocio, etc. El origen de su denominación, "4 m₃", es el siguiente: cada

ECJ tendrá 4 metros cúbicos de espacio para exponer sus distintas muestras y actividades creativas.

Resulta del todo punto imprescindible **apoyar económicamente y de forma decidida las manifestaciones de las casas de Juventud y Piees** que han ido generando eventos y acciones para favorecer la difusión y muestra de las creaciones artísticas juveniles.

Algunas iniciativas semejantes que pueden ser de referencia para este plan son:

- **Propuestas llevadas a cabo por el IAJ(en 2009 y años anteriores):**

Intercambios Portugal-Alemania-Italia, 2003: encuentros en los que se trabajó experiencias artísticas de jóvenes de los distintos países, participando en visitas a distintas galerías abiertas a jóvenes, entrando en contacto con las vías formativas del colectivo: talleres, programas culturales, circuitos artísticos y conociendo los centros de recursos e instalaciones culturales de promoción. A raíz de este proyecto se elaboro un plan de trabajo que contó con la colaboración de diferentes instituciones como por ejemplo Instituto Aragonés de Empleo, Instituto Aragonés de Fomento, Instituto Aragonés de la Mujer, Universidad d Zaragoza, grupo leader plus de las comarcas de Calamocha y Daroca y Caritas.

Muestra de Arte Joven y Certamen de Cómic Joven 2008 (Huesca) promoción de la juventud y atención a todas aquellas gestiones, iniciativas y en general actuaciones dirigidas a potenciar al máximo el Arte Joven, dando a conocer el trabajo de los jóvenes valores, siendo un trampolín muy importante para sus inquietudes artísticas.

Ayudas para la formación y perfeccionamiento a jóvenes creadores en artes plásticas y visuales (convocatorias anuales).

Muestra de Arte Joven, Barbastro febrero 2009: Centro de Exposiciones y Congresos de Barbastro, obra colectiva de jóvenes artistas de Barbastro y su comarca

Encuentro de jóvenes músicos y Banda Sinfónica del Instituto Aragonés de la Juventud (2009).

- **Proyectos e iniciativas Nacionales:**

La Gota de Leche, Centro de Recursos Juveniles y Artísticos de Logroño.

La Nave, Espacio Joven de Murcia (punto de información, salas de exposiciones, salas de grabación, laboratorio de imágenes, etc.)

Espai Jove de L'Hospitalet

Espacio Joven de Cartagena

Cuarto Ensayo de Cartagena (alternativa a los músicos jóvenes para que puedan disponer de un lugar para ensayar o estudiar con comodidad y seguridad. En unas salas insonorizadas y especialmente acondicionadas donde puedan realizar su actividad de ensayo y/o estudio)

Oficina de Creación Artística, Andalucía (Iniciativa de Apoyo a la Creación y la Difusión de Arte Contemporáneo)

La Casa Encendida, de Madrid (prop. Caja Madrid)

Centro Bilborock. (Sala polivalente-Auditorio, Salas de ensayos)

Locales Ensayo Leganés (Locales, gestión privada del espacio, equipados con material musical)

ECJ, Espacios para la creación joven de Extremadura

Iniciarte, convocatoria de ayudas y premio que nace para facilitar la producción e innovación artísticas, fomentar el desarrollo de las industrias culturales, apoyar el trabajo de investigadores y profesionales de la creación, y crear vínculos entre el arte y la sociedad, de la Junta de Andalucía.

- **Proyectos y modelos de otros países europeos:**

Ampli. Pau. La Malette: Centro de Producción musical y de formación y acompañamiento a grupos, con labores de management, además de promoción y gestión de espacios, conciertos, etc. La Malette es un programa de acompañamiento por los vericuetos legales para un grupo musical.

MJC des Fleurs. Pau. Festival Zenith, de la cultura del Hip Hop: Casa de Juventud y Cultura, especializada en infancia y juventud y en actividades formativas en torno a la música, la danza, etc....impulsan y organizan exhibiciones, encuentros y campeonatos de Break, e impulsan el festival de Cultura Urbana en torno al Rap, en el que participan grupos de muy alta calidad de toda Francia.

MJC Berlioz. Pau. Festival Rêve de Ville: Casa de Juventud y Cultura. Como el resto de MJC's de toda Francia, funcionan como espacios de participación para los vecinos y amigos convertidos en socios de la estructura. En este caso su especialidad es la comunidad, el arte y las relaciones de cooperación internacional. Creadores del Festival Bidual de Dinamización e Identidad de Barrio Rêve de Ville, últimamente centrado en la recuperación y la defensa de lo natural, lo diverso y lo cultural como lugar de encuentro.

- **Festivales:**

FARTS, Sta Coloma de Gramenet

MUCHO MÁS MAYO de Cartagena, Festival de jóvenes talentos, en el que se realizan talleres de música, teatro, danza, performans, fotografía, etc.

EUTOPIA, Festival Europeo de Creación Joven, organizado por la Junta de Andalucía.

FESTIVAL DOS ABRAZOS, de la Conselleria de Cultura de la Xunta de Galicia; festival que nace con el objetivo de convertir a Compostela en un espacio de encuentro para la creación artística europea, con una programación basada en el diálogo entre las culturas, entre las disciplinas y entre el arte y el espacio en el que se produce. El clown, el nuevo circo, la música, la danza, el teatro, el audiovisual y las artes plásticas convertirán las calles y plazas de Compostela en el escenario de un abrazo entre la vanguardia creativa de la ciudad y algunas de las más singulares propuestas culturales del mundo.

- **Proyectos y modelos de otros países del mundo:**

Escuela Rodante. Arena y Esteras. Perú. Lima

FRINGE, Festival de Artes Escénicas de Edimburgo, en el que participan numerosos colaboradores europeos, entre los que destaca la ciudad de Barcelona.

Además de todas las iniciativas que hemos sugerido a lo largo del informe, se podrían añadir alguna mas...

- Fomento de iniciativas que contemplen las posibilidades creativas de los jóvenes en campos como las nuevas tecnologías (espacios virtuales, video-dj, etc), artesanía u otras propuestas innovadoras.
- Creación del Museo de arte contemporáneo de Zaragoza, con la accesibilidad necesaria para que sea una vía de difusión de los jóvenes de la ciudad.
- Rehabilitación y recuperación de edificios que han perdido su función o que permanecen cerrados, para darles u nuevo uso; podría ser interesante el hecho de que estos inmuebles fueran referentes en la ciudad por la función económica y social que desempeñaban, y que ahora se conviertan en referentes culturales y centros de creación e imaginación para los jóvenes de la ciudad. Este sería un excelente ejemplo para llevar a cabo la coordinación entre diversos sectores de la administración: juventud, cultura y urbanismo. La puesta en funcionamiento con urgencia de la Azucarera del Rabal o la recuperación de la Harinera de S. José pueden ser los buques insignia de esta propuesta.
- Creación de salas de teatro alternativo, y aumentar el número de salas de conciertos. Es realmente importante que el nuevo espacio de producción musical de la c/ Armas, sea un espacio accesible a los jóvenes, a los grupos consagrados y especialmente a aquellos que necesitan un espacio donde crecer y promocionarse.
- Apoyo al centro de recursos y al centro de préstamo dotándolos de materiales de calidad, imprescindibles para la producción de las creaciones artísticas de los jóvenes.
- Aumentar el número de convocatorias/concursos que motiven a los jóvenes en la realización de sus obras, encaminado a realzar el valor añadido de obtener el apoyo en la formación o difusión como artista en los premios. En este punto, es necesario destacar la importancia en la difusión de este tipo de acciones, para que llegue al máximo número de jóvenes.
- Creación de un “Fondo de Iniciativas Artísticas Juveniles”
- Impulso a acciones o proyectos que sumen la creación artística al trabajo de sensibilización ambiental, como por ejemplo los objetivos del milenio o talleres de reciclaje.
- En colaboración con Centros de Educación Especial y Asociaciones de Discapacitados, desarrollar programas educativos de música, danza, artes plásticas y teatro, destinados a jóvenes con discapacidades físicas y psíquicas, como ventana abierta a un abanico de nuevas posibilidades para ellos.
- Desarrollo de programas juveniles de música y danza intercultural, en las que las manifestaciones artísticas no solo sean obra, sino también vehículo de integración, inclusión y convivencia en la tolerancia.
- Ampliación de horarios y servicios de la Casa de las Culturas, como espacio para la creación artística y el encuentro.

A modo de resumen quisiéramos destacar las ideas más importantes:

- **Apostamos por el desarrollo de iniciativas, espacios o propuestas que creen un “puente” entre el nivel de iniciación-formación, ampliamente desarrollado, y el nivel de profundización.**
- **Creemos en la necesidad de consolidar una red de propuestas espaciales, formativas, estimulantes o de promoción de la creación artística juvenil en la ciudad de Zaragoza.**
- **Existen unas necesidades a las que responder con acciones o líneas de trabajo:**
 - **INFORMACION:** aumentar la información que circula sobre las posibilidades para la creación artística. Garantizar el acceso libre y universal.
 - **FORMACION:** generar ofertas formativas que permitan un mayor nivel de especialización y de adquisición de destrezas artísticas accesible y universal; investigar posibilidades formativas sobre disciplinas artísticas que no tienen ni un reconocimiento oficial, como la escuela de circo.
 - **ESPACIOS:** crear espacios donde poder reunir a los grupos, donde haya espacios de ensayo, espacios de conciertos, de exposiciones; recuperar espacios existentes infrautilizados; poner en valor y crear sinergias que posibiliten la creación de circuitos de espacios ya existentes; y poner a disposición de los jóvenes artistas o creadores los espacios públicos; así como poner en valor el arte en la calle,
 - **PROMOCION Y PRODUCCION:** apoyo tanto a la producción de materiales como a la dotación de recursos a demanda y a oferta, junto al adecuado asesoramiento para la producción artística; generar recursos que permitan la producción, con un itinerario posible que recorrer que pudiera ir desde la iniciación y la formación hasta la publicación del trabajo creado y la exhibición de lo creado; creación de un “Circuito o Red de Propuestas Artísticas a cargo de los jóvenes formados en los recursos y espacios musicales artísticos impulsados desde el ámbito cultural y juvenil municipal”.
 - **DIFUSION:** dar a conocer la creación artística; impulsar la creación de nuevos eventos, y la consolidación de los existentes (festivales, muestras, concursos...); resulta imprescindible apoyar económicamente y de forma decidida las manifestaciones de las Casas de Juventud y Piees.