

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS

**"Dos Propuestas tácticas de experimentación urbana en Ciudad de México:
Localidad y Desplazamiento"**

Tesina

Que para obtener título de:

Licenciado en Artes Visuales

presenta

Carlos Fernando Gamboa Verduzco

Director de tesina: Lic. José Miguel Gonzalez Casanova

México, D.F., 2008

Dedicado a los olvidados del futuro.
A los pilares de la melancolía y la fortaleza
en los que estoy parado
No se preocupen y no me preocupo
Finalmente, algún día yo seré
polvo en sus caminos

Con todo mi amor para mi madre,
por su apoyo ciego y omnipresente

Al pueblo de Xoco

Agradecimientos

Todo mi cariño y agradecimientos para mi maestro Fernando Ramírez Espinoza y su taller de experimentación gráfica estampa así como a mis amigos Emilia, Flux y Diana miembros del mismo. Apoyo y guía para mis pensamientos y trabajos.

Con mucho amor para Jokus: mis dos terceras partes Nuria Montiel y Rubén Miranda.

A José Miguel González Casanova y el seminario Medios Múltiples

A Laureana Toledo, Diego Toledo y la generación de Medios Alternativos en Jóvenes Creadores 2005-2006 por afirmar mis propósitos y no dudar de ellos, por el voto de confianza.

A Rebeca por el interés, fuerza y amistad transmitidos.

Todos mis agradecimientos al Ing. Juan Carlos Muñoz Amieva, Lic. Luis Antonio Muñoz Amieva y Pedro Chávez Velázquez (Dinamedia) por el apoyo, impulso y credibilidad en lo que hago.

A toda la banda de la ENAP: Rodriguito, Julio, Adriana, Manchas, Sa, Adrián, Elisa, Sofía, Saúl, Liber, Natalia, Ruth, Gabriela, Emiliano, Víctor Monroy, Mario, Chut, Paulina, Kandy, Giovanni, Alima, Eder, Soren, Citlalli, Ere, Marcela, Marceloca, etc., etc.

Dos Propuestas tácticas de experimentación urbana en Ciudad de México:

Localidad y Desplazamiento

Intervenciones al espacio delimitado de la colonia Xoco 03330
y Jokus: Inspecciones urbanas; Caminatas, procesiones y derivas

Carlos Gamboa

Índice

1. Introducción.....	1
2. Postulados sobre la Urbe.....	4
2.1 Emergencia y simulación.....	7
2.2 Público y privado.....	10
2.3 Global y local.....	11
2.4 Sitios muertos y publicidad.....	12
3. Ciudad de México.....	15
3.1 Localidades.....	18
3.2 Desplazamiento.....	19
4. Conclusiones.....	20
5. Tácticas.....	23
5.1 Antecedentes 03330/Jokus.....	25
6. Crónica: Imaginario Xoquense.....	26
7. Fuentes informativas.....	27
8. Complementos visuales.....	28

Introducción

“...para una buena organización estatal o social de los hombres... Es necesario descender hasta los fundamentos de la vida. Toda superficialidad en el ordenamiento de la vida, que deje insatisfechas las más hondas necesidades vitales, es tan imperfecta que no difiere de un estado en el cual ni siquiera se hubiese hecho algún intento de ordenamiento...”

Ching, el pozo de agua
I Ching

El presente ensayo tiene como objetivo generar reflexiones sobre la naturaleza del arte público urbano en la Ciudad de México; sus alcances en las condiciones actuales a través de dos propuestas artísticas apoyadas en fenómenos típicos de la cotidianidad en las ciudades modernas: la localidad y el desplazamiento.

El arte público no es todo el que ocurre en tal atmósfera; es el que se enraíza en su profunda naturaleza y vive en ella.

El arte urbano es hoy en día una actividad en transformación continua. La modificación permanente de las relaciones urbanas constituye la plataforma para el trabajo del artista público urbano.

El arte y los artistas públicos rechazan la neutralidad de los espacios especializados para el arte por el impacto o incidencia en el torrente de acontecimientos cotidianos de la vida pública.

Basta producción de conocimiento y quehacer artístico utiliza formas alternas a las capacidades de la institución-museo-academia para su distribución:

“La generación de dispositivos independientes de distribución del conocimiento artístico -desde el espacio alternativo o el trabajo en el espacio público, social o urbano, a la web independiente, pasando por el propio trabajo en el entorno crítico de la revista o en la misma producción media artística estrictamente concebida y desarrollada como tal-, esa generación de dispositivos se plantea aquí como objetivo operativo inmediato de generación de modos de exposición y distribución social del conocimiento artístico definitivamente post-museales, para los que el entorno especializado del museo como topos, como lugar organizador de la recepción social de las prácticas comunicativas, carece de atributos definitivamente tentadores.”¹

¹ Brea, José Luis El museo contemporáneo y la esfera pública - Aleph pensamiento, 1999

La producción y expresión estética, en general las prácticas comunicativas, en una estructura social compleja, como lo es la ciudad actual, y sobre todo la que se gesta directamente en los espacios públicos, debería tener la función de generar comunicación social, misma que provoque **identidad y cultura**.

Las instancias encargadas de generarlo parecen no tener en cuenta tal necesidad. En su riguroso afán por ser más “arte” que cualquier otra cosa, han debilitado su capacidad transformadora del contexto. En ese sentido la publicidad es inmensamente más eficaz pues logra incidir en el espacio público “quirúrgicamente” (como nombran los americanos a sus campañas militares).

Los circuitos locales y globales del arte no funcionan como canalizadores de identidad y cultura. El arte es una de las actividades humanas más profundamente especializadas y auto referenciales, hoy en día modelada por los intereses del gran mercado global y la ficción cultural de las instituciones.

A mayor especialización del arte, mayor abandono de las grandes masas populares y sus necesidades psíquicas.

Cito a Debord:

“Cuanto más presuntuosas sus exigencias (arte), tanto más lejos se encuentra del alcance de su verdadera autorrealización.”²

El arte público tiene la obligación de mantener a las esferas colectivas dotadas de experiencias estéticas que potencialicen la identidad propia y la comunicación con las esferas distintas a ella.

La lógica estatal en la Ciudad de México, así como en muchas de las naciones en desarrollo donde se presentan crecimientos urbanos similares al de dicha ciudad, parece enfocar su atención en las *localidades* como unidades básicas del entramado urbano, su potencial ecológico, económico, geográfico, estratégico, su amplia variedad dentro de un territorio urbano, así como la forma más eficiente de comunicarlas –*desplazamiento*- de tejer una red óptima para su vinculación, normalmente con objetivos productivos y publicitarios, para habilitar el territorio y sacar provecho de él o elevar la plusvalía.

² Brea, José Luis [net.art: \(no\)arte, en una zona temporalmente autónoma](#) - Aleph pensamiento, 1998

Sin embargo, el arte que se genera como consecuencia del entorno urbano enfrenta una serie de condiciones según el tipo de organización social imperante; que lo hacen un producto de ella, o también una reacción crítica a tales condiciones.

Postulados sobre la Urbe

“Actualmente ya podemos saborear el ambiente de algunas zonas desoladas, tan propicias para las derivas como, escandalosamente impropias para el hábitat, en las cuales no obstante, el régimen recluye a la masa trabajadora”.

La arquitectura y el juego
Guy Ernest Debord

La Urbe es un territorio que pertenece a un grupo de personas y es también la pertenencia de tales personas a un territorio.

Jean Nouvel escribe:

“Somos todos urbanos. Y lo que caracteriza hoy a una ciudad es que es un espacio compartido por un cierto número de personas, en un tiempo dado: el tiempo que se emplea para acceder a él, para desplazarse, para reencontrarse. A partir del momento en que muchas personas pueden acceder a un territorio o compartirlo, se pertenece a ese territorio, y ese territorio se vuelve urbano... El tiempo, y ya no más el espacio, ordenará nuestra futura pertenencia a lo urbano.”¹

La ciudad es territorio y tiempo (el que se ocupa para acceder a tal). La ciudad está hecha de territorios geográficos, imaginarios, políticos, económicos, ideológicos, virtuales. El tiempo y la forma para acceder a tales territorios, la manera como nos vinculamos entre nosotros en ella comprende su problemática.

La ciudad se hace compleja al pensar en las grandes aglomeraciones actuales pues nos es difícil concebir las dimensiones reales de algunas concentraciones, el caso de varias urbes interconectadas. La formación de megalópolis² es un fenómeno social-geográfico generador de relaciones económicas, políticas, culturales súper complejas. Es un orden de ideas diferente al de las ciudades típicas de la modernidad. Es la potenciación de sus características.

La megalópolis es una consecuencia de las actividades económicas locales y las tendencias globales, de la geografía y los asentamientos humanos históricos; es, en la mayoría de los casos, un problema de sobrepoblación y de

¹ NOUVEL, Jean y BAUDRILLARD, Jean, Los Objetos singulares. Arquitectura y Filosofía Fondo de Cultura Económica/ Calmann Leévy, 2000, Argentina

² Megalópolis: Ciudad gigante.

asolamiento de la naturaleza. **La megalópolis es la sobreexplotación del territorio.**

La acumulación de fuerza de trabajo (donde es requerida) y su desplazamiento estratégico para ser explotada adecuadamente, ha sido resuelta de manera irracional para sostener las producciones centralizadas típicas de naciones en desarrollo, de zonas macro industriales o comerciales.

El paisaje urbano hoy en día muestra las consecuencias:

- asimilación de antiguas comunidades periféricas en zonas suburbanas.
- marginación de las grandes masas trabajadoras.
- exclusión de los territorios urbanizados.

La mayoría de la fuerza de trabajo aglutinado en la ciudad no alcanza el promedio básico de seguridad social. Una combinación de circunstancias genera la aparición de zonas marginadas que dan albergue a la gran mayoría de habitantes ciudadanos en tales megalópolis. Comenta Bonilla con respecto a las favelas de Río de Janeiro en Brasil:

“La causa está en una combinación de circunstancias: migración masiva del campo a la ciudad, crecimiento demográfico, centralización de la industria y del comercio, eliminación de tugurios centrales por la renovación urbana, construcción de nuevas y amplias avenidas, de modernos y lujosos edificios que desplazan a los habitantes pobres, y finalmente, el alza prohibitiva en el precio del terreno”³.

En alguna época las ciudades representaron la posibilidad de obtener las condiciones vitales y tecnológicas más avanzadas. Era la mejor opción para quién deseaba integrarse a la *comodidad* de la vida citadina moderna, dinámica e inteligente. Las oportunidades estaban en las grandes aglomeraciones del siglo XX, el mundo agrícola podía esperar era turno para la industria.

Casi nadie advirtió las consecuencias de planes de crecimiento urbano inverosímil y explotador. El caos impera actualmente. El objetivo nunca pudo ser común y hoy en día se sufren las consecuencias de la sobreexplotación de los recursos y la mala administración de la riqueza. Las ciudades perdieron su

³ MESSMACHER, Miguel, México: Megalópolis. Secretaria de Educación Pública, 1987, Consejo Nacional de Fomento Educativo, Distrito Federal, México.

dimensión y equilibrio, se desarrollan salvajemente a expensas de los intereses imperantes, prefabricados por unos cuantos.

La población marginada es:

“aquella que ha quedado al margen de los beneficios del desarrollo nacional y de los beneficios de la riqueza generada, pero no necesariamente al margen de la generación de esa riqueza ni mucho menos de las condiciones que la hacen posible”⁴

La marginación es uno de los fenómenos relacionados con la aparición de megalópolis. En gran cantidad de naciones, las políticas estatales son incapaces de contemplar a la mayoría de la población. Las carencias son materiales, sociales y espirituales.

La marginación puede presentarse en amplios rubros de la sociedad; la falta de participación política, la carencia de hogar, la falta de servicios básicos, el desempleo, la migración norte-sur, la falta de seguridad social, la falta de proyección cultural popular y de actividades lúdico recreativas son sus efectos.

La desventaja de los no privilegiados se acentúa en relación al tamaño de las ciudades; *la ausencia de actividades culturales margina a gran cantidad de población de la producción de materia prima para la identidad y cultura, todos los que no están contemplados por la industria cultural se las arreglan por su propia cuenta.*

Brea habla con respecto a las reacciones emergentes a tales necesidades culturales incumplidas, libres de toda mediación, que se presentan en tal condición de ineficacia cultural y su posición marginal con respecto al mapa de lo social:

“...no dándose como misión tanto la negación y el cuestionamiento frontal de la misma existencia autónoma de la institución-Arte -cuanto una intervención estratégica en ella, buscando la generación específica de dispositivos alternativos de producción de esa esfera pública, en los márgenes, fisuras y periferias de la propia industria cultural, dándose por objetivo la apertura y producción de territorios, de dominios o dispositivos, en los que hacer imaginables procesos discursivos autónomos de comunicación directa, auténtica y no mediada.”⁵

⁴ ibdem

⁵ Brea, José Luis El museo contemporáneo y la esfera pública - Aleph pensamiento, 1999

El trabajo en las ciudades se dirige primordialmente a reafirmar la ganancia, sin más que dinero para brindarle al trabajador. No se tienen experiencias estéticas y se consideraran como innecesarias. Las actividades cotidianas atienden, única y exclusivamente, a los estándares de producción y consumo. Todo lo demás es considerado como pérdida de tiempo y ganancia.

La marginación implica, como reacción natural, la más práctica solución de sus problemáticas: una serie de respuestas a los fenómenos contradictorios formados en las grandes ciudades:

1. emergencia / simulación

“A menudo, en las ciudades más pobres encontramos actos espontáneos de creación que pueden ser considerados como actos arquitectónicos magníficos, aun cuando sean de chapa acanalada o de pedazos de trapo”
Jean Nouvel

Emergencia

La carencia de condiciones mínimas para el hábitat, en algunos casos, y la cancelación irremediable de la participación en los aspectos públicos detona el cumplimiento alternativo de las necesidades sociales, esto es el estado de emergencia de muchos grupos urbanos.

Los asentamientos irregulares, el paracaidismo, los *homeless*, las minorías excluidas, los niños de la calle, los desempleados, el ambulante, las huelgas, las movilizaciones políticas perennes, el activismo, las religiones apocalípticas, los damnificados de los cambios y desastres ecológicos globales, la arquitectura y el mantenimiento público enfrentan día a día la crudeza de la vida cotidiana en los grandes centros urbanos.

En tal estado de incertidumbre perpetua, las soluciones para la vida son espontáneas, así como las manifestaciones de la cultura e identidad.

Se presentan necesidades semejantes a la del antiguo hombre nómada: el territorio urbano se postula como *terra* incógnita y salvaje, llena de los peligros propios de espacios estériles y sobre-explotados.

“Una población debe adaptarse al mundo físico que lo rodea, no solamente en términos de alimentación, vivienda y vestuario, sino además en términos de armonizar sus necesidades biológicas con las exigencias propias de los nichos ecológicos en que le toca existir”⁶

Como se cancela el alta cultura en el espacio público de las megalópolis

Nos queda claro que la emergencia es un estado cada vez más común en las urbes contemporáneas que obliga a muchas personas a solucionar *ipso facto* sus necesidades básicas. Representa la formación de maneras alternativas de vivir los espacios de las ciudades y sus retos como nichos de alto riesgo para desarrollar una vida. El balance jamás puede llegar a ser positivo en relación a las posibilidades que brinda a la mayoría de la población hacinada en las ciudades.

En la emergencia, se cancela todo formato convencional de alta cultura, pues no existen las condiciones mínimas para su desarrollo. La cultura y el arte de la emergencia está siempre respondiendo a la cotidianidad apremiante y es en ella donde se extingue. No aspira a perpetuarla pues no le sirve acumular signos y objetos. El arte y la cultura se convierten también en una cuestión de sobrevivencia.

Simulación

En contraste con la emergencia como experiencia y condición de la vida citadina; el fenómeno de la simulación en las ciudades experimenta sus más terroríficos alcances.

⁶ ADLER de Lomnitz, Larissa, Como sobreviven los marginados. Editorial Siglo veintiuno, 1975, Distrito Federal, México

Se presenta en muchas de las formas actuales de inventar la ciudad. De esto está hecha la política, la economía y el urbanismo actual.

Los medios de comunicación construyen una escena arbitrariamente tendenciosa de los acontecimientos: es la predeterminación de la vida, el anticipo a nuestras decisiones vitales.

La arquitectura acumula, pues no requiere componer mas espacios públicos. La economía especula con capital ficticio. Los actos oficiales públicos pretenden sólo proyectar una imagen sintética fuera de la real vinculación entre el Estado y su pueblo. La simulación es un cascarón que intenta contener, en un orden ficticio, la forma típica de las sociedades modernas aún cuando esto signifique la cancelación de su propia naturaleza y contenido.

Mientras la televisión nos sumerge en la ilusión del monitoreo continuo de los acontecimientos más importantes alrededor del mundo y proyecta una apariencia global; miles de luchas por las necesidades más básicas se libran a diario.

El simulacro finiquita la comunicación pues convierte en unilateral el flujo de información. Es necesario que el emisor sea también receptor de un mensaje enviado para completar la comunicación. Al modelar una ficción de los acontecimientos y al asegurarse de su recepción pública y popular, la media se convierte en una máquina perfecta al servicio del capital, el imperio de la simulación.

2. público / privado

Lo privado (esfera y espacio) avanza irremediabilmente sobre lo público en la ciudad. No hay más necesidad de espacios públicos cuando las decisiones y los intereses por tales espacios se dirigen hacia la producción, consumo y beneficio de particulares. Lo público se define como “lo perteneciente o relativo a todo el pueblo” mientras que muy pocos espacios dentro de las ciudades completan este sentido. La necesidad natural de la vida en sociedad requiere de tales espacios y su aprovechamiento. La cancelación de estos representa el peligro de la fractura en la comunicación y expresión popular, así como la consolidación de intereses ajenos al bien común. Es necesario construir una relación de obligaciones recíprocas y límites entre los espacios públicos y los privados.

El arte y la cultura siempre han mantenido una presencia, a veces por la fuerza, en amplios sectores de la sociedad, haciendo énfasis en la necesidad vital de su existencia como parte del espacio público y generando modelos de comportamiento social democrático.

3. global / local

Global

1. adj. Tomado en conjunto.
2. adj. Referente al planeta o globo terráqueo

Local

1. f. Cualidad de las cosas que las sitúa en lugar fijo.

Los modelos universalmente vinculantes, derivados del control mediático, son constructores de una pseudo identidad global culpable de producir soluciones seriales para la vida ciudadana. Pretende superponerse a la experiencia colectiva en los espacios públicos de las ciudades.

La arquitectura, paisaje urbano, la moda, los estereotipos. La cultura global se sustenta en estos modelos vinculantes que exterminan el desarrollo cultural local y por lo tanto la capacidad de las personas para aceptar diferencias ajenas y propias.

Las posibilidades actuales de comunicación, transferencia de información y el desplazamiento a lo largo del todo el globo son posibilidades infinitas de experimentar la totalidad del territorio del Orbe. Las ciudades modernas contienen, naturalmente, localidades culturales con identidades específicas. Nichos ecológicos⁷, grupos sociales que portan cultura.

Son también el espacio perfecto para los territorios y terminales globales. El desarrollo de plataformas tecnológicas que posibilitan la participación en la gran red y el intercambio global de información

Esta ambivalencia de las ciudades y la construcción de un diálogo entre sus elementos (global y local) es la problemática que los ciudadanos, la economía, la arquitectura, el urbanismo, la política pública y las esferas públicas enfrentan.

Es posible impulsar las localidades respetando la libre gestión, así como la conservación de las tradiciones y costumbres. Es posible, simultáneamente, proyectar el desarrollo de espacios para la comunicación global, la sana utilización de las herramientas tecnológicas para la difusión de las tantas particularidades locales.

⁷ Como sobreviven los marginados. ADLER de Lomnitz, Larissa, Editorial Siglo veintiuno, 1975, Distrito Federal, México

4. sitios muertos / publicidad

La existencia de espacios muertos en la ciudad actual es abundante, el abandono de espacios no productivos, son posibilidades de ocupación para solucionar necesidades básicas, no atendidas, de los ciudadanos ávidos de espacios propios.

El abandono, la falta de mantenimiento, la contaminación y lo anticuado son algunos de los motivos por los cuales muchos lugares en la ciudad son desprovistos de un rol específico. Dichos olvidos en la topografía urbana van complicando el territorio y construyendo posibilidades fuera del margen oficial. Los Estados marginan personas y abandonan espacios no productivos, simplemente excluyen lo que no atiende a sus beneficios.

La Ciudad de la Muerte en Cairo

“Para muchos habitantes del Cairo “La Ciudad de la Muerte” es una zona misteriosa y premonitoria. Muchos habitantes del Cairo están enterados de su existencia pero pocos entienden tal vasto grupo de cementerios que se extiende a lo largo de las colinas de Moqattam.

En tales cementerios vive una comunidad urbana de egipcios pobres que han formado una comunidad autónoma ilegal tolerante, “Más de cinco millones de egipcios viven en esos cementerios y han construido su propia organización económica” dijo Malak Yakan, un antropólogo y guía de turistas.

El pensamiento antiguo en Egipto dice que los cementerios son parte activa de la comunidad y no solo un espacio para la muerte. ”Los egipcios no piensan en los cementerios como lugares de muerte, más bien como lugares donde la vida comienza” dijo Yakan.

En estos tiempos, tras la crisis de hogares en Egipto y la falta de viviendas satisfactorias y asequibles para una creciente población; mucha gente pobre ha hecho de estos cuartos sus casas permanentes.⁸

⁸ Cities of the Dead by Heba Fatteen Bizzari. <http://www.touregypt.net/featurestories/city.htm>

Estas son las posibilidades que nos brinda la urbe, su desarrollo caótico y el reconocimiento de sus características de aleatoriedad y sin sentido. Son, también, una única posibilidad de valorar y reapropiarse de espacios totalmente entregados a la contaminación visual, sonora y atmosférica, pero que representan fielmente nuestra convivencia cotidiana. Son parte de la basura que generamos a diario. Residuos longevos que se proyectan mucho más allá en el futuro que la raza humana se puede imaginar sobrevivir.

Esta relación entre los habitantes de las ciudades y sus espacios es generada, parte, por el desinterés popular en ocuparlos y, parte, gracias al exhaustivo crecimiento y disposición de espacios públicos para la publicidad. Este es un gran problema para las ciudades. El paisaje público está modificándose en aras de facilitar el uso de lo público como escaparate publicitario. La arquitectura citadina atiende primero a cumplir los estándares técnicos para la disposición de publicidad. Los únicos objetos que se agregan al espacio público están muy lejos de satisfacer necesidades de la vida citadina y, por el contrario, suman arbitrariamente elementos fijos para la publicidad desmedida.

El abandono popular de los espacios comunes y la construcción de un paisaje urbano publicitario repetitivo van desgastando las capacidades reales de organizarnos en comunidad. Emiten mensajes impositivos con la única respuesta permitida: el consumo. Termina tajantemente con el potencial de las localidades que conforman el rizoma urbano. Por otro lado, está supuesta pérdida de capacidades sociales va formulando nuevas. Es aquí donde se inserta al graffiti, más como una resistencia antipublicitaria que como una expresión artística. La cultura del graffiti asume frontalmente su tarea combativa contra de la privatización y apoderamiento de lo público a través de los más rudimentarios elementos visuales.

Es de vital importancia recobrar los espacios públicos y la diversidad cultural. No desde el punto de vista de la recopilación memorable de los espacios históricos, sino desde un punto de efervescencia cultural exprés. Entendida como todos los actos populares espontáneos y libres que construyen cultura.

La emergencia, las tácticas activistas, los huecos entre lo privado y lo público; así como la interacción derivada de las nuevas redes globales van construyendo una plataforma de diálogo. Es necesario creer e imaginar todo

tipo de variaciones en la organización y vida social, el cumplimiento de todas las utopías y la verdadera consolidación de la paz generalizada.

Ciudad de México

“...miserable individualismo anárquico de la construcción...”
La Internacional Situacionista

La **Zona Metropolitana de la Ciudad de México** (ZMCM) es el área metropolitana formada por la Ciudad de México y otras 41 ciudades conurbadas en cuatro diferentes estados de la nación. El último censo en 2005 arrojó la gigantesca cantidad de 18, 847,433 habitantes (más cinco millones de autos), es la segunda aglomeración más grande de todo el planeta después de Tokio en Japón.

El valle de Anáhuac, zona lacustre ubicada en la parte central del país ha congregado, desde épocas antiguas, infinidad de grupos humanos, gracias a la abundancia de recursos locales y a su ubicación privilegiada y estratégica con respecto a las demás zonas culturales importantes en la nación.

Migraciones permanentes registradas desde la época prehispánica, la ocupación desmedida y desorganizada de la Ciudad de México desde el periodo colonial, la falta de planeación urbana moderna, el impacto ecológico en el ecosistema local, la centralización política, cultural, industrial y económica de la Nación, las actividades agrícolas detenidas en gran mayoría del territorio, así como la absorción de comunidades cercanas y su ruptura ecológica sentaron las bases para la formación de tal megalópolis.

La Ciudad de México es una concentración de esferas y condiciones contrapuestas. Universo de situaciones simultáneas: pobreza, marginación, mala repartición de los servicios, falta de planeación urbana, migraciones cotidianas del campo a la ciudad, carencia de empleo, grandes economías informales, el narcotráfico como sistema económico de mayor incidencia global, entre otros tantos factores construyen un escenario complejo que contrasta con la aparición de zonas pudientes, seguras, lujosas, de grandes complejos comerciales, de centros bursátiles e industriales propios y necesarios para la manutención de la vida moderna en ciudades como ésta. Pilar de una nación que son varias naciones en distintos tiempos.

Las manifestaciones culturales en actividades comunitarias emergentes han construido la identidad de la Ciudad de México. Fluimos mejor en la tragedia o con prisa.

No estoy diciendo que todas las manifestaciones generadas en situaciones extremas, en resistencia o emergentes sean, por ese simple hecho, poseedoras de un valor extra a todas las otras expresiones y procesos creativos en la ciudad. Lo que quiero resaltar es la carga identitaria y vivencial de tales estados en un grupo social. No por una cuestión ideológica, sino como mera comunicación efectiva en condiciones de ineficacia cultural y artística pública. Aquella que no se manifiesta sino sólo en un puñado más de actividades colectivas urbanas. Es la gran y única capacidad transformadora del arte.

Las acciones de comunidades autodefinidas (tianguis, barrio, compadrazgo, grupos de afinidad, etc.) tienen mucha más fluidez y naturaleza en comparación a los grupos impuestos por cualquier otro orden social imperante (academia, clase social, zona laboral, plutocracias, sindicalismo) y es fenómeno que se ejemplifica y repite en diversos estratos urbanos como forma de organización popular ante la falta de turgencia social y políticas estatales en ciudades como esta.

La Ciudad de México florece en su más profunda densidad. La historia de Coyote Hambriento (Rey Netzahualcōyotl de Texcoco) preconiza el hambre y la suciedad, el abandono y la asolación que asota al pueblo tetzcocano pero así mismo indica la forma como dicha carestía puede funcionar cual detonador de identidad y cultura; tanto en el antiguo y mítico Texcoco como para el nuevo municipio hiperurbano de hoy.

Una reacción después de otra va construyendo la ciudad. El desarrollo urbano sobre una cuenca lacustre indica cierta resistencia primigenia. El asentamiento de diversos pueblos nómadas del norte del continente, el impacto de la colonización, el genocidio de los naturales, la independencia del yugo europeo, muchas revoluciones, catástrofes sísmicas volcánicas, movimientos sociales políticos culturales, represiones estatales, grandes éxodos (el mismo caso de Cd. Netzahualcōyotl como una ciudad edificada por sus propios habitantes, expulsados de las zonas céntricas de la ciudad, sobre el fango de un antiguo

lago), la falta de infraestructura pública, migraciones masivas del campo a la ciudad, la devastación natural (el problema de la contaminación del valle y su amplia cadena de consecuencias en los alrededores) todas estas condiciones han marcado definitivamente la historia de este sitio, donde cada habitante parece haber nacido bajo el signo de alguna experiencia impactante (el sismo de 1985, el 68, la crisis salinista, San Juanico, etc)

En el año de 1968 los estudiantes universitarios experimentaron la creación de una zona temporalmente autónoma urbana. Efervescencia cultural libre de una comunidad organizada, experiencia libertaria y autogestiva. Los movimientos sociales universitarios ocurridos en la Ciudad de México (1968, 1988, 1999) han construido, por lo menos temporalmente, una postura única del trabajo colectivo fuera del ordenamiento impositivo del aparato social, siendo el resultado de la organización comunitaria popular específica de las condiciones y problemáticas de nuestra Ciudad.

Podemos encontrar reacciones culturales específicas en espacios como el Tianguis Cultural de Chopo, territorio móvil y modificable construido y mantenido ya por varias décadas por grupos afines a la contracultura, una alternativa de interacción con manifestaciones culturales globales no avaladas como alta cultura pero si, en estos tiempos, masivas y populares.

Otro gran ejemplo son los Faros, centros culturales ubicados en amplias zonas abandonadas por la industria cultural, quizá en las más necesitadas en este sentido, y su importante función como centros de producción, exposición y difusión de la cultura y el arte ahí generada.

Una infinidad de esfuerzos colectivos temporales y fugaces se desarrollan cotidianamente a lo largo de todo el territorio chilango como un esfuerzo por equilibrar la balanza de las necesidades propias de grandes comunidades abandonadas.

Localidades

(Del lat. *locālis*).

1. adj. Perteneiente o relativa al lugar.

Infinidad de localidades han quedado atrapadas en la trama urbana; la Ciudad de México contiene multitud de culturas locales que realizan un heroico esfuerzo por mantener sus identidades y costumbres en un espacio cambiante. La gente asegura nichos culturales, esferas públicas específicas como las sociedades de afinidad, de comensalismo barrial, territorios autónomos y okupas. Grupos tradicionales vigentes (tan abundantes en el valle del Anáhuac), estrategias de supervivencia colectiva; como las tribus urbanas y las grandes comunidades de los “sin casa” donde se gesta libremente la organización social. Son trincheras culturales que resisten su absorción a la vida moderna y su homogenización / alineación en el espacio citadino.

Los resultados son habitualmente, su exclusión de la vida económica y cultural institucionalizada, así como su destrucción-desaparición con el motivo de impulsar el avance de los territorios privados, el control policíaco (que sabemos no consolida la seguridad pública) y sus beneficios económicos. “neutralidad y plusvalía”.

Sin embargo, con el paso del tiempo, las localidades sobrevivientes incrustadas en la ciudad siguen desarrollando una identidad y cultura particular, derivada de las costumbres y tradiciones populares, así como de su más impactante realidad. Si existe algún vínculo real con la historia y memoria de lo que ha sido la existencia de antepasados en la Ciudad de México es justo en todas estas localidades donde se puede encontrar su herencia.

Desplazamiento

“La circulación es la organización del aislamiento general, y por ello constituye así el problema principal de las ciudades modernas...”

La circulación estado supremo de la planificación urbana
Attila Kotanyi-Raoul Vaneigem

Por otro lado, y retomando la definición de Jean Nouvel sobre el territorio urbano, la Ciudad de México se presenta como un conglomerado de sistemas

sociales autónomos económicos y culturales con un tiempo determinado a resolver, que no dependen de la cercanía geográfica para funcionar.

No es imprescindible, actualmente, residir en el territorio comprendido por la Ciudad de México para participar en sus actividades. Las consecuencias de un complejo social de tal magnitud rebasa sus propios límites geográficos y plantea problemáticas específicas con respecto a las condiciones y los medios para el transporte y la circulación.

Miles de personas se desplazan diariamente a lo largo de toda la red pública para desempeñar sus funciones, con esto construyen un nuevo estrato de gestión social, cultural y económica. El tiempo de desplazamiento, muy experimentado por los *chilangos*¹, debe dejar de contemplarse como tiempo muerto-no productivo, es justo este sentido otorgado a los desplazamientos pre y post laborales lo que facilita el aislamiento de las personas en los espacios urbanos. Es obligatorio proponer nuevos enfoques, de carácter cultural y lúdico, para el tiempo destinado al desplazamiento por la ciudad.

Infinidad de espacios públicos atienden a tales necesidades, esto se presenta como una oportunidad más para vincular la vida citadina, y su vertiginoso ritmo, a las actividades culturales y recreativas necesarias para la vida en territorios de alta densidad poblacional.

¹ Chilango. Habitante del Distrito Federal de México.

Conclusiones

1

Todos los elementos que están dispuestos en el espacio público de las ciudades actuales, experimentan grave contradicción en su función. Lo poco que no es propiedad privada está custodiado meticulosamente por la seguridad pública diseñada para destruir cualquier forma y disposición distinta al miserable, excluyente y ridículo orden ideal. Mismo que siempre está utópicamente amenazado por sus propios constructores, los habitantes.

El impulso natural, arrebatado a las personas, por tomar parte en la construcción del paisaje público y la negativa general por asumirlo como una actividad necesaria, así como la falta de canales de expresión popular institucionalizados atienden a un solo y claro objetivo: *La conservación y beneficio de los poderes económicos imperantes* y su limitada visión de la sociabilidad.

Ayudado por el fenómeno citado, el régimen reafirma su éxito al desarrollar operaciones como:

- La disposición estratégica de los espacios urbanos con fines de producción y consumo desmedido.
- El avance de la propiedad privada con relación a los espacios públicos populares en el territorio urbanizado
- La falta de proyección de las actividades culturales públicas
- La creciente actividad de los medios de comunicación masivos como espacios públicos y de transmisión de información por excelencia, la *mediatización*.

Esto ocasiona la pérdida de las actividades psíquicas colectivas requeridas para la cohesión social (lo lúdico, lo recreativo, la tradición, la memoria colectiva han sido formas históricas producto de tal cohesión social).

*Así es el universo social del occidente y su vasto territorio colonizado; la batalla entre el crecimiento de lo privado por sobre lo público. Y el intercambio de lo público por su simulación. **El intento por suspender la experiencia colectiva.***

La clausura repetida y constante de esferas y espacios públicos, limita las posibilidades de comunicación. El estado y su pueblo, la institución y sus miembros, madre e hijo, maestro y alumno, todos dejan de tener materia y espacio para la comunicación. Cada día es más difícil encontrar la espontánea naturaleza de los gestos colectivos en las ciudades.

La política, la comunicación, el desarrollo cultural y la organización colectiva se ven obligadas a manifestarse de modo dinámico y emergente. A veces dentro de los límites proporcionados por el Estado y la fuerza privada, a veces accionando contra de ellas. La producción de experiencia crítica cohesiva es una necesidad implacable que inventa progresivamente sus alternativas.

Lo fundamental es establecer la importancia de la experiencia cohesiva¹ y su transmisión como ejes de la identidad y cultura de un grupo. Misma que debe ser construida por la colectividad. No existe nada que pueda vincular a las personas si no es producto de sus propias acciones. La problemática de los modelos universalmente vinculantes utilizados para el éxito de la publicidad y consumo, radican en fijar una sola opción válida de comportamiento, pensamiento y postura crítica, una misma para todos sin excepción alguna.

Tal lógica se ha anticipado a nuestras propias decisiones y ahora nos parece normal. Mientras que el proceso de la comunicación plantea la construcción de información a partir de dos o más posturas diferentes.

Las experiencias estéticas, así entendidas, provocan cohesión social porque son actividades comunicativas, expresiones que modifican el entorno. Son los diálogos-brincos entre la subjetividad y el entendimiento hacia los demás.

Para ello, (en un espacio público multiverso como lo es actualmente la megalópolis) se gestan infinidad de micro estructuras que canalizan tal experiencia.

La interacción social es lo que verdaderamente debe importar al arte público.

El producto de la experiencia colectiva (vivir en sociedad) se materializa en comunicación. La comunicación es el éxito en la trasmisión de la experiencia

¹ cohesión. (Del lat. cohaesum, supino de cohaerēre, estar unido). 1. f. Acción y efecto de reunirse o adherirse las cosas entre sí o la materia de que están formadas. 2. f. enlace (|| unión de algo con otra cosa).

social. Esta genera identidad. **La identidad es el flujo universal de la experiencia social.**

Tácticas

La problemática ha sido ¿cómo incidir verdaderamente sobre el espacio público donde se trabaja? Si pensamos que el arte en el espacio público elige vincular un cierto público y un(os) elemento(s) impuesto(s) por el artista, directamente sobre un *contexto cotidiano* y las inclemencias del ritmo urbano enfrenta una serie de características específicas:

- Funciones utilitarias (no es lo mismo utilizar una plaza pública que las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro en cuanto la naturaleza espacial y conceptual otorgada al emplazamiento, la gente en la ciudad mantiene una relación compleja con sus espacios y los carga de signos, relaciones y limitantes. Realizar un trabajo por la Internet como medio de comunicación masivo en contraste con una radio pirata de corto alcance ejemplifica la amplitud de posibilidades en la naturaleza de los espacios públicos urbanos y sus potenciales)
- Condiciones topológicas/ psicogeográficas/ logísticas (índice de politización de la comunidad, salubridad, posibilidades legales, participación ciudadana, flujo, clima, imaginario colectivo)
- Compatibilidad de los medios y técnicas utilizadas para el éxito en la transmisión de la experiencia estética contenida en el trabajo artístico público (a veces un poema declamado dentro un camión es por mucho más impactante que el montaje tecnológico más complicado, la eficacia en este respecto atiende más a la capacidad analítica de la naturaleza social que al dominio de un lenguaje u oficio artístico).

Todas estas consideraciones modelan la idea de un ***arte público que busca primordialmente la producción de experiencias estéticas colectivas dentro del espacio urbano*** (entendido este como el espacio de conformación social por excelencia) **que facilitan la construcción de identidad y cultura tanto local como global.**

La pérdida de vínculos entre la ciudad y sus habitantes, o el consumo como única posibilidad, es irremediable mientras se siga atendiendo a las mismas formas

organizativas. Las opciones se encuentran en la *ocupación colectiva de las actividades necesarias para el desarrollo de la sociedad, multiplicidad en los modos de experiencias*, el caso de la cultura y el arte están en ese grupo de necesidades de primer orden.

La participación libre de toda la sociedad en aspectos como la política, la cultura y la organización productiva representa la posibilidad de seguir generando sociabilidad, cultura y comunicación. En ese sentido, la creación de cultura e identidad sin especializaciones ni divisiones es vital: tiene que ser producto de la sociedad. El arte y el artista como detonantes de las experiencias estéticas; así como la vinculación directa del trabajo artístico y sus contextos utilizados.

La localidad y el desplazamiento como fenómenos de la Ciudad de México funcionaron exitosamente al insertar los proyectos 03330 y jokus al flujo de los acontecimientos cotidianos de un territorio de tales magnitudes.

Dichos proyectos contienen como eje direccional, el accionar en el cotidiano de los espacios públicos y la interacción con sectores que allí se gesten e identifiquen, específicos de la Ciudad de México.

Aspiran a desarrollarse y extinguirse en el flujo cotidiano. La intención está en incidir sobre tales espacios y comunidades, así como la esperanza de vincular la mayor cantidad de aportaciones externas al quehacer artístico. Sin la aportación/respuesta del contexto, el arte público jamás puede considerarse exitoso.

La verdadera ocupación del arte público es provocar experiencias estéticas colectivas que construyan identidad y cultura.

Antecedentes de 0330 y jokus

A partir de 2004 comencé a realizar trabajo gráfico y visual para el espacio público. Pronto surgió la necesidad de darle un sentido reflexivo con respecto del contexto urbano de la Ciudad de México y sus características específicas. No existía ningún otro fin que tratar de utilizar el espacio público fuera de los marcos de su uso publicitario y del abandono popular, pues el paisaje urbano de la Ciudad de México es descrito irremediamente por la producción publicitaria. También por la apropiación popular en resistencia (ilegal); anuncios, graffiti y street art por sobre todo el paisaje.

Las propuestas para mi trabajo debían ser eficaces en cuanto al efecto dentro de dicho contexto público. Debían preocuparse por lo que la publicidad y el graffiti ni siquiera contemplan. La ocupación de los espacios populares y la inserción de mi trabajo en el cotidiano fueron el eje desde el principio. Quiero identificar esta producción como una serie de propuestas alternativas para abordar el espacio público de la Ciudad de México, con la clara intención de dirigirlo siempre al encuentro con los verdaderos ocupantes de la escena pública.

Es por eso que propuse una táctica (proyecto 03330) con la intención de insertar las intervenciones en los espacios públicos de una localidad ubicada en medio de la Ciudad de México: el Pueblo de Xoco. Este pueblo-colonia-barrio contiene características universales a todos los pueblos atrapados en la ciudad que han sufrido procesos similares de adaptación económica, social y cultural como parte del crecimiento del territorio urbano; éste me permitió reflexionar sobre profundos temas relacionados a lo público, lo popular, lo identitario y lo urbano.

Posteriormente, la “circulación urbana”, el movimiento ciudadano cotidiano, cobró importancia como problema fundamental de la vida en urbe y surgió la obligación de construir una propuesta táctica para poder comparar los resultados (proyecto Jokus). Dos tipos diferentes, pero complementarios, de experiencia en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México.

Crónica: Imaginario Xoquense

Foto del pasado:

La imagen constaba de cinco adolescentes recibiendo catecismo. Era la década de los ochenta. El catecismo era parte de las diversas actividades de beneficencia pública desarrollado por un grupo de monjas que mantenían un espacio social en la colonia. Este fue el centro social por varias décadas. Ahí estaba la cancha de fútbol.

El Catecismo y el deporte más popular del país lo reunían todo; aunque nunca nadie salió cura ni futbolista.

“Las Monjas” como se llamaba popularmente a este sitio, congregaron a la comunidad carente de espacios comunes.

El caso es que en la foto aparecía Sor Lucy instruyendo a los muchachos en los pasajes bíblicos. Ella era el pilar que sostenía dicho centro social desde muchos años atrás. Era tal vez, la imagen pública más reconocida por los habitantes de la colonia, incluso por encima del padre que daba misa los domingos y el representante vecinal.

Muchos de los actuales padres de familia del pueblo habían recibido la instrucción católica en manos de ella. Se decidió hacer un retrato público ha manera de homenaje pues en los grafitis actuales solo hayamos raperos y reggeatoneros jamás están los que deberían estar.

La puerta trasera de la Cineteca Nacional, que para los habitantes de la colonia no es exactamente la parte trasera de nada pues está muy cercana al centro, fue el mejor soporte para dicho retrato. Dos metro de diámetro.

Una mañana el rostro monocromático apareció en dicho espacio. El graffiti recordó, a mucha gente local, un rostro familiar que había dejado de existir cinco años atrás. Nadie se atrevió a tocarlo por mucho tiempo. En la actualidad persiste como silencioso espectador del olvido de su propia memoria.

panorámicas

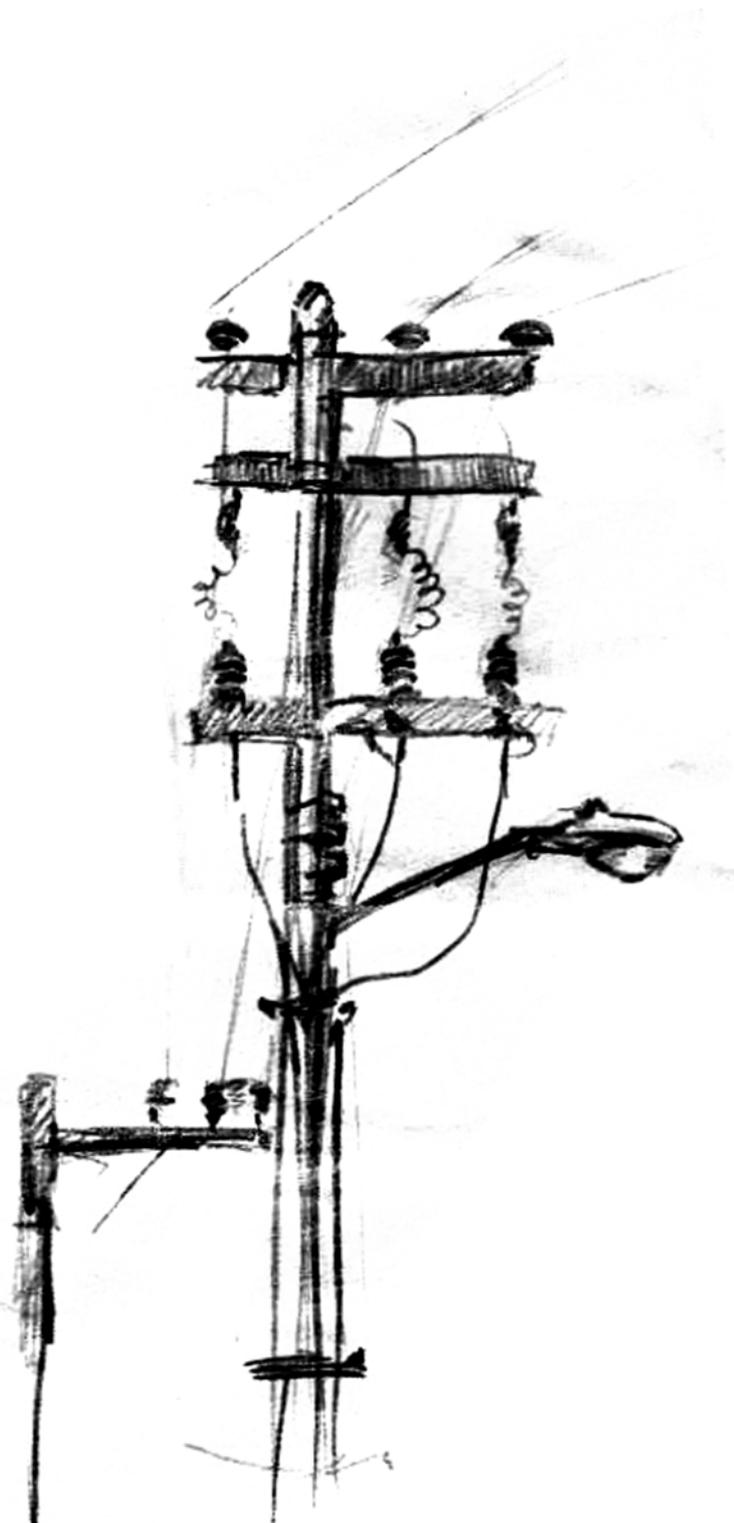

απογο visual

PARA ANÁLISIS SE USA EL COMPLEJO DEL
SERVICIO DE LAS ESCUELAS
DEL PUEBLO DE XOCO

Perfecto: 03230
CARLOS GAMBRA
ANÁLISIS
• Daniel Ojeda
• Rodrigo Frank

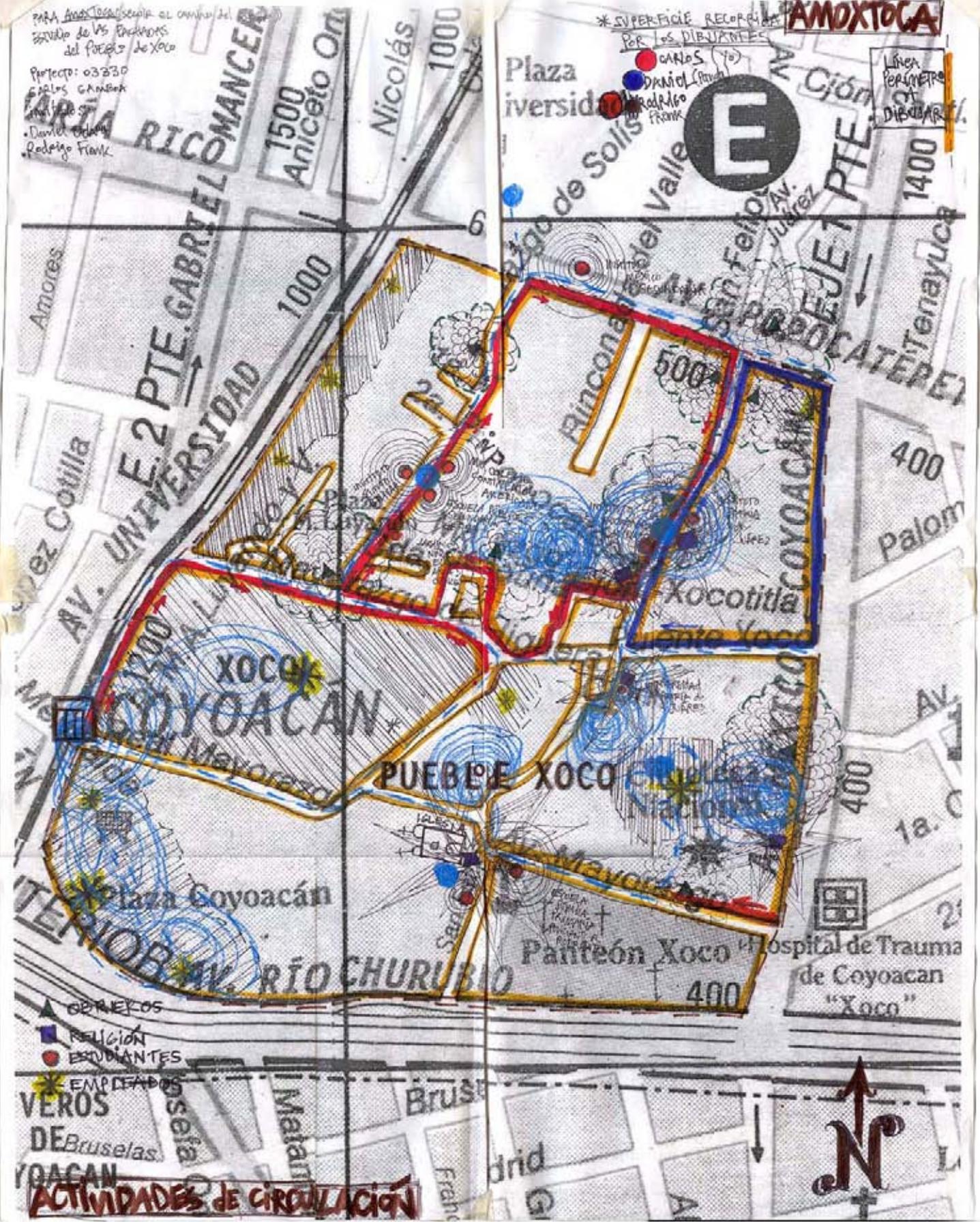
* SUPERFICIE RECORRIDA
POR LOS DIBUJANTES

AMOXTOCA

LÍNEA PERÍMETRO
DE DIBUJANTES

Plaza
iversid

• CARLOS
• DANIEL OJEDA
• RODRIGO FRANK

ACTIVIDADES DE CIRCULACIÓN

OMNIA SUNT

COMUNIA

RESIU
RESIU
RESIU
RESIU

Handwritten graffiti on the left side of the wall.

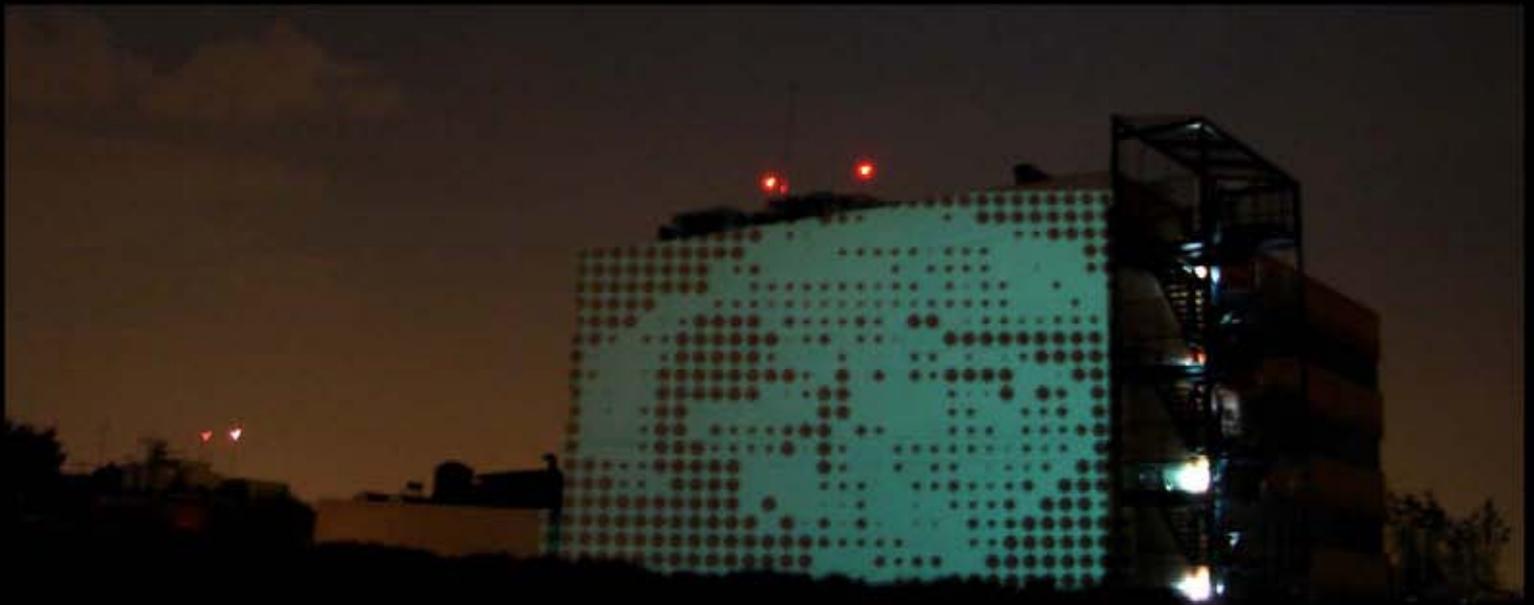
BIENVENIDOS A
MEDIOPUEBLO

SE 101
LUEGAS
BANCOS
REPARAR
RECIEN
CONSTRUYEN
HUNCALES

DELEGACION IZTAPALAPA
EJE 5 SUR
ZONA RESIDENTIAL PASADIZO DE CHURUBI
Av. de las Torres
Ote. 124
Ote. 125
Ote. 126
Ote. 127
Ote. 128
Ote. 129
Ote. 130
Ote. 131
Ote. 132
Ote. 133
Ote. 134
Ote. 135
Ote. 136

5
ACULCO
Emigración
Gerentes

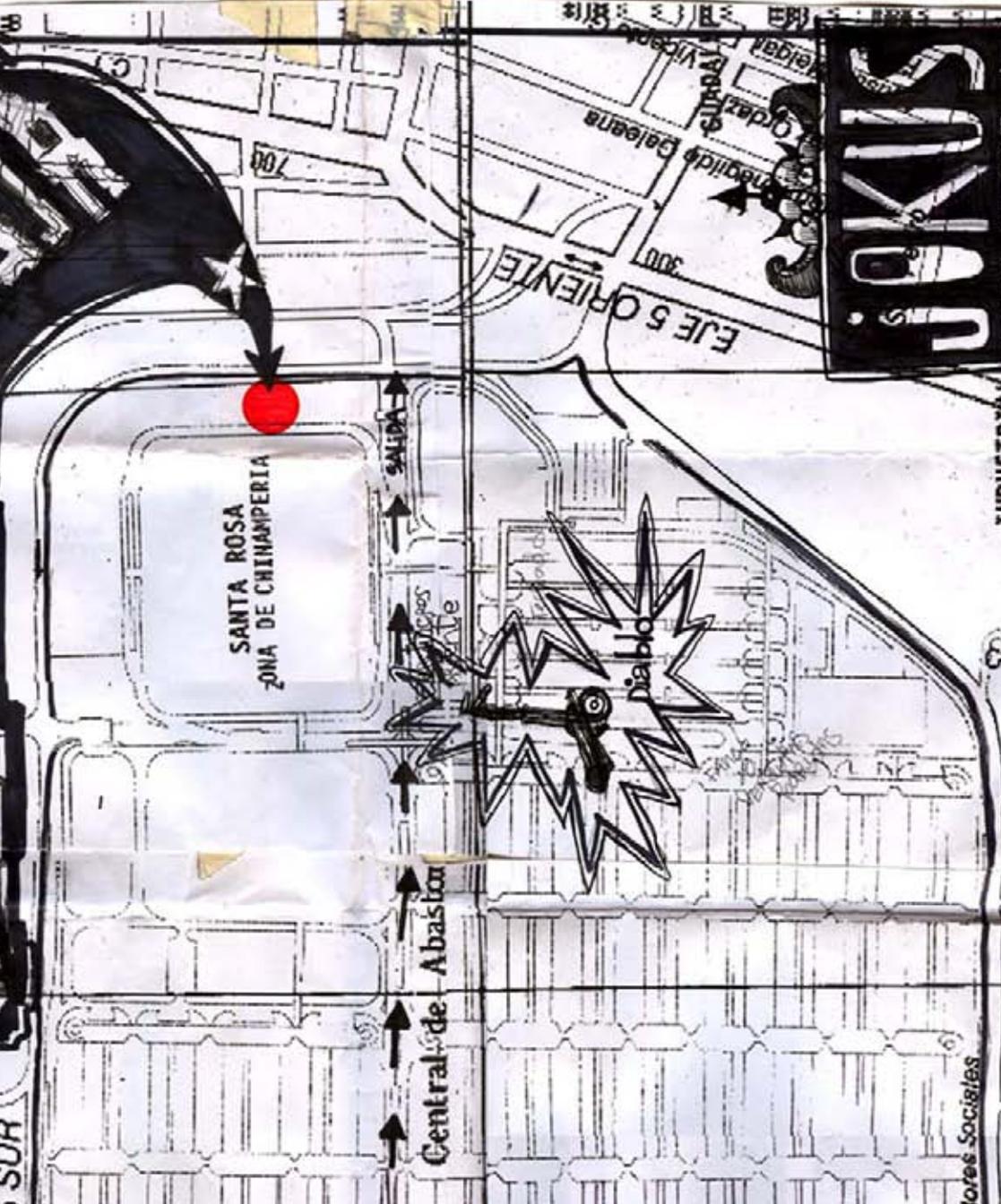
Acceso
Pediatras
Pedagogos
Otomólogos
Odonólogos
pensador Mexicano
Francisco Villa
Bibliotecarios
Cosmógrafos
Diplomáticos
Abasolo Nte.
Abasolo Sur
Escritas

6
MARTES
Paraje Hualquilla

Central de Abastor
Salida

JOSALVA
DERIVA
EMAIL
LDM

Trabajadores Sociales

JOKUS
SUBARU

EJE 5 ORIENTE

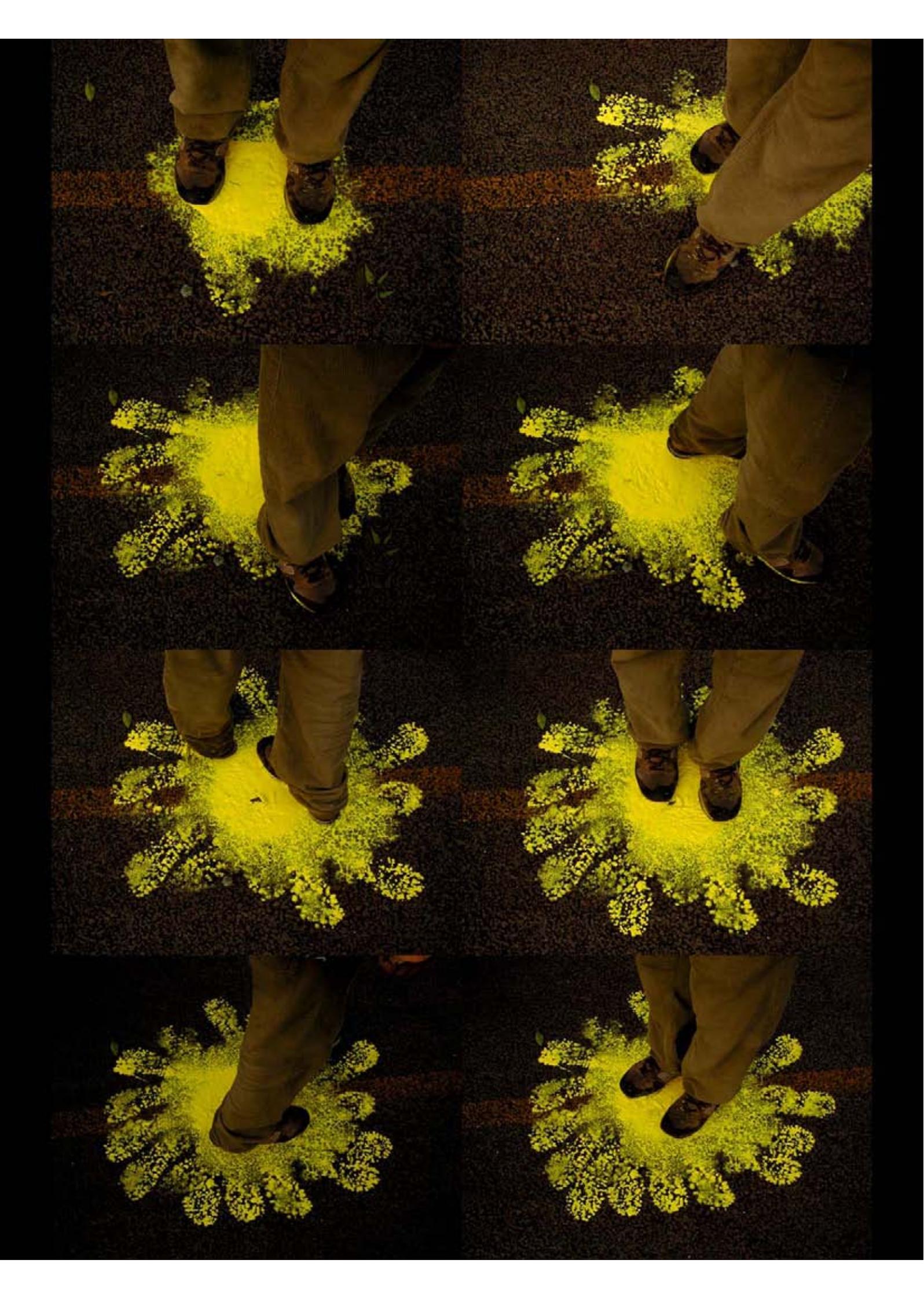
INDUSTRIAL

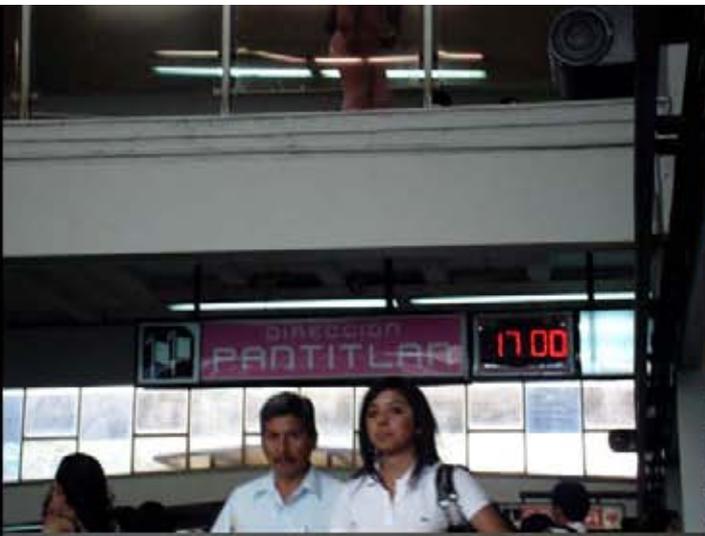
Canal

DELEGACION IZTAPALAPA

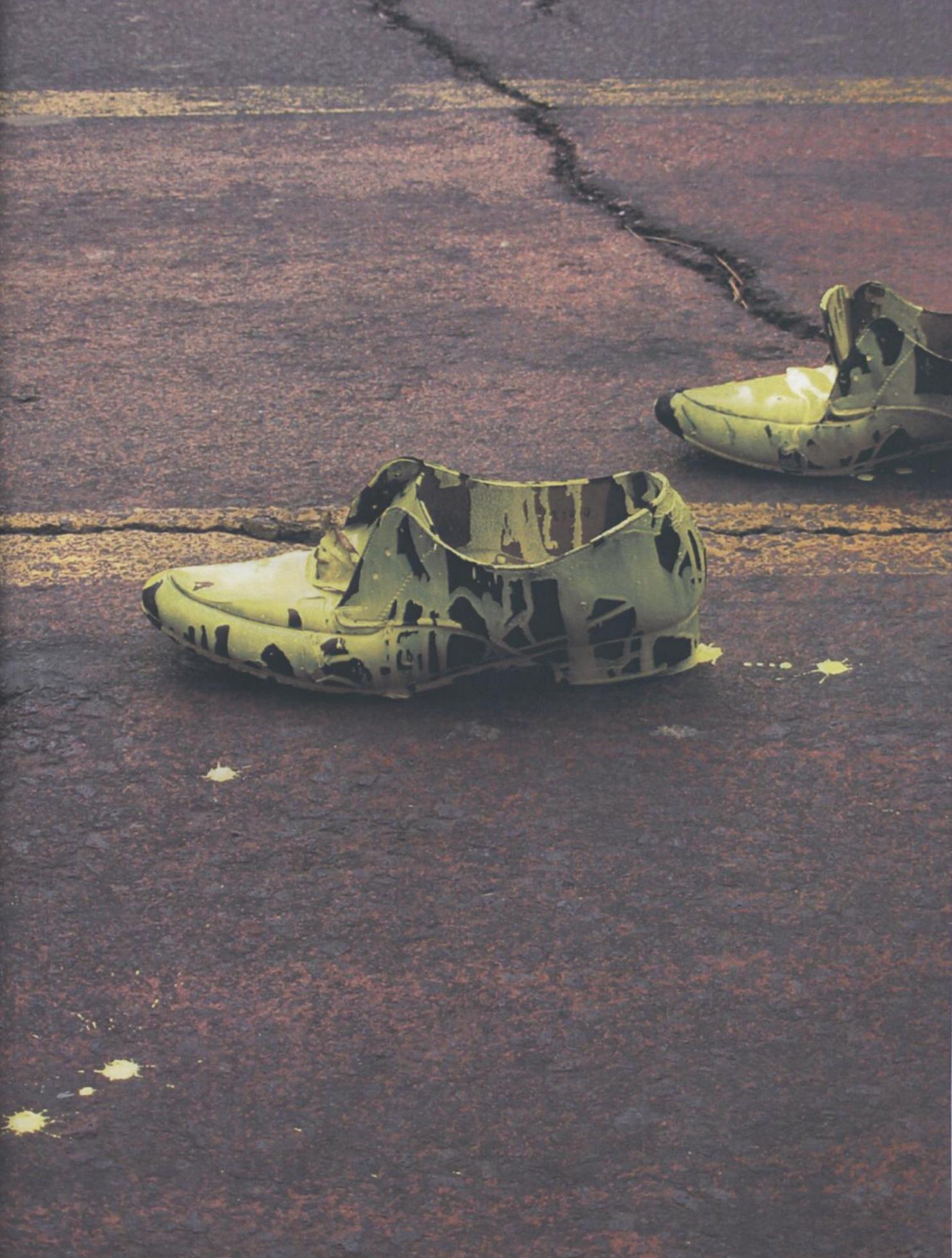

Fuentes informativas

Bibliografía

- LIBERO-Xavier Costa, Teoría de la deriva y otros textos situacionistas sobre la ciudad; Eds.
- ECO, Umberto, Cómo se hace una tesis; 3era edición; México; Gedisa + Representaciones Editoriales, s.a.; 1982; pp.267
- BEY, Hakim, Inmediatismo, Virus, Barcelona, 1999
- BEY, Hakim, TAZ, Zona Temporalmente Autónoma, (1996): Talasa, Barcelona.
- BAUDRILLARD, Jean; La Ilusión del Fin (1993); ED. Anagrama, Barcelona
- BAUDRILLARD, Jean; La ilusión vital (2002). Ed. Siglo XXI, Madrid
- BAUDRILLARD, Jean; Cultura y simulacro , ED. Cairos
- HABERMAS, Jürgen, Teoría de la acción comunicativa, I y II, Ed. Taurus
- McLUHAN, Marshall, La galaxia Gutenberg, Ed. Paidós
- McLUHAN, M. y FIORE, Q El medio es el mensaje,. Ed. Paidós
- CERTEAU, Michel de; La invención de lo cotidiano. 1. Artes de hacer, (1980), México, Universidad Iberoamericana/Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente/Centro Francés de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, 1996.
- FOSTER, Hal; La postmodernidad, Kairós, 1985
- MARTÍNEZ, Antonio; Manifiesto de la ciudad desobediente, RAP, Barcelona, 1998
- BLANCO, Paloma, CARRILLO, Jesús, CLARAMONTE, Jordi, EXPOSITO, Marcelo. Modos de hacer. Arte crítico, esfera pública y acción directa. Ediciones Universidad de Salamanca, España. 2001
- ADLER de Lomnitz, Larissa, Como sobreviven los marginados. Editorial Siglo veintiuno, 1975, Distrito Federal, México
- GRAULICH, Michel, Fiestas de los Pueblos Indígenas. Ritos Aztecas. Las fiestas de las veintenas; Instituto Nacional Indigenista, México, 1999
- MESSMACHER, Miguel, México: Megalópolis. Secretaria de Educación Pública, 1987, Consejo Nacional de Fomento Educativo, Distrito Federal, México.
- NOUVEL, Jean y BAUDRILLARD, Jean, Los Objetos singulares. Arquitectura y Filosofía Fondo de Cultura Económica/ Calmann Leévy, 2000, Argentina
- BENITEZ, Fernando, Viaje al centro de México, Fondo de Cultura económica, 1975, México
- BREA, José Luis net.art: (no)arte, en una zona temporalmente autónoma - Aleph pensamiento, 1998
- BREA, José Luis El museo contemporáneo y la esfera pública - Aleph pensamiento, 1999
- DEBORD, Guy La sociedad del espectáculo (1967), editado en Miguel Castellote 1976, reeditado por Pre-Textos (2000 y 2003)

Fuentes en red

Cities of the Dead by Heba Fatteen Bizzari. <http://www.touregypt.net/featurestories/city.htm>

<http://www.joseluisbrea.net/>

Scripta Vetera EDICIÓN ELECTRÓNICA DE TRABAJOS PUBLICADOS
SOBRE GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES: **LA DEFINICIÓN DE LO URBANO**
<http://www.ub.es/geocrit/sv-33.htm>

<http://www.sobreelespaciopublico.blogspot.com/>

Archivo Hispano Situacionista
<http://www.sindominio.net/ash/>

www.

Herotrenkaytrestreinta.

blogspot. com

www.

juhussaladerwa.

blogspot.

com