

TESINA

**RECUPERACIÓN DEL
ESPACIO PÚBLICO A
TRAVÉS DEL ARTE**

2012

TUTOR: DR. HÉCTOR QUIROZ ROTHE

CELIA MARÍA MADRIGAL JIMÉNEZ

Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	3
CAPÍTULO 1: TRANSFORMACIONES RECIENTES DEL ESPACIO PÚBLICO URBANO	9
ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL ESPACIO PÚBLICO	18
ARTE EN EL ESPACIO PÚBLICO	21
PROPUESTA: ARTE PÚBLICO.....	26
CAPÍTULO 2: EL PROYECTO PEATONAL	33
CAPÍTULO 3: EL CASO DE PERIFERIA	41
RECONSTRUCCIÓN DE UN MURO	45
DONDE LAS PALOMAS HACEN SU NIDO	48
HILVANAR.....	51
ESTELA DE LOS CAÍDOS.....	54
RADIO SENTÓN.....	57
CONCLUSIONES	58
BIBLIOGRAFÍA	64

INTRODUCCIÓN

El malestar percibido por los habitantes en las ciudad, ocasionado por la expansión acelerada, el congestionamiento vial, la contaminación y otras situaciones que derivan del crecimiento acelerado que presentó la ciudad a finales del siglo XX y principios del XXI; situaciones que van en aumento cada día, un caos citadino que vivimos a diario y que representa un reto de planeación y diseño en el que debemos trabajar y proponer nuevas ideas.

En este reporte de investigación nos enfocaremos en opciones para mejorar la calidad de vida en las ciudades a partir del espacio público, entendiendo éste como desplazamientos y escenarios emocionales, sociales, de uso y servicios públicos, que conforman el espacio urbano. De tal forma que se marque una pauta a partir del espacio público de las ciudades, para que sus ciudadanos logren desarrollar diversas actividades y desenvolverse plenamente en éste.

Como lo describe Jan Gehl, existen tres tipos de actividades exteriores, las cuales son; *actividades necesarias, actividades opcionales y actividades sociales*.

“Las *actividades necesarias* incluyen las que son más o menos obligatorias (ir al colegio o al trabajo, salir de compras, esperar el autobús o una persona, hacer recados o repartir el correo).

Las *actividades opcionales*; es decir, aquéllas en las que se participa si existe el deseo de hacerlo o si lo permite el tiempo y el lugar.

Las *actividades sociales* son todas las que dependen de la presencia de otra persona en el espacio público. Las actividades sociales incluyen los juegos infantiles, los saludos y las conversaciones, diversas clases de actividades comunitarias y, finalmente, los contactos de carácter pasivo, es decir, ver y oír a otras persona.”¹

¹ Gehl Jan, La humanización del espacio urbano: la vida social entre los edificios, Barcelona, Ed. Reverté, 5ª edición, 2006, p. 16-22

Las actividades opcionales en el espacio público ya no son una opción, pues dependen en gran medida de las condiciones físicas del espacio; si las condiciones físicas del espacio carecen de calidad solo se llevarán a cabo las actividades necesarias. Un buen entorno hará posible realizar un gran número de actividades diferentes y en consecuencia las actividades sociales serán aun mejores.

Es en los espacios públicos donde se refleja la sociedad, sus valores, sus costumbres; son puntos neurálgicos de la ciudad sin embargo, están deteriorados, la dinámica ha cambiado tanto que ahora es en las plazas comerciales donde se encuentra el entretenimiento y la diversión, donde la sociedad se desenvuelve, donde realiza sus actividades.

Es necesario aceptar las circunstancias y formas de vida que la ciudad determina y de este modo, encontrar soluciones más adecuadas al desarrollo urbano y proponer alternativas al cambio social y físico que han experimentado éstas ciudades.

Patricia Ramírez Kuri describe lo público: "hace referencia al carácter manifiesto, al principio del libre acceso, a la transparencia y apertura. El ámbito de lo público rebasa la restricción individual privativa y concierne a lo que es accesible y disponible sin excepción para todos los individuos, a lo que es de interés y utilidad para todos pero no adverso a ellos."²

Existen diversas actividades que se pueden realizar en el espacio público, algunas que ayuden a liberar las cargas que tenemos por el estrés, el tránsito vehicular, etc. Actividades culturales y artísticas representan alternativas para aliviar el malestar por la ciudad, para revalorar diversos espacios que no estamos aprovechando, lograr también el rescate de remanentes urbanos que no son utilizados y la

² Ramírez Kuri Patricia, Espacio Público y reconstrucción de ciudadanía, México, Flacso, Porrúa, 2003, P. 222

conformación de un espacio público con mayores alcances sociales, donde se promuevan actividades opcionales que fomenten la integración social.

El espacio urbano debe propiciar el esparcimiento, la comodidad, el descanso, la armonía y en consecuencia un medio de liberación del estrés de la ciudad, donde los ciudadanos sean libres para expresarse y decir lo que sienten, siendo éstos parte del espacio público, propiciando que éstos cuiden el espacio y lo hagan parte de sus actividades diarias.

Como una propuesta novedosa que propicia el intercambio social, además de ofrecer actividades opcionales diferentes encontramos la iniciativa del *Proyecto Peatonal*, que marca la diferencia al ser una propuesta innovadora, utilizando al arte como instrumento para lograr la recuperación física y social de los espacios públicos, llegar a los habitantes de la ciudad y a lo que éstos necesitan, buscando elementos con los cuales se identifiquen para lograr que formen parte del proyecto.

Proyecto Peatonal surge como una iniciativa de Samuel Mesinas, quien con el apoyo de la Secretaría de Cultura del Distrito Federal lo ha llevado a cabo en la ciudad de México, además de la intervención de diferentes artistas dentro del proyecto.

El *Proyecto Peatonal* busca facilitar y promover el desarrollo humano, es decir el desarrollo integral de quienes habitan el espacio público, que logren desarrollar plenamente sus actividades, que logren interactuar en el espacio público y despejarse de las tensiones de la ciudad. En consecuencia la apropiación del espacio público gracias a diversas actividades socio-culturales.

Se pretendió vincular la idea plástica del artista; (su intervención a diversos monumentos); con la necesidad de expresión de los ciudadanos, buscando que éstos puedan identificarse y expresar sus necesidades.

En este trabajo se realiza una reseña de diversas intervenciones artísticas y culturales inscritas dentro de algunos espacios deteriorados de la ciudad de México,

realizadas dentro del *Proyecto Peatonal*. Así mismo se realiza un análisis de dichas intervenciones y se les entiende como instrumentos para resignificar y rehabilitar los espacios públicos urbanos degradados, teniendo como premisa que las intervenciones artísticas son elementos que conforman el espacio y que causan una percepción en los individuos, el análisis se centra en cuestionar qué tan favorables pueden llegar a ser las intervenciones para generar nuevas dinámicas que además sean accesibles para los habitantes y que contribuyan a mejorar la calidad de los espacios públicos.

En el primer capítulo se dará una breve explicación de la evolución y las transformaciones del espacio público a través del tiempo, lo que representaban antiguamente y la dinámica que se daba en éstos, así como las transformaciones que han sufrido y los elementos que se colocan en éstos.

En el segundo capítulo se explica el surgimiento del Proyecto Peatonal así como su objetivo, se dividió en varios segmentos, éstos fueron, *Danza- minuto*, *Periferia*, *ESCUCHARTE* y *Moverse* en la ciudad. Cada uno de éstos pretendió lograr una percepción diferente en los transeúntes a partir de la intervención artística en el espacio público siendo todos diferentes entre éstos mismos.

Danza- minuto, pretendió captar la atención de quienes se trasladaban en el metro y causar una percepción distinta del transporte público a través de la intervención.

Periferia intento captar la atención de los habitantes de zonas periféricas y espacios olvidados, a través de intervenciones a monumentos artísticos en espacios públicos deteriorados y relegados, donde el esparcimiento y la recreación en los espacios públicos no es costumbre.

EscuchARTE fue un foro para la discusión de lo público, de la cultura y la intervención social del arte, tuvo la intención de conocer el hacer y el deseo social de los habitantes de la ciudad de México.

Moverse en la ciudad fue una actividad que tuvo como objetivo saber cómo observan los ciudadanos el movimiento cotidiano en el espacio público de la ciudad, invitando a los ciudadanos a participar en la construcción de un mural fotográfico, precisamente con fotos que éstos mismo tomarían, tomando como referencia espacios y lugares que fueran significativos para los ciudadanos, elementos de la ciudad que éstos toman como referencia, como hito y que están presentes en su día a día.

En el tercer capítulo, se describirá con mayor detalle *Periferia*, uno de los segmentos del *Proyecto Peatonal*. *Periferia* designa varias intervenciones a monumentos artísticos de la ciudad de México, para las cuales se contactó a un artista específico que pudiera expresar una idea diferente con cada monumento. Se describirá el proceso de las intervenciones así como los objetivos de los artistas con cada una de éstas.

A partir de la expresión plástica del artista, nos preguntamos ¿Qué tanto puede afectar o cambiar el espacio público a partir de una intervención artística o cultural? Esto con el fin de entender como cierto tipo de actividades o elementos que se colocan en el espacio público puede modificar la dinámica del lugar.

Periferia se dividió en varias intervenciones a monumentos artísticos y espacios públicos de la ciudad de México; las intervenciones fueron las siguientes: “Reconstrucción de un Muro” intervención a la Cabeza de Juárez, monumento de Luis Arenal, “Donde las Palomas Hacen su Nido” intervención a El Sol Rojo de Alexander Calder, ubicado anexo al Estadio Azteca, “Hilvanar” intervención a la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, “Estela de Tlatelolco” se trató de tres réplicas de la Estela de Tlatelolco que se emplazaron en tres lugares diferentes, (la Glorieta de Insurgentes, Las Islas de Ciudad Universitaria y en la explanada de Bellas Artes), y por último “EscuchARTE” intervención realizada en la Plaza de las Tres culturas de Tlatelolco.

Por último en las conclusiones se reflexiona sobre, cómo éste proyecto marco la pauta en el espacio público siendo diferente a lo cotidiano y a las actividades que se realizan en la ciudad y en los espacios en los que este proyecto fue realizado, además de la singularidad de éste, que desde el arte y actividades culturales diferentes se llegó a diversos sectores de la población y se pudo exponer una visión distinta de diversos acontecimiento que han marcado la historia de nuestra ciudad, que tienen que ver con nuestras vivencias y con nuestra cultura, que nos interesa pues nos han marcado y seguirán siendo parte de la identidad colectiva.

También se hará una pequeña reflexión a las intervenciones realizadas en Periferia, y se concluirá si cumplió con el objetivo de reactivando los espacios en los que éstos estaban inscritos.

Se hará un análisis de cada intervención para puntualizar las aportaciones de cada una para la sociedad y que tanto éstas intervenciones de corto plazo pudieron modificar el espacio público.

Y finalmente de qué forma éste tipo de proyectos artísticos, culturales y sociales pueden lograr la diferencia en nuestra forma de percibir la ciudad, de vivirla y de disfrutarla, y como consecuencia lograr recuperar nuestros espacios públicos y nuestra ciudad.

CAPÍTULO 1: TRANSFORMACIONES RECIENTES DEL ESPACIO PÚBLICO URBANO

Las ciudades representan sitios donde se suscitan diversas actividades, antiguamente los ciudadanos se reunían en el espacio público para intercambiar ideas y mercancías, informarse, dialogar sobre asuntos políticos o simplemente para conversar.

Las ciudades han servido como el centro concentrador de la cultura, de eventos importantes; así mismo se reúnen todo tipo de servicios educación, cultura, salud, deportes entre otros, son servicios concentrados en las ciudades donde los habitantes de cualquier localidad pueden encontrar todo lo que necesitan.

La ciudad engloba un amplio número de posibilidades, actividades por hacer o de artículos y servicios para sus habitantes, está en constante cambio por la evolución de la sociedad y sus actividades, así que los cambios que ésta presenta, son debido a las necesidades de sus habitantes, de los procesos económicos y sociales sin embargo, en las antiguas ciudades griegas la dinámica y la concepción sobre el espacio público eran completamente diferentes.

¿Qué entendemos por espacio público? “En el contexto griego clásico lo que hoy se llama espacio público remitía a la plaza pública, o sea, al lugar concreto donde los ciudadanos debían reunirse para debatir sobre asuntos concernientes al gobierno de la ciudad.”³

La *polis* se entiende como el tratamiento de los asuntos comunes, la polis griega articulaba tres sentidos de lo público, por un lado la *politeia*, incluía el tratamiento de los asuntos comunes por parte de los ciudadanos libres, en segundo sentido la

³ Ramirez Kuri Patricia, Opcit, P. 221

actividad pública que se desenvolvía a la luz del día, y por último el *demos* que refiere a un espacio abierto a todo, como lo explica Nora Rabinovitch.⁴

Patricia Ramírez Kuri describe: “Lo público, hace referencia al carácter manifiesto, al principio del libre acceso, a la transparencia y apertura. El ámbito de lo público rebasa la restricción individual privativa y concierne a lo que es accesible y disponible sin excepción para todos los individuos, a lo que es de interés y utilidad para todos pero no adverso a ellos.”⁵

Ágora Griega

“El espacio público es un “lugar practica” como un cruce de elementos en movimiento,” los caminantes son los que transforman en espacio la calle geométricamente definida, como lugar por

El Foro Romano

el urbanismo.”⁶

Entonces podemos entender por espacios públicos: plazas, parques o lugares destinados para el esparcimiento y descanso; pero no solo éstos, también estaciones de transporte público, lugares destinados para transitar o para esperar, espacios que forman parte de la vida cotidiana y que es necesario ocupar, espacios que se usan libremente, Marc Augé define todos éstos como “*no lugares*”⁷

⁴ Rabinovitch Nora, El Espacio Público y la Democracia Moderna, México D.F; Ed. Instituto Federal Electoral, 1997, p. 22

⁵ Ramírez Kuri Patricia, Espacio Público y reconstrucción de ciudadanía, México, Flacso, Porrúa, 2003, P. 222

⁶ Augé Marc, Los no lugares. Espacios del Anonimato. Una antropología de la sobremodernidad, Barcelona, Gedisa, 2000, p. 85

⁷ Augé Marc, Opcit, p. 83

espacios que no están asociados a los ciudadanos pero que si se asocian en el día a día, entonces sí constituyen lugares con un significado.

“El espacio público creado por la sociedad es un reflejo, sus valores públicos y privados, como se podían ver en la antigua Ágora griega, el foro romano, la nueva Inglaterra y las plazas contemporáneas así como los canales de Venecia.”⁸

La vida pública en la antigüedad fue sumamente importante; representaba a los ciudadanos, lo que importaba para éstos, lo que acontecía en la ciudad; en los espacios públicos se suscitaban eventos que le incumbían a todo integrante de la ciudad y sus espacios públicos reflejaban los valores de su sociedad y su cultura.

Así mismo, se puede mencionar el México antiguo que contaba con espacios públicos específicos para cada actividad, como los centros ceremoniales, donde se llevaban a cabo rituales religiosos; en sus mercados ocurrían intercambios y actividades comerciales; de igual forma sus espacios públicos tenían un peso importante en la estructura de sus ciudades.

Hernán Cortés describe los espacios de la ciudad de México de la siguiente manera:⁹

“Esta ciudad de Temextitan está fundada en esta laguna salada... Son las calles de ella, digo las principales, muy anchas

y muy derechas.

Tiene esta ciudad

muchas plazas,

donde hay

continuo mercado y

liguo

⁸ Carr Stephen, Francis Mark, Rivlin G. Leanne, *Public Space*, New York, Cambridge University Press, 2° Printing, 1995, p. 22

⁹ Cortés Hernán, *Cartas de Relación*, México D.F; Ed. Porrúa, 2010, p. 77

trato de comprar y vender. Tiene otra plaza tan grande como dos veces la ciudad de Salamanca, toda cercada de portales alrededor, donde hay cotidianamente arriba de sesenta mil ánimas comprando y vendiendo.

Hay en esta gran plaza una gran casa como de audiencia, donde están siempre sentados diez o doce personas, que son jueces y, libran todos los casos y cosas que en el dicho mercado acaecen, y mandan castigar los delincuentes.

Hay en esta gran ciudad muchas mezquitas o casa de sus ídolos de muy hermosos edificios, por las colaciones y barrios de ella, y en las principales de ellas hay personas religiosas de su secta, que residen continuamente en ellas, para los cuales, demás de las casas donde tienen los ídolos, hay buenos aposentos.

Hay bien cuarenta torres muy altas y muy bien obradas,...Todas estas torres son enterramientos de señores, y las capillas que en ellas tienen son dedicadas cada una a su ídolo, a quien tienen devoción."

Estas civilizaciones construyeron sus ciudades asignando espacios especiales para que se desarrollara la vida pública y realizaban sus actividades y se desenvolvían en el espacio público para compartir e intercambiar diferentes intereses.

Actualmente las ciudades representan un espacio geográfico, económico y social en el que se trabaja y se produce mercancía para generar ganancias, siendo la economía la que rige el desarrollo y el crecimiento de una ciudad, tanto físico como social, hay una preocupación por los intereses económicos y materiales; la organización de las ciudades tanto física como social se rige a partir de los intereses de pequeños grupos.

"La reorganización de los espacios públicos y privados en la ciudad de México se inscribe en los procesos de articulación global y de expansión metropolitana que han impulsado cambios en la sociedad urbana y en las formas de vida pública que se desarrollan en lugares de interacción social. En las últimas décadas, estos procesos han transformado la estructura, imagen y funciones urbanas provocando

mayor diferenciación, exclusión y segmentación social. En ellos intervienen factores político-culturales, sociales y urbanísticos que no solo tienen efectos distintos en los espacios locales y en los grupos sociales, sino que tienden a debilitar las cualidades potenciales que teóricamente permiten definir al espacio público como el espacio de todos.”¹⁰

Los espacios públicos son el resultado de nuestra sociedad, y de nuestra forma de vida, somos los habitantes quienes establecemos la dinámica en nuestros espacios. Y no son solo los espacios establecidos para el descanso y el esparcimiento son todos aquellos que compartimos en la ciudad; son espacios que si bien no son parques o plazas públicas, fueron pensados para desplazarnos de un lugar a otro espacios intermedios que tenemos que recorrer, como es el transporte público, o zonas comerciales y de servicios.

Los espacios públicos se han degradado, así como la pérdida que sufre nuestra sociedad, pérdida de intercambio, de asociación de interés por lo que pasa con nuestra ciudad y con nosotros mismos, los ciudadanos. En los espacios públicos se define la identidad de una sociedad, las costumbres, su historia, el legado de una civilización que a través del tiempo, ha perseverado y ha evolucionado.

“La naturaleza de las ciudades se define en los “espacios públicos”, lo cual tiene, primero, una expresión física en lo que es inmediatamente percibido como tal: los parques, las plazas, las avenidas y las calles, así como también en los bienes nacionales de uso público en lo que hace relación a la ciudad. Hoy también abarca espacios que en términos jurídicos pueden ser de propiedad privada, pero que juegan una función pública de encuentro, de servicio, o de promoción de intereses colectivos de la comunidad urbana.”¹¹

¹⁰ Ramirez Kuri Patricia, Espacio Público y reconstrucción de ciudadanía, México, Flacso, Porrúa, 2003, P. 45

¹¹ Trivelli O. Pablo, “Los Espacios Públicos y la ciudad”, en nfo.worldbank.org/.../TRivelli%20espaciopublico—Lima2003.pdf, junio 2010, p. 2

Los habitantes de las grandes ciudades viven apresurados, siempre corriendo de un lugar a otro para poder llegar a tiempo; vivir en una ciudad tan grande y caótica como la ciudad de México determina diversas condiciones de vida como recorrer extensas distancias, vivir las horas pico ya sea en el vehículo privado con cientos de conductores parados en el tráfico de una avenida, o en el transporte público atiborrado por la falta de unidades. Experiencias de este tipo que se viven a diario cansan a quienes habitan la ciudad.

Por otro lado, son tantos los habitantes que ocupan estas grandes ciudades que se ha perdido la empatía y la preocupación del uno por el otro y de conocer a las personas que nos rodean.

Eliana Kuster hace un análisis y comparación con la película *Colateral* y el modo de vida urbano, en su artículo *El tedio de las miradas sin alma*:

“La vida en el espacio urbano es tejida por sus participantes, tiene sus reglas y sus ventajas. Pero, también sus consecuencias. Sus “efectos colaterales”. Esta, en verdad, parece ser la gran cuestión destacada por la película: ¿qué es lo “colateral” al vivir en ciudades? ¿qué efectos, la vida urbana, implica, los cuales, a veces, no nos damos cuenta? Nos muestra claramente uno de estos “efectos colaterales” al vivir urbano: la indiferencia que pasa a formar parte de lo cotidiano.

¿Qué es lo colateral al vivir urbano? O dicho de mejor forma: a partir del momento en que la vida urbana fue escogida como la forma de vivir predominante por la mayoría de la humanidad_ y, tal vez sea importante recordar que, a partir de esta década del siglo XXI, la mayor parte de la población se hizo urbana _ lo que implica varias consecuencias.”¹²

El desarrollo urbano busca siempre brindar un mejor nivel de vida para quienes habiten el espacio sin embargo, la Ciudad de México experimento un acelerado crecimiento en las últimas décadas, fue tan apresurado que la planeación de éstas

¹² Eliana Kuster, “El tedio de las miradas sin alma”, en *CIUDADES 83*, Puebla, RNIU, julio-septiembre 2009, p. 34

nuevas áreas urbanas resultó casi imposible, los servicios así como espacios destinados a actividades recreativas fueron escasos en el crecimiento de algunas colonias o barrios.¹³

Es bien sabido que la Ciudad de México tuvo un crecimiento acelerado en el siglo XX a la par de la expansión demográfica; se desarrollaron enormes extensiones urbanas carentes de servicios, que respondían a la necesidad de nueva vivienda para los habitantes (áreas de vivienda popular, asentamientos irregulares), en su mayoría carentes de una integración a la morfología, tanto social como física de la ciudad, una expansión urbana sin una ordenación territorial, o planeación que previera las demandas de la población; parques deportivos, centros culturales, espacios públicos, escuelas, hospitales, son entre otros algunos servicios que fueron introducidos poco a poco para cubrir dicha demanda, con la imposición de ejes vehiculares que constituyen bordos urbanos, cortando de tajo y dividiendo a la ciudad que se ha convertido en un tejido desarticulado de espacios segregados.

“En una época de creciente y sucesiva transformación y desarrollo urbano, los procesos se han desatado con rapidez y uniformidad, igualando resultados y produciendo paisajes urbanos e interurbanos de escasa o mala calidad.”¹⁴

Las ciudades son centros concentradores de cultura, economía, diversidad, política, intercambio; pero la dinámica actual de las ciudades gira en torno a la economía,

Segregación Socio-espacial

¹³ López Rangel, Video “La modernidad arquitectónica mexicana 1950-1970”, en <http://www.rafaellopezrangel.com/nuevomenu.htm>, Mayo 2011

¹⁴ Gómez Aguilera Fernando, “Arte Ciudadanía y Espacio Público”, en www.fcmanrique.org/, mayo 2010, p. 37

dando prioridad a los espacios privados y cerrado, reduciendo la importancia de los espacios públicos; fomentando una desarticulación geográfica además de una segregación social entre quienes habitan estos espacios, de tal forma que hay una división socio-económica localizada en éste espacio físico al que llamamos "Ciudad", finalmente es el resultado de las decisiones de nuestra sociedad.

"La mayoría si no es que todas las comunidades establecen esferas públicas y privadas, áreas con diferentes grados de privacidad y publicidad. Los dominios públicos y privados son el producto de los valores de una sociedad, y reflejan diferentes grados de reconocimiento de las necesidades, derechos y la búsqueda por el significado de sus miembros."¹⁵

"El espacio urbano se organiza de manera desigual como consecuencia de la forma que adoptan las actividades y los grupos sociales en el marco de una configuración diferenciada del medio construido que constituye la base material de su localización en la ciudad."¹⁶

Se debe mencionar que la introducción de ejes vehiculares, viaductos, periféricos para mejorar el desplazamiento en automóvil dentro de la ciudad modifico drásticamente el paisaje urbano, así como la traza, además de facilitar la expansión acelerada hacia la periferia de la ciudad, descuidando los espacios localizados entre el corazón de la ciudad y la periferia.

"En el movimiento del planteamiento urbano la visión más amplia de nuestras ciudades en crecimiento no se halla difundida. El arquitecto está acostumbrado a considerar los edificios aislados o a lo sumo planos de calles; el ingeniero municipal

¹⁵ Carr Sthepen, Francis Mark, Rivlin G. Leanne, Public Space, New York, Cambridge University Press, 2º printing, 1995, p. 22

¹⁶ Salazar Cruz Clara Eugenia, Espacio y Vida Cotidiana en la Ciudad de México, México D.F; Colegio de México, 1999, p. 38

está acostumbrado a las calles o a lo sumo a las calles de barrios; y ambos no manifiestan ningún deseo de ampliar su visión.”¹⁷

“El habitante de la ciudad vive en un entorno físico conflictivo, denso y hostil, incómodo e inseguro, despersonalizado, paisajísticamente duro, que cuestiona diariamente la habitabilidad y la solidaridad exigible a la urbe, consecuencia de un tejido democrático deficitario y de un modelo de producción espacial desequilibrado urbanísticamente, insostenible ambientalmente e injusto socialmente.”¹⁸

“El movimiento moderno convirtió el automóvil en el eje del urbanismo, pasando a dominar el espacio público, mientras reducía sustancialmente el ámbito del peatón. El ciudadano vive las tensiones urbanas

con sensación de malestar e incomodidad y, por lo general, se siente desposeído de espacios abiertos”.¹⁹

Con el crecimiento de la ciudad la importancia de los espacios públicos desapareció, antiguamente se diseñaba a partir de la plaza, el mercado, de los centros de barrio, lo cual cambió, siendo las

vialidades y el automóvil los que se convertirían en los ejes de diseño.²⁰

en la ciudad de la de Talpan

en la ciudad de aducto

¹⁷ Geddes Patrick, *Ciudades en Evolución*, Buenos Aires, Ed. Infinito, 1960, p. 50

¹⁸ Gómez Aguilera Fernando, “Arte ciudadanía y espacio público”, en www.fcmanrique.org/, mayo 2010, p. 37

¹⁹ Ibidem

²⁰ López Rangel, Video “La modernidad arquitectónica mexicana 1950-1970”, en <http://www.rafaellopezrangel.com/nuevomenu.htm>, Mayo 2011

Desde hace décadas, se registra un profundo giro en el sentido de las ciudades como lo analiza Patricia Ramírez:

“El problema radica en que la libertad nos la ha de dar el espacio público, y hoy existe temor precisamente hacia dicho espacio público ya que no es un espacio protector ni protegido. En algunos casos, no fue pensado para brindar seguridad, si no para cumplir ciertas funciones como circular o estacionar, o simplemente constituye un espacio residual entre edificios y vías.”²¹

No se trata de sentenciar al espacio público como el peor elemento que se puede encontrar en la ciudades, sino de aceptar que las dinámicas sociales ya no son las mismas, y por lo tanto las actividades que se llevan a cabo en los espacios públicos deben evolucionar, de forma que se puedan proponer otras dinámicas que favorezcan la recuperación del espacio público y sin importar para que fueron pensados los espacios, lograr fomentar actividades que nos brinden seguridad y confort e intercambio.

“La existencia de lugares públicos exitosos también depende del soporte social y político en una vida pública activa.”²²

“La reclamada renovación de la ciudad debe implicar la renovación del paisaje urbano y la recuperación actualizada y anti nostálgica del espacio público como lugar de expresión, de identidad y de pluralidad de las formas de ciudadanía democrática contemporánea.”²³

ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL ESPACIO PÚBLICO

El diseño es un punto clave para sentirnos bien en los espacios públicos, como ciudadanos necesitamos espacio donde logremos sentirnos bien, donde haya relajación, escape de las tensiones de la ciudad. Son los elementos que conforman

²¹ Ramírez Kuri Patricia, *Espacio Público y reconstrucción de ciudadanía*, México, Flacso, Porrúa, 2003, p. 60

²² Carr Sthepen, Francis Mark, Rivlin G. Leanne, *Public Space*, New York, Cambridge University Press, 2º printing, 1995, p. 23

²³ Gómez Aguilera Fernando, “Arte Ciudadanía y Espacio Público”, en www.fcmanrique.org/, mayo 2010, p. 37

los espacios, los que nos pueden brindar una percepción de paz, tranquilidad y descanso; un espacio armónico nos permitirá sentir armonía, el diseño de los espacios propicia diferentes sensaciones en quienes lo vivimos; éstos elementos pueden propiciar actividades opcionales, actividades alternativas que inviten a quedarse y realizar actividades diferentes.

El espacio público no tiene que ver solo con el diseño, los colores, formas o elementos que se coloquen en ellos, son lugares sociales donde el intercambio debe propiciarse, donde las personas puedan expresarse y se sientan parte del lugar, espacios que den un escape a la tensión y estrés de la ciudad, lugares específicos adquieren a través de sus funciones una importancia en la vida diaria de las personas.

En muchas ocasiones son elementos de moda, los que conforman el diseño del espacio público, y más allá del contenido subliminal, éstos llegan a los ciudadanos como una forma de vida, como una cultura. Muchas veces dichos elementos enriquecen los espacios visualmente, pues son más agradables a la vista, pero no debe quedar de lado la interacción y el intercambio social, que son aun más enriquecedores.

Como diseñadores del espacio se debe tomar en cuenta a quienes habitan el espacio público, debemos pensar que elementos nos servirán como instrumentos para lograr que los ciudadanos se sientan cómodos, seguros, que logre propiciar paz, tranquilidad, relajación y además que los ciudadanos logren apropiarse el espacio.

“Las necesidades sociales de escape de la carga urbana, y la protección de amenazas de otros. La gente necesita relajarse, disfrutar lo que ofrecen los espacios

públicos y tener la oportunidad de disfrutar los elementos naturales con espacios públicos funcionando como oasis."²⁴

El espacio público se puede y debe transformarse para cubrir las necesidades actuales; un ejemplo de esto es la interiorización del espacio público, centros comerciales públicos, como los menciona Rem Koolhaas, que describe las características de estos espacios: seguridad, identidad, representatividad. "Debemos ser capaces de considerar diferentes estrategias para lograr la recuperación del espacio público ya sea mediante el manejo de este a través de empresas privadas" o por la introducción de diversas actividades de carácter socio-culturales, actividades opcionales para quienes visiten el espacio.²⁵

Es cierto que el espacio público ha tomado un significado distinto a épocas pasadas, como ya había mencionado, se daba prioridad al debate, a la crítica social, política, cultural o para discutir decisiones que afectaban el barrio donde vivían; hoy en día son políticos y diseñadores quienes deciden como y para que será destinado el espacio.

No debemos voltear a ver las ciudades antiguas con melancolía, la vida pública ha cambiado así como lo han hecho físicamente las ciudades; es necesario reinterpretar la necesidades actuales y cambiar los objetivos de diseño en los espacios públicos; debemos evolucionar hacia otras dinámicas, otras actividades, un cambio de la concepción del espacio público; redefinir las características de nuestras ciudades, y adaptar los espacios públicos a éstas. No se trata de una variante del espacio público ni una nueva definición de espacio público; más bien es adaptar los espacios públicos a lo que los ciudadanos requerimos actualmente y lograr que sean funcionales.

Uno de los puntos importantes son los elementos que se colocan en el espacio público, mobiliario como: bancas, botes de basura, mesas, juegos recreativos

²⁴ Carr Sthepen, Francis Mark, Rivlin G. Leanne, Public Space, New York, Cambridge University Press, 2º printing, 1995, p.94

²⁵ Rem Koolhaas, Shopping mall, 2000, citado en revista "Urbanisme", no. 346, enero a febrero 2006.

infantiles, jardinería y elementos como esculturas, obras artísticas, formas caprichosas que adornan el espacio público; todos éstos siguen un diseño, un patrón y sin embargo, muchas veces no satisface las necesidades del usuario. La cuestión plástica y de imagen urbana ha influido mucho sobre lo que se coloca en el espacio público, determina como debe verse el espacio así como su uso y por supuesto el diseño es importante, brinda calidad al espacio; pero los problemas de la sociedad actual, deben ser solucionados a partir de ideas y movimientos integrales que incluyan todos los elementos necesarios para ser funcionales por y para los usuarios que lo habitan. El uso del espacio público va más allá del confort, o de la imagen urbana, tiene que ver con movimientos culturales, políticos, ideológicos, sociales.

ARTE EN EL ESPACIO PÚBLICO

“Desde las administraciones, tanto en América, sobre todo, como en Europa, se intenta recuperar el valor de los espacios urbanos a través del arte, crear lugares para la ciudadanía, que amortigüen las agresiones del urbanismo duro moderno y aporten espacios vivibles.”²⁶

El arte público resulta un instrumento útil que permite expresar el sentir colectivo de la sociedad, y que ha sido utilizado en distintas formas y lugares.

Diferentes elementos de mobiliario urbano son colocados en el espacio público y clasificados como arte público; resultan útiles, funcionales y otras veces llenan el espacio que carece de propósito. Pero ¿qué es el arte público y a quien va dirigido?

²⁶ Gómez Aguilera Fernando, “Arte Ciudadanía y Espacio Público”, en www.fcmanrique.org/, mayo 2010, p. 40

“El arte público es el arte del pueblo, el arte de la democracia, donde se invita al ciudadano a ser consciente de su espacio, de sus derechos y obligaciones que implican vivir en sociedad en un lugar público.”²⁷

Rehabitar los espacios públicos, así como la creación de nuevos y mantener la importancia del ámbito social de éste, se puede lograr llegando a cada usuario, para que éstos apropien tanto el espacio como el significado del mismo.

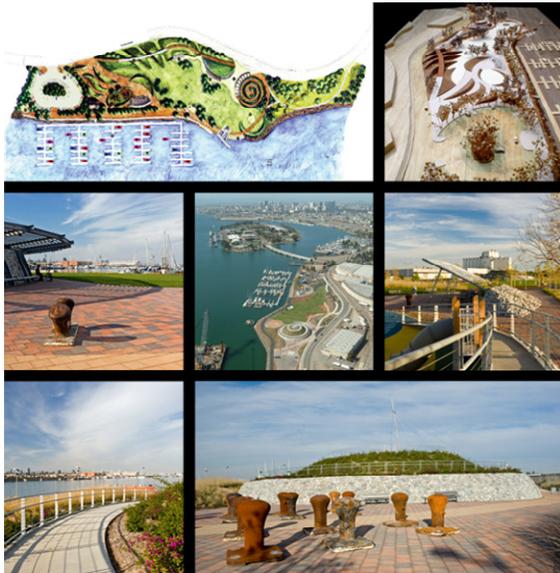
El espacio público debe ser un espacio liberador, de expresión, de intercambio al que pueda llegar el ciudadano, que se convierta en un hito urbano que perdure o memoria ciudadana, una referencia lo cual puede ser logrado por medio del arte público.

Algunos elementos que podemos observar en los espacios públicos son esculturas, y obras de arte que se colocan en el espacio público, éstos han tenido diferentes significados para las civilizaciones y para la sociedad, representando así diversos acontecimientos adquieren diferentes significados, de lucha, libertad, duelo, victoria, homenaje, etc; cada elemento representa un acontecimiento o algo en específico y el lugar donde se emplazan forma parte de la obra monumental.

Escultura conmemorativa de la fundación de México-Tenochtitlán, a un costado del edificio del Ayuntamiento de la Ciudad de México.

²⁷ Luján Baudino, “Una aproximación al concepto de arte público”, en www.gestioncultural.org/boletin/2008/bgc16-LBaudino.pdf, mayo 2010, p. 3

Parque Union Point, Oakland, California, U.S.A.

Otros elementos colocados en los espacios públicos, sólo forman parte de éstos dando continuidad a un diseño, siguiendo ritmos, jerarquías, simetrías y diversos ejes de composición.

Escultura en la vía pública

Otras esculturas monumentales que son diseñadas solo para verlas y ser colocadas en un lugar, pero que no permite la interacción de los usuarios con éstas, o entre ellos mismos.

Otras esculturas que conmemoran eventos importantes y que tienen el propósito de la multiculturalidad, compartir e interactuar con diferentes artistas con nuevas ideas. Un ejemplo de esto es la Ruta de la Amistad, que con motivo de los Juegos Olímpicos en 1968, se origina un nuevo concepto en materia cultural, la Olimpiada Cultural, dentro de la cual se realizaron exposiciones, encuentros, y diversas manifestaciones culturales de los países participantes, presentándose como anfitrión el país organizador, es así como se crearon espacios cerrados y abiertos en donde se mostraban obras de carácter escultórico, pictórico y artístico.

Actualmente muchos habitantes de la ciudad de México no tienen idea del por qué se emplazaron estas grandes esculturas o que significado tienen, muchos otros ni siquiera se han percatado de que estas existen, éstas esculturas han estado expuestas a la intemperie por tanto tiempo que yacen ya deterioradas, maltratadas y grafiteadas; incluso la construcción de la nueva autopista de cuota urbana del sur, está por desplazar a las esculturas, por lo que tendrán que ser reubicadas sin importar la concepción original, ni como memoria que aluden a un momento histórico importante.²⁸

"Ruta de la Amistad" 1968

No se trata de diseños egoístas, se trata de buscar el sentido colectivo, las necesidades de la comunidad, y lograr plasmar éstas con obras artísticas, intervenciones que además de ser recordadas, sean realmente útiles y resuelvan las necesidades de expresión de los ciudadanos.

Otro ejemplo son "Los Arcos del Milenio" en Guadalajara Jalisco, que si bien, representan un acontecimiento importante, pero en realidad ¿qué tanto puede hacer una escultura de esta magnitud, por los ciudadanos de este lugar? ¿No es más útil lograr realizar pequeñas acciones que logren pequeños cambios al interior de una comunidad,

Los Arcos del Milenio en Guadalajara Jalisco, de Sebastián Escultor (Arte monumental)

²⁸ Avida Ventura, "Alerta monumentos en riesgo", en El Universal, Domingo 9 de Octubre de 2011

que una escultura monumental? que además de resultar realmente costosa, no está haciendo nada por fomentar la expresión o la convivencia en el espacio público y que tampoco favorece la resignificación del espacio público puesto que no es un lugar en el que se pueda estar ni aprovechar.

“Nada de monumentos elevados, nada de propuestas artísticas intelectualmente inaccesibles, por el contrario, algo sencillo, simple y sobre todo utilizable, algo que pueda responder a las necesidades reales de una comunidad concreta y que contenga en su misma simplicidad y utilidad toda su belleza.”²⁹

El arte monumental a menudo es utilizado como símbolo de un lugar, de una cultura, o de algún acontecimiento, las personas se identifican con los monumentos de sus ciudades y es bueno que los ciudadanos logren apropiarlos ya que se identifican con el arte, de alguna forma dicho elemento se vuelve parte de ellos mismos sin embargo, hoy en día no solo necesitamos admirar el arte, debemos poder expresarnos con éste, e interactuar con éste, pues es una forma de expresar nuestras necesidades como ciudadanos y liberar el estrés causado por la dinámica de la ciudad; no se trata de evitar hacer arte monumental, más bien se trata de lograr hacer actividades artísticas diferentes tanto como se ha logrado hacer arte monumental y así explorar nuevas formas de arte público.

El arte siempre expresa lo que el artista quiere decir, transmite su sentir; este sentir es el que se queda, permanece con la obra de arte. Los ciudadanos quizá entiendan el significado de la obra artística, o quizá no, todo depende de que estos puedan identificarse con éste objeto, que tengan alguna percepción en común con el artista, pues algunos artistas no buscan expresar el sentir colectivo de los ciudadanos, no está interesado en compartir una experiencia si no en expresar sus propios intereses, lo cual no está bien pues se trata de arte público, arte para la comunidad. No hay una preocupación por el sentir de la sociedad, ni por compartirla o expresarla, en este sentido el arte público debe representar a su

²⁹ Siah Armajani, “Catálogo de exposición”, en www.cdan.es/cdan-P6a.asp?IdNodo=1876, febrero 2011

sociedad y no el egocentrismo del artista, el objeto debe causar sensaciones en el ciudadano, de esta forma la obra artística toma importancia para los ciudadanos y es apropiada.

“El artista debía mostrarse sensible hacia los asuntos e intereses de la comunidad, más allá de las características físicas del emplazamiento. Les concernía la noción de lugar entendida como “contenido humano”. Amplían, pues, notablemente la contextualidad y enriquecen la noción de espacialidad con capas humanas de tensiones políticas, económicas, étnicas, sociológicas, históricas, culturales, psicológicas... Su interés se centra en hacer un arte comprometido con la ciudadanía, abordando conflictos sociales: un arte del lugar y de su tiempo, que rechaza la imagen de una esfera pública pacífica, para interesarse en “exponer contradicciones y adoptar una relación irónica, subversiva con el público al que se dirige y el espacio público en que se manifiesta.”³⁰

Retomar los problemas de la comunidad buscar los problemas sociales, culturales, políticos, para que los ciudadanos sean capaces de identificarse y realmente puedan apropiarse el espacio público; de forma que no solo habrá una preocupación por conservar y cuidar el espacio donde la ciudadanía logra liberar las cargas y el estrés de la ciudad; se trata de dotar a los ciudadanos de un instrumento liberador; arte participativo, el diseño de arte público, a partir de las actividades que realiza el ciudadano.

PROPUESTA: ARTE PÚBLICO

Cuando hablamos de recuperación del espacio público, no solo debemos incluir la recuperación física de éste, (imagen urbana, confort); además debemos incluir la recuperación del espacio social, mantener la importancia del ámbito social llegando a cada ciudadano, para que apropien tanto el espacio como lo que éstos representan, (lucha, libertad, calidad de vida, ciudadanía, etc.).

³⁰W. J. T. Mitchell, “Introduction: Utopia and Critique”, en VV. AA, *Art and the Public Sphere*, (W.J.T. Mitchell, ed.), Chicago, The University of Chicago Press, 1992, p. 3.

“La pregunta se torna en el rol del diseño del paisaje urbano, en alcanzar las metas de los diseñadores para proveer gran calidad de espacios públicos que ofrecen más que solo un placentero entorno físico. El concepto de inclusión social va de la mano con el diseño universal.”³¹

Un espacio liberador de expresión e intercambio, lugares donde se desenvuelve nuestra sociedad y que son indispensables; que tienen un significado para la sociedad el cual se convierta en un valor urbano y que le pertenece al ciudadano, un imaginario urbano. Es por esto que se busca fomentar la participación de los ciudadanos y que éstos expresen sus necesidades en el espacio público tomando por medio de actividades artísticas y culturales diferentes. Pensamos los espacios públicos como espacios democráticos y de libertad, del mismo modo el arte público debe ser por y para los ciudadanos a quienes va dirigida.

Jan Gehl describe tres tipos de actividades exteriores realizadas en los espacios públicos y cada una se realiza dependiendo de las condiciones físicas del entorno, estas son las *actividades necesarias*, las *actividades opcionales* y las *actividades sociales*. Actividades necesarias: incluyen las que son más o menos obligatorias, como son las tareas obligatorias y los tiempos muertos. Actividades opcionales: son aquellas en las que se participa si existe el deseo de hacerlo o si lo permite el tiempo y el lugar. Actividades sociales: son todas las que dependen de la presencia de otra persona en el espacio público. Las actividades sociales incluyen los juegos infantiles, los saludos y las conversaciones, diversas clases de actividades comunitarias y, finalmente, los contactos de carácter pasivo, es decir, ver y oír a otras persona.”³²

Se busca crear una dinámica social diferente en los espacios públicos, a partir del arte, tomando ésta como un instrumento para lograr la expresión, la interacción, la

³¹ Ward Thompson Catherine, Travlou Penny, Open Space: People Space, New York, Tailor and Francis, 2007, p. 85

³² Jan Gehl, La humanización del espacio urbano: la vida social entre los edificios, Barcelona, Ed. Reverté, 5º edición, 2006, p. 16-22

comunicación en el espacio público, entre esferas sociales diferentes y lograr evitar dichas diferencias, compartir el sentir colectivo por la ciudad; el arte público al servicio de la comunidad.

Al fomentar actividades culturales y artísticas se busca un cambio, llegar al ciudadano a partir del elemento plástico; que no solo tenga el propósito de adornar el espacio, si no que conlleva un significado trascendente a partir de acontecimientos sobresalientes para la sociedad, un elemento que transmite el sentir colectivo de los ciudadanos.

“El arte puede ser una actividad vinculada a la comunidad, al contexto específico y plantea la posibilidad de colaborar en la construcción de una alternativa colectiva que participe activamente en los procesos de transformación social.”³³

Es de esta forma que muchos artistas preocupados por lo que está pasando con diversos temas han intentado manifestar sus ideas de diferentes formas; una de éstas ha sido el arte público, para tratar de expresar lo que piensan sobre situaciones políticas, sociales, culturales, que son temas actuales y que están en constante observación, discusión y crítica.

Existe una preocupación de la ciudadanía por recuperar los espacios públicos que le pertenecen, incluso se han formado organizaciones civiles (Organizaciones No Gubernamentales) que han realizado diversas actividades preocupados por su ciudad, el lugar donde habitan y realizan todas sus actividades. Las acciones que estos grupos realizan, van desde las más sencillas, hasta acciones más complicadas que tienen el propósito de rescatar la ciudad, empezando por pequeños núcleos localizados dentro de los barrios pero que resultan vitales para determinar la dinámica del lugar.

³³Ramón Parramon, “Arte Participación y Espacio Público”, en www.gestioncultural.org/boletin/2008/bgc16-MBritos_IMihal.pdf, septiembre 2010, p. 3

Algunos ejemplos de éstas iniciativas con nuevas propuestas son los murales de las favelas en Río de Janeiro, donde hay una preocupación por el bienestar de la comunidad y se busco la forma de mejorar tanto el estado físico de las favelas como la interacción social.

Arte mural en favela de Río de Janeiro, Brasil

Arte mural en Favela de Río de Janeiro: Intervenciones a favor de la comunidad, que contribuyó a mejorar la imagen urbana así como la seguridad de las favelas en Río de Janeiro.

El Arte mural en Río de Janeiro es utilizado como instrumento para mejorar las favelas, una forma de darle nueva vida y oxigenar un poco a sus ciudadanos que han sufrido la inseguridad de su propia comunidad.³⁴

Favela Painting Río de Janeiro, Brasil

Medellín es otro claro ejemplo, utilizaron el arte como instrumento para recuperar espacios públicos, en Medellín recurrieron al diseño participativo, y lograron la renovación de barrios inseguros y conflictivos.

No solo fue la recuperación de los espacios públicos, se realizó un plan integral en el que se tomaron en cuenta barrios completos así como infraestructura para mejorar el transporte, la vivienda, los espacios públicos, escuelas, y centros culturales y educativos entre otros; además de la organización de talleres participativos en los que participaron los habitantes de los barrios.³⁵

³⁴ <http://www.favelapainting.com/>

³⁵ http://issuu.com/tallerepa/docs/urbanismo_social_medell_n-mayo_2007

Medellín, Colombia. Urbanismo Socia

Estos proyectos sobresalen por la preocupación que existe para mejorar las condiciones del espacio público, tanto físico como social; se buscó invitar a los ciudadanos a participar en los proyectos de forma que se interesaran por su espacio, además de reconstruir el tejido social ya frágil por la problemática de cada uno de éstos lugares.

La recuperación del espacio público, así como mejorar la calidad de vida en nuestras ciudades es una preocupación de muchos, así surgen diferentes asociaciones, proyectos, entre otros, que buscan mejorar los espacios urbanos.

Además de las organizaciones no gubernamentales, hemos podido ver la participación de otros grupos preocupados por la problemática en los espacios públicos y por la ciudadanía que los vive, se han creado diversos proyectos con el propósito de aliviar estos problemas que se viven en las ciudades; uno de estos es Proyecto Peatonal llevado a cabo en la ciudad de México, que surge como una alternativa de Samuel Mesinas por parte de la Secretaría de Cultura del Distrito Federal, que intenta crear espacios de convivencia y de participación social donde los ciudadanos puedan expresarse, aligerar el estrés, propiciar espacios agradables, de convivencia e intercambio cultural en lugares poco convencionales de la ciudad de México.

CAPÍTULO 2: *El Proyecto Peatonal*

El Proyecto de Arte Urbano *Peatonal* Encuentro de Arte y Política en el Espacio Público de la Ciudad de México surge como una propuesta de arte y cultura, creado por Samuel Mesinas y patrocinado por la Secretaría de Cultura a partir del año 2008, surge con la intención de divulgar un proyecto de arte público de la Secretaría de Cultura del D.F; el cual tiene como objetivo tender puentes comunicativos entre el ciudadano y los espacios en los que se desenvuelve cotidianamente, teniendo como herramienta de comunicación el Arte. Lo anterior con la finalidad de propiciar análisis y reflexiones en los ciudadanos. El proyecto aborda diversos ámbitos del arte: fotografía, danza y espacios para el debate.

Tiene como punto de partida un diagnóstico de la ciudad y una forma diferente de abordar el espacio público con la inquietud de otra significación a los lugares que, de manera cotidiana, son recorridos en la ciudad de México, los cuales nos hablan de momentos históricos sociales, que fueron pauta para el desarrollo de esta ciudad y para el país entero.

Proyecto Peatonal hace énfasis en la necesidad de involucrar a los transeúntes como agente activo, que participen en procesos creativos. Busca brindar a los habitantes de la ciudad de México una experiencia, como fuente de dignificación y educación para la población.

Busca fomentar el encuentro, la sorpresa, la comunicación y participación de los habitantes de la ciudad a través de convocatorias públicas y exhibición artística en lugares alejados de los convencionalismos culturales, como el Metro, la Cabeza de Juárez, Tlatelolco y la escultura El Sol Rojo de Alexander Calder, la vía pública, el transporte público, así como cualquier lugar de la ciudad.

“*Proyecto Peatonal* comprende tres segmentos que se entrecruzan a lo largo de dos temas articuladores: El espacio público y la relación entre arte y sociedad. Cada uno de estos segmentos busca hacer visible la comunicación que

interrelaciona distintos ámbitos, en el marco de una vida colectiva que constituye el espacio público como lugar de invención social y convivencia, que en gran medida es condición del sujeto del siglo XXI que habita en las grandes ciudades".³⁶

Peatonal realiza una serie de intervenciones artísticas teniendo como marco conceptual los espacios públicos de la compleja ciudad de México, intervenciones que se llevaron a cabo en lugares poco convencionales, los cuales no fueron diseñados para cumplir con dichas funciones y satisfacer así las necesidades de expresión humana, se busca generar una reflexión acerca de la ciudad de México y los espacios que la conforman.

"Peatonal surge a partir del deseo de imaginar a esta metrópoli, tal fuera un escenario modular, donde las subjetividades artísticas y sociales se manifiesten como narrativas urbanas autónomas. Aunado al desarrollo de proyectos entre las comunidades artísticas y colectivos urbanos de una ciudad masificada, tecnologizada y en constante movimiento."³⁷

Entre otras cosas, se intentaría observar los lugares como biografías y tomar por asalto lugares neurálgicos y altamente simbólicos para la ciudad, como el metro o los parabuses.

Peatonal convocó a artistas contemporáneos a resignificar las tensiones sociales al interior del espacio público, mediante procesos que involucraron de manera directa, virtual y colectiva a los ciudadanos, generando comunicación y utilizando espacios no convencionales para llegar a un público diverso y en constante movimiento.

Para llevar a cabo el proceso de las intervenciones, Samuel Mesinas tomó como una prioridad la intervención de la sociedad en los proyectos, además de tomar en

³⁶ Soriano Iliana, *Peatonal: Arte y política en el espacio público de la ciudad de México*, patrocinado por la Secretaría de Cultura del D.F., Difusión Cultural Y Facultad de Arquitectura UNAM, D.P. Samuel Mesinas, México D.F.; NOVIEMBRE 2010

³⁷ Samuel Mesinas, Mayo 2010

cuenta factores como el tránsito, la movilidad continua de los habitantes de la ciudad e incluyó el uso de las nuevas tecnologías.

“El proyecto tiene como objetivo el intercambio y la generación de experiencias y espacios atemporales, teniendo como eje articulador el espacio público ciudadano, e involucrando a creadores, colectivos comunitarios e instituciones, para desarrollar actividades que promuevan y fortalezcan la creatividad, la identidad y la diversidad de nuestra capital.”³⁸

“La idea es causar emociones, sensaciones y romper la dinámica de ese espacio, de esa rutina, con la idea de que la gente pudiera sentir por ese momento otra hermenéutica de la vida.”³⁹

Peatonal tiene como objetivo principal plantear una forma innovadora de apropiarse y re significar el espacio público.

El proyecto abarco los siguientes segmentos:

- Danza- minuto
- *Periferia*
- ESCUCHarte
- Radio Sentón, Perifoneo
- Moverse en la ciudad

³⁸ Soriano Iliana, Peatonal: Arte y política en el espacio público de la ciudad de México, patrocinado por la Secretaría de Cultura del D.F, Difusión Cultural Y Facultad de Arquitectura UNAM, D.P. Samuel Mesinas, México D.F; NOVIEMBRE 2010

³⁹ Samuel Mesinas, Mayo 2010

Danza-minuto: Es un proyecto que se lleva a cabo en colaboración también con la Gerencia de Atención al Usuario del Sistema Colectivo Metro, gracias a lo cual algunas estaciones del Metro se convertirán en escenarios efímeros; los bailarines improvisan dentro de las estaciones del metro así como dentro de los vagones, invitando a los usuarios a experimentar sensaciones diferentes, sacándolo de la rutina, invitándolos a tomarse un minuto para disfrutar sensaciones diferentes. Las presentaciones fueron realizadas los fines de semana de mayo del 2009, fueron 20 grupos de danza contemporánea que hicieron sus presentaciones en 10 líneas del Sistema de Transporte Colectivo Metro, con el apoyo de la gerencia de atención al usuario. El objetivo fue acercar el trabajo de bailarines y coreógrafos a un público no cautivo, como parte de una estrategia de resignificación del tiempo metropolitano, provocando una valiosa oportunidad para socializar la danza y generar acontecimientos estéticos en un lugar que, a ratos, se torna hostil, saturado, estresante y vertiginoso.

Danza Minuto en el Metro

Danza Minuto en el Metro

- **Periferia:** Busca la relaciones ente el espacio público y el arte integrando, a partir de mayo y hasta octubre, diversas intervenciones en la Cabeza de Juárez, al oriente de la Ciudad; la escultura El Sol Rojo, ubicada en la explanada exterior del Estadio Azteca y el conjunto habitacional Nonoalco-Tlatelolco.

Intervenciones de *Periferia*

- **ESCUCHarte:** Fue un foro para la discusión de lo público, lo masivo, la cultura y la intervención social del arte, así como la necesidad de conformar medios de comunicación que contribuyan a la formación de ciudadanos autónomos y comprometidos con la sociedad.

Con la intención de conocer el hacer y el deseo social de los habitantes de esta capital, se cuestionó a los transeúntes sobre diferentes temas:

¿Qué actividad te gustaría aprender? ¿Qué te provoca encontrar expresiones artísticas en tu tránsito cotidiano por la ciudad? ¿Con qué te identificas de la ciudad? ¿Practicas alguna disciplina artística? O ¿De qué manera te expresas?

Se instalaron seis módulos con seis cámaras en el mes de septiembre del 2008, en siete estaciones del metro (Copilco, Tacubaya, Bellas Artes, San Lázaro, Centro Médico, Guerrero), la Feria del Libro de la Ciudad de México, cinemanía en Plaza Loreto y tres explanadas delegacionales (Benito Juárez, Gustavo A. Madero y Xochimilco).

Fueron alrededor de 5000 personas que dieron su opinión. Formaron parte del proyecto Graciela Smilchuck, investigadora del CENIDIAP, así como el equipo de asesores de la Fundación Cultural de la Ciudad de México, encabezado por el antropólogo Eduardo Nivón, académico de la UAM.

ESCUCHarte

Módulo de ESCUCHarte

El módulo está compuesto por tres hexágonos de

- **RADIO SENTÓN Perifoneo:** El Perifoneo tuvo como propósito conocer la opinión y las necesidades de las personas. Bu(megáfono,sca transmitir las inquietudes de los diferentes grupos que conviven en Tlatelolco para generar “un desbordamiento de procesos comunicativos en el espacio público” al utilizar un soporte tecnológico precario de transmisión sonora (megáfono, estructura armada de acero ambulante, consola, micrófonos, cables y un circuito eléctrico, alimentado de baterías portátiles), un aparato que se convierte en un radio ambulante.

El proyecto se desarrolló mediante las acciones sonoras que proponen los residentes del lugar.

Las opiniones y testimonios son transmitidos a través de este artefacto. La propuesta tiene como fin la reconstrucción del tejido social al configurar propuestas que surgen de las necesidades e intereses de los habitantes del lugar, todo bajo la premisa que ha caracterizado a este grupo:

“generar situaciones en un contexto para buscar pequeñas transformaciones, a partir de potenciar cambios en las estructuras socioculturales”.

El proyecto fue organizado por LA LLECA, colectivo dirigido por los artistas Fernando Fuentes y Lorena Méndez.

Perifoneo

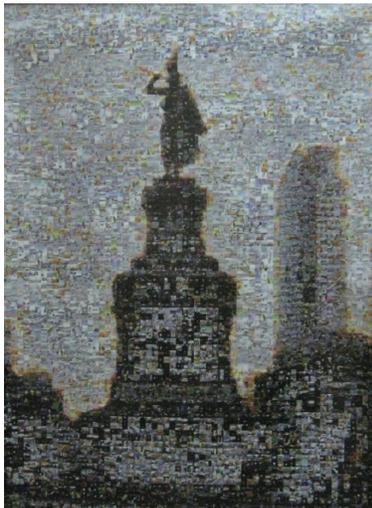
- **MOVESE EN LA CIUDAD:** Fue una actividad que tuvo como objetivo saber, Cómo te mueves en la ciudad, cómo experimentamos y observamos el movimiento cotidiano en el espacio público de la gran urbe.

Se busco explorar la visión de los residentes de la ciudad de México en perpetua movilidad y flujo incontenible de personas que diariamente dibuja, desdibuja y re-dibuja la fisonomía metropolitana, usando uno de los artefactos del siglo XXI como el teléfono celular con cámara integrada. Invitando a los capitalinos a participar en la construcción de un mural fotográfico.

La convocatoria parte de que en cada ciudadano existe un potencial creativo, en medio de un momento en donde la tecnología digital e informática ha generado nuevas prácticas como esta nueva inquietud por registrar el entorno, los objetos y la cotidianidad de las personas.

Moverse en la Ciudad

Mural, Moverse en la Ciudad

CAPÍTULO 3: EL CASO DE *PERIFERIA*

El segmento de *Periferia* tiene como tema central el arte, como medio para provocar sensaciones, intercambio, reflexión, como instrumento para analizar lo que pasa con nuestra sociedad y para lograr rescatar algunos espacios públicos rezagados de nuestra ciudad.

Este segmento surgió a partir del cuestionamiento de políticas culturales como: Qué alcance puede tener, A qué población se está dirigiendo, Y qué realmente está haciendo por el grueso de la sociedad, como lo describe Samuel Mesinas.⁴⁰

Periferia surge a partir del análisis de tres problemas observados en la ciudad:

La población de la ciudad no puede acceder realmente a la cultura y el arte. La política cultural está centralizado; museos, exposiciones, etc; todo el poder cultural lo encontramos en el centro de la ciudad.

- ¿Qué tanto está vinculado el arte contemporáneo a la problemática de la ciudad y de la humanidad? Cuando una parte se dedica a una cuestión individualista. Es una abstracción de la vida real, ¿Por qué el arte contemporáneo no habla de la problemática de todos y no genera vínculos con la sociedad?
- Como lenguajes que buscan conectarse y saber qué pasa con el otro, el arte contemporáneo se puede complementar con los problemas de la ciudad.

Es posible expresar las necesidades de los habitantes de la ciudad tomando el arte contemporáneo como instrumento; de esta forma también darle al arte un significado compartido por los habitantes que los representa y que contiene plasmado un tema de interés colectivo.

La ciudad está saturada, no genera convivencia, está dividida en colonias o extensas zonas; no existe conexión entre una colonia con otra, las vialidades funcionan como límites bien marcados que crean una barrera imaginaria que no

⁴⁰ Samuel Mesinas, Mayo 2010

nos permiten explorar nuevas opciones; los espacios públicos ya abandonados y deteriorados no invitan a los transeúntes a recorrer el lugar, sin embargo si es posible llegar a distintos lugares de la ciudad en el sistema colectivo Metro, pues éste sistema de transporte cubre casi toda el área de la ciudad de México, por lo resulta práctico y funciona como un conector, un sistema nervioso central de la ciudad que nos permite desplazarnos a diferentes zonas de la ciudad de forma rápida y económica.

Las intervenciones realizadas dentro del segmento *Periferia* están localizadas en diferentes puntos de la ciudad, distantes unas de las otras sin embargo, el sistema de transporte Metro, funciona como un conector de éstas, pues resulta sencillo trasladarse, a cada una de estas intervenciones.

De igual forma y siendo el Metro un medio de transporte fácil y accesible al público funciona muy bien para conectar a lo largo y ancho de la ciudad diferentes obras de arte, monumentos, esculturas, que humanísticamente tienen un significado y además el tiempo les ha imprimido otras capas históricas, como es Tlatelolco (un lugar que ha sido marcado, cubierto ya por capas históricas y que ha adquirido ya diversos significados), están expuestas en el espacio público, son significativas no solo en el sentido estético también en el sentido social, pues han sido marcadas por acontecimientos que la sociedad comparte y que se quedan como memorias grabadas en estas piezas que permanecen en el tiempo.

Uno de los objetivos de *Periferia* es lograr llevar la cultura exactamente a estas zonas alejadas del centro de la ciudad y zonas olvidadas, donde no hay interés por dotar de arte y cultura a los habitantes, zonas descuidadas donde la idea de espacio público, se refieren a un conjunto de juegos infantiles situados dentro de un camellón enrejado de una conflictiva avenida.

Dentro de éste segmento se realizaron seis intervenciones a monumentos y espacios públicos, los cuales fueron: *Reconstrucción de un muro* intervención realizada por Antonio O'Connell en Cabeza de Juárez, *Donde las palomas hacen su nido* realizada por Iker Vicente a la escultura del Sol rojo, *Hilvanar* realizada por Maru de la Garza en Tlatelolco, *Intervención a la Plaza de las Tres Culturas* realizada por Ximena Labra que realizó la intervención en Tlatelolco pero además intervino tres espacios públicos más los cuales fueron la Glorieta de Insurgentes, Las Islas de Ciudad Universitaria y Bellas Artes y por último *Radio Sentón* realizado por Lorena Méndez y Fernando Fuentes que también se dio a lugar en la Plaza de las Tres Culturas.

Se escogieron estos monumentos y espacios por ser espacios que están siendo desaprovechados que además están deteriorados; *Cabeza de Juárez* escultura de Luis Arenal, resulta un monumento grande físicamente y que tiene un estilo escultórico muy característico y sobresaliente, pero además es el oriente de la ciudad, un lugar pobre, feo, y abandonado. La escultura de Alexander Calder anexa al Estadio Azteca es una escultura que ya es un referente urbano, un hito, lugar de encuentro para los ciudadanos, es una pieza que sobresale en el espacio y fue realizada en el contexto de un acontecimiento que marcó la historia de México. Tlatelolco fue otro espacio intervenido por el hecho de estar marcado por el tiempo y la historia, donde sucedieron acontecimientos que marcaron a los mexicanos, pero que además represento una esperanza de mejor vida, de vivienda digna; sueños que fueron borrados de un lugar que ya no representa la prosperidad ni el bienestar.

Tlatelolco, Cabeza de Juárez y el Estadio Azteca son lugares que si bien no son periferias de la ciudad, pero que si existe una periferia mental, un imaginario que los ciudadanos hemos creado al bloquear estos lugares en nuestras memorias pero que es posible conectarlos mediante el Metro dentro de la ciudad.

Periferia tiene que ver con esta cuestión física de descentralizar los lugares, que por lo regular son al centro de la ciudad y no solo físicamente, también socialmente, proponiendo nuevos espacios que no han sido considerados para exhibir exposiciones culturales o artísticas, o para realizar actividades que propicien la cohesión social.

Samuel Mesinas como gestor cultural y periodista, pensó en que a esta ciudad, le hacía falta un encuentro cultural, o festival que viera las dinámicas de la vida urbana, quiso llegar a otro sector de la población, a estos sectores marginados que no tienen acceso fácil a la cultura y el arte.

Periferia se forma con la idea de ligar las diferentes actividades, y ocupar los espacios y ligar a los artistas en un solo proyecto; se pretendió que todas éstas intervenciones dijeran lo mismo, un mensaje específico que fue: ¿cómo invadir y re significar los espacios públicos de la ciudad de México con el arte contemporáneo? con la intención de mostrar diversidad, generar convivencia, hablarle al circuito institucional del arte y demostrar que era necesario generar otras formas para realizar las cosas.

INTERVENCIONES DE PERIFERIA

RECONSTRUCCIÓN DE UN MURO

Intervención a Cabeza de Juárez

ANTONIO O' CONNELL

Cabeza de Juárez es un lugar al borde de la ciudad, se percibe como un lugar peligroso, descuidado y olvidado, el acceso es complicado y peligroso. El espacio no brinda confort, se percibe incomodo; es un lugar que realmente no invita a las personas a quedarse. Precisamente por todo esto se busco intervenir éste espacio, buscando una forma de llamar la atención de las personas para que lo descubrieran, lo recorrieran y voltearan a ver de nuevo éste espacio que por tanto tiempo ha estado olvidado.

Cabeza de Juárez fue intervenida por el arquitecto Antonio O´Conell, quien sigue una misma línea de diseño y composición que el autor de esta pieza, Luis Arenal, que desarrollo la pieza en los años setentas.

Antonio O' Conell decide desarrollar la idea de reconstruir el muro pensando que en la época medieval los países europeos se atrincheraban en sus ciudades por las guerras, y los muros, las paredes era una situación colectiva, por lo tanto apelaba a reconstruir la ciudad de forma colectiva.

Antonio O' Conell habla de una arquitectura precaria, habla de que en un futuro la arquitectura va a funcionar para hacer refugios, para poder hacer espacios diferentes.

La construcción de la pieza fue con material reciclado, se usaron polines y madera de una cimbra de la construcción de una alberca

Juárez

pública que estaban haciendo, y se contrato a una empresa que rentaba andamios, se colocaron andamios al rededor de la pieza y se coloco la madera sobre estos, se construyó de manera caótica con una visión pos apocalíptica la cual puede tener un recorrido al interior, las personas podían sentarse, descansar y tener una perspectiva de la panorámica. Se trabajo de forma conjunta con la Delegación, y se contrataron albañiles para realizar las obras.

La estructura que fue una combinación de cimbra de madera y acero, además de mezclar andamios multidireccionales que formaran parte de la pieza. Los muros hablan de límites y periferias, el muro va a terminar siendo una especie de puerta de acceso o muralla a una nueva zona; una muralla por la cual atraviesas para entrar a esta nueva zona, en este caso Iztapalapa; (parodiando un poco a lo que sería una ciudad amurallada de otra época), la intención es generar espacios diferentes, interesantes y habitables que la gente pueda recorrer, se van generando entrepisos y se pueden colocar diferentes escaleras desde el interior de la estructura; se vuelve lúdico, pues la gente puede apropiarse del espacio. La idea es que la gente apropie los espacios que se van generando, no existen circulaciones marcadas, la gente inventa los recorridos y se apropia de esos espacios de forma totalmente libre.

Croquis de la intervención a la Cabeza de Juárez

La madera para cimbra y andamios semejan a un objeto que no termino de ser construido, como la tipología arquitectónica que se encuentra en el sitio, conformada por una mancha gris de edificios en mal estado. Una ciudad en constante transformación, en ruinas que presenta un desarrollo que nunca llega a

su cúspide. Accedes a una estructura caótica que se desmorona que se deconstruye. Es contradictorio recorrer este espacio desde la perspectiva que te brinda el recorrerlo, te sitúa, te hace consciente de la similitud que existe con los espacios que conforman Cabeza de Juárez.

Es un ejercicio en el que se generan diferentes espacios, donde la arquitectura, se libera de un programa arquitectónico, un programa arquitectónico tiene funciones específicas, está resolviendo asuntos de otra índole.

Antonio O' Conell intento la caracterización de la Cabeza de Juárez como punto de tensión donde se materializa el proceso de modernización urbana y arquitectónica, reflejando el caos y el desorden espacial que facilita la ocupación territorial a través de la invasión y la apropiación arbitraria, presentándola como una especie de visión de refugios posmodernos y futuristas.

Parte de la idea en la que se ha trabajado es esa frontera de lo que es la arquitectura y el arte, parte de la idea son los límites, hablando de las periferias de la ciudad se habla de esos límites, marcado por los muros, entonces aquí se presenta un muro, un muro gigante a la vez se vuelve a habitar y generar espacios, y que también está planteado como un proyecto artístico, sin embargo genera espacios habitables por lo que también se está jugando con esta frontera un límite entre lo que es arquitectura y arte.

Construcción de Muralla en Cabeza de Juárez

DONDE LAS PALOMAS HACEN SU NIDO

Intervención a la escultura Sol Rojo

POR IKER VICENTE

El Sol Rojo ubicado anexo al Estadio Azteca, es un espacio que se atiborra cuando hay un partido de futbol pero por el contrario cuando no hay uno, éste permanece vacío, es un lugar diseñado para esperar, para estar por un corto tiempo, más no para convivir, o para recorrer, no es un lugar que invite a las personas a quedarse.

La intervención al Sol Rojo de Alexander Calder estuvo a cargo del artista Iker Vicente; quien hizo la intervención con elementos precarios. Propuso a partir de explorar el lugar, la pieza llamada "Donde las palomas hacen su nido", haciendo una paráfrasis con el lugar, espacio del Estadio Azteca y haciendo un puente con esta frase popular "Donde las arañas hacen su nido"; el artista, se dio cuenta que esta escultura era el nido de las palomas; además en 1968 la paloma represento el

símbolo de libertad, amistad y necesidad de expresión que fue dañada. La escultura pertenece a esta misma fecha y Peatonal se realizo en los 40 años de la fecha trágica de 1968. La intervención empezó a tomar varios significados, "Donde las palomas hacen su nido", son estas palomas que volaron, que en 1968 buscaron libertad, en un país que buscaba hablar y expresarse.

La estructura fue diseñada lo más ligera posible, para que de esta forma fuera el espectador quien interviniera en la pieza, a manera de juego.

El espectador mueve una manivela, mediante su esfuerzo eleva una paloma y esta recorrería un espacio que el espectador no podría recorrer por sí mismo.

El proyecto consistió en la construcción de un dispositivo ligero, sencillo de elementos pero complejo en desarrollo y magnitud, un enorme juguete que permita al espectador dotar de energía a una paloma falsa, de

juguete, para que vuele por el espacio aéreo, que circunda a la escultura, y la recorra de arriba abajo. Consiste en tres rieles de tubo ligero suspendidos en tensión de la escultura mediante tiros. La pieza contaba con tres manivelas, colocadas en la base de las tres patas del Sol Rojo.

Uno de los propósitos de la pieza es relacionar el espacio terrestre y aéreo, que esta escultura conecta, mismos que adquieren sentido al ser transitados. El proyecto apuesta por la sorpresa ante las cosas simples, en esta paradoja que implica un enorme esfuerzo de montaje solo para reproducir un hecho natural, como el vuelo de las palomas.

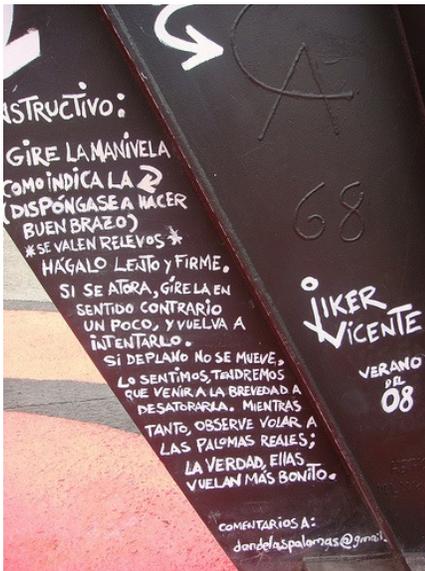
La intención fue trabajar con el espacio generado por la escultura, sobre todo con la relación del arriba y el abajo, la escultura como intermedio, como vínculo entre el cielo y el firmamento.

Un ejercicio de mundos posibles, en el que se puede participar, dando energía a un objeto, donde la fuerza humana inmediata y la decisión personal de vuelven un elemento significativo, detonante de sentido. ⁴¹

¡ juguete

⁴¹Iker Vicente, 2008

La pieza era muy provocadora, pero nadie se daba cuenta, pues se volvía nuestra historia más dolorosa y la figura que represento la paz y agresión a la libertad volaba en un juguete mecánico, en una pieza que dice más que Alexander Calder, este significado fue que hubo una celebración, que quedo una ruta escultórica, "La Ruta de la Amistad", 1968 fue una olimpiada en la que también hubo una preocupación por la que hubieran cuestiones artísticas.

La intervención invitaba a observar de nuevo la obra, invitaba a jugar de una manera mecánica y pre moderna, en una época diferente.

Instrucciones Intervención a la Escultura

El significado de la estructura y lo que había en ella fue muy importante para poder entender el sentido que tuvo la pieza y la intervención, se colocó una cédula para recordar que esta es una obra de arte, además de explicar la pieza y sin embargo se pudieron obtener otras cosas a partir de la intervención que se hizo con Peatonal, como el rescate de la pieza y de este espacio.

Las intervenciones tuvieron un efecto más allá del arte, y de lo que pensó el artista que iba a ser, el hecho de que la gente haya observado dichas esculturas, el proceso de la recuperación del espacio se aceleró y se logró.

HILVANAR

Intervención a la Plaza de las Tres Culturas

POR MARU DE LA GARZA

Tlatelolco está lleno de significados, es un referente de la ciudad en este valle de Anahuatl; es de las primeras ciudades que existen antes de llegar los españoles en la cuenca del valle de México; existía un mercado, una vida pública muy importante, una colonia propia.

Tlatelolco conlleva varios significados, es un lugar donde las personas habitan, que fue diseñado con los mejores propósitos, en el que las personas pusieron sus sueños, y pensaron que sería el lugar perfecto donde podrían vivir una vida plena sin embargo, con el tiempo y las situaciones que se dieron el lugar quedó olvidado, las personas que lo habitan igualmente olvidadas, sus espacios así como la unidad habitacional están descuidados, con sus jardineras sucias, su mobiliario deteriorado, y una vida pública deteriorada al interior de la unidad.

Los lugares tienen tanto peso en la historia, siempre son referentes en el tiempo. En la modernidad mexicana Tlatelolco se vuelve otro referente pues aquí se decide construir el gran sueño de la modernidad mexicana; en este espacio se configura el imaginario del México de la mitad de los cincuentas que aspiraba ser industrial, capitalista con servicio para sus trabajadores, sin embargo este espacio se queda estancado, poco después del milagro económico mexicano llegan las crisis que hunden el país, y Tlatelolco se convierte en eso, y no es por el sueño moderno que se recuerda, sino, por la tragedia, que representa completamente el paradigma del siglo XXI. Tlatelolco queda imantado con esta historia, es un lugar de piedras, y las piedras quedan con estas capas, con estas historias. Este lugar con tantas historias contenidas, que tiene una gran importancia; cuenta con una gran ciudad enterrada que nos remonta al imperio azteca, una iglesia que representa la época

colonial, un desarrollo urbano de la modernidad; también representa el hecho sangriento de nuestra política, está ubicado también aquí un edificio de relaciones exteriores que representó tanto y que hoy es un museo de la UNAM, existe una serie de significados para este lugar; se necesitó abordar del espacio de otra forma.

Se vio el trabajo de Maru de la Garza, quien trabaja temas introspectivos, temas sobre la memoria, decide trabajar con la memoria viva que está contenida en la gente, esta gente que en los años cincuentas y sesentas era joven, eran los primeros habitantes de esta unidad habitacional.

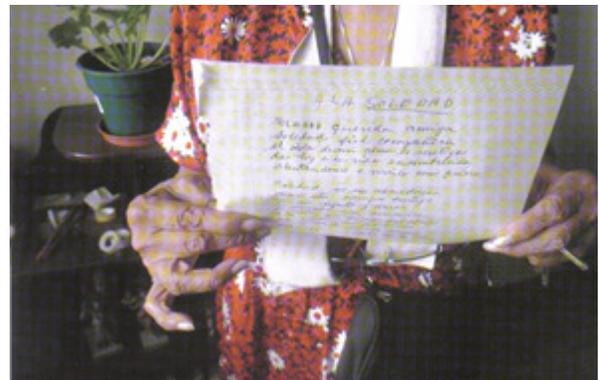
La propuesta de Marú de la Garza buscó generar una reflexión en torno a la vivencia cotidiana y en torno al aislamiento de las personas de la tercera edad que habitan Tlatelolco. El proyecto consiste en paseos individuales alrededor de la unidad Nonoalco-Tlatelolco, con adultos mayores que participaron con el fin de rearticular historias personales.

Se realizó un material audiovisual, que mostró a los personajes narrando sus historias en sus propios espacios, al lado de sus recuerdos y objetos personales. Esta pieza de arte proceso, señala cuán relevante es la vida privada en la constitución de la memoria colectiva, al socializar a través del espacio público, la

"Ir a Japón... porque es una cultura que admiro mucho, son gente muy trabajadora... a pesar de todo lo que les ha pasado."

Meiva / 78 años

"A veces estoy media loca, porque estoy con la tentación de que me quiero ir a Puerto Vallarta, con mi hijo y mis dos nietas."

Maria / 87 años

© HILVANAR / Maru de la Garza / 2008.
PERIFERIA: INTERVENCIONES E INTERACCIONES EN EL ESPACIO PÚBLICO / PEATONAL
TLATELOLCO, CIUDAD DE MÉXICO / DEL 21 AL 24 DE MAYO, 2008.
www.hilvanar-manudelagarza.blogspot.com

Postales que Expresan los Deseos de las Personas

intimidad de los participantes colaboradores imprescindible para su realización.

En este proyecto se puede ver como, valiéndose del entorno arquitectónico que forma el complejo de Tlatelolco, se utilizan estos elementos para poder transmitir y enfatizar, la propuesta artística que buscaba la artista, creando un espacio-escenario de eventos políticos y culturales en nuestro país que han dejado memorias y vínculos grabados en el tiempo, los cuales constituyen la esencia de este sitio. El utilizar la edificación como herramienta de proyección, creando una situación que formara nuevas imágenes y referencias de este sitio para las personas que hayan estado presentes en ese momento.

Quizá este sea uno de los temas que entra más en el urbanismo, la arquitectura, el arte contemporáneo, pues apelamos a un habitante de un espacio que tiene una memoria propia y que tiene una memoria colectiva, habita, un espacio colectivo.

Se busco a estas personas de la tercera edad con esta memoria, se busco conocer sus deseos a sus setenta, ochenta años y hay aquí, una capa de la sociedad mexicana, en este conjunto urbano que a pesar de los años todavía se ve actual, que tiene una capacidad para seguir siendo habitado.

Se contacta a todas estas personas, se trato de entrevistarlos en sus casas, para fotografiarlos, tomarles video para hablar de sus deseos, y es así como se desarrolla un documental, donde las personas hablan de cómo llegaron, como se conocieron, que representa el lugar para ellos, que sueñan que desean, que dejaron de hacer, que vieron y por lo tanto contaron la historia de nuestra ciudad, una personalización de la historia, una singularización de la historia colectiva. Y no solo eso se hizo una historia de 30 minutos, que se proyecto sobre el edificio Arteaga, donde la gente llego, hubo prensa, se colocaron puestos de tarjetas postales con todos los sueños y fotos de ellos.

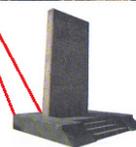
Ximena Labra

ESTELA DE LOS CAÍDOS

Tlatelolco es la parte del segmento Periferia de Peatonal, el cual busca repensar la relación peatón- ciudad- memoria. Para ello se propuso la fabricación de tres réplicas idénticas de la estela que fue construida y ubicada en la plaza de las tres culturas, (que tiene grabada alguno de los nombres de los caídos el 3 de octubre y que fue instalada por el comité del 68 en 1993) de forma que estas tres piezas se colocaron en tres lugares diferentes y fueron piezas itinerantes.

La estela fue presentada en tres lugares diferentes, con mucha actividad y en movimiento continuo. Fue colocada en éstos lugares con la intención de que personas ajenas a este conjunto se interesaran en las piezas, en el espacio al que hace referente la pieza. Los espacios fueron la Glorieta de Insurgentes, el Monumento a la Revolución, y las Islas de Ciudad Universitaria, todos muy concurridos, donde hay continuo flujo de personas.

Las réplicas, fueron colocadas en Tlatelolco, pasando después por el Zócalo de la Ciudad de México, el Palacio de Bellas Artes, el Monumento a la Revolución, la Glorieta de Insurgentes y las islas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), todo esto realizado en un plazo de dos meses, y todas al mismo tiempo provocando diferentes cosas.

itaria

El trabajo de Ximena Labra fue interesante por la forma en la que ella hacía que una escultura hablara y reflejara cosas en el espacio público; decidió hacer algo tomando en cuenta el contexto de los cuarenta años del movimiento estudiantil.

Inspirada en el monolito de la película *Odisea 2001*, dirigida por Stanley Kubrick, (el cual aparece en momentos clave de cambios históricos de la humanidad), la comparación que hace entre la película de Stanley Kubrick; donde según el autor son estas piedras las que tienen la memoria y transmiten el mensaje, decide adoptar la idea y elaborar estelas que se manifestaron en Ciudad Universitaria, de donde salen la mayoría de los estudiantes que organizan el movimiento del 68 y se inserta en Ciudad Universitaria con ésta memoria de dicho acontecimiento grabada.

En el proceso para la elaboración de la pieza, la artista hizo un molde de caucho y silicón para copiar el modelo utilizado en la estela original y poder hacer las réplicas; después empleó hierro, madera, cemento, fibra de vidrio y pintura para exteriores como materiales fundamentales de las obras.

Tlatelolco tiene una historia y es un símbolo e hito para la ciudadanía, simboliza pasado, presente y futuro de la historia de México, ha sido marcado por el tiempo. Ximena Labra ideó tres estelas con la intención de evidenciar los fantasmas alojados en nuestra memoria colectiva, monstruos que consumen nuestra conciencia y evidencian a un México oscuro, sangriento, que todos quisieran olvidar. Se intervinieron espacios de tránsito y flujo constante, que van cambiando y transformándose con el correr de las horas, crear un arte accesible, sin la necesidad de un espacio cultural determinado. A la vez se hicieron diferentes posters, se trabajó en conjunto con la gente del comité de 68 con los líderes estudiantiles y proporcionaron diferentes imágenes de personas detenidas en el campo militar número uno, el cartel tienen un diseño respecto a donde estuvo la piedra y de que se trató.

Poster Conmemorativo de los 40 años de la Matanza de Tlatelolco

Con esta intervención se lograron ver diferentes cosas, como los danzantes que llegaron y se pusieron a bailar en frente de la pieza de forma que parecía que la estaban adorando, después llegó el ejército e izaron la bandera al lado de la piedra y representó un momento trágico para el ejército mexicano, fue muy simbólico ver a lado de esta memoria, los diferentes grupos.

Resultó muy interesante ver ésta escultura en una ciudad que se carga simbólicamente, tiene una representación para estos grupos, tiene esa característica de ser una pieza con esa amabilidad de poderse mover, esa flexibilidad de ser maleable. Finalmente las piezas terminaron en Ciudad Universitaria.

RADIO SENTÓN

Lorena Méndez y Fernando Fuentes

Finalmente Lorena Méndez y Fernando Fuentes se encargan de hacer Radio Sentón, ésta propuesta busca transmitir las inquietudes de los diferentes grupos que conviven en la unidad habitacional de Tlatelolco, generar procesos comunicativos en el espacio público al utilizar un soporte tecnológico precario de transmisión sonora (megáfonos, estructura armada de acero ambulante, consola, micrófonos, cables y un circuito eléctrico alimentado de baterías portátiles), un aparato que se convierte en una radio ambulante.

El proyecto se desarrolla mediante las acciones sonoras que proponen los residentes de Tlatelolco. Las opiniones y testimonios obtenidos son transmitidos a través de este artefacto en el momento de su realización alrededor de un perímetro de 100 metros cuadrados dentro de la misma unidad multifamiliar.

La propuesta tiene como fin contribuir a la reconstrucción del tejido social al configurar propuestas que surgen de las necesidades e intereses de los habitantes del lugar, todo bajo la línea que ha caracterizado a este grupo: generar situaciones en un contexto para buscar pequeñas transformaciones, a partir de potenciar cambios en las estructuras socioculturales.

La Lleca, asociación que desarrollo la intervención generaba la reflexión y la discusión con la gente. La finalidad fue lograr instalar una estación sin embargo no se logró.

CONCLUSIONES

El arte público es de muchos y quizá deba ser lo que genera un debate o reflexión sobre nuestra condición pública, nuestra condición colectiva de ser, de lo que sentimos y de lo que pensamos.

La ciudad necesita espacios públicos donde se propicie la convivencia, el intercambio y donde los habitantes de ésta puedan expresarse. El arte contemporáneo puede ser un instrumento que resulte exitoso para lograr mejores y más exitosos espacios públicos, que inviten al ciudadano a realizar nuevas prácticas.

Los espacios públicos han sido espacios donde se discutían diversos intereses de los habitantes de la ciudad de aspectos políticos, sociales y que le correspondía a la comunidad; en éstos se discutían y se resolvían problemas de diferente índole. La extensión inmensa de las ciudades actuales resulta un obstáculo para poder integrarnos. Propiciar actividades en pequeños grupos y comunidades puede ser una forma en la que logremos interesarnos por lo que está pasando con nuestra comunidad, con nuestra ciudad.

La búsqueda de diferentes formas para lograr resignificar los espacios públicos debe ser un objetivo de todos, ya sea por medio de exposiciones artísticas, actividades culturales o diversos movimientos sociales, siempre que esto sea para todos.

Llevar a cabo este tipo de proyectos sociales, culturales o artísticos puede resultar difícil, pero valdrá la pena si se logra provocar espacios de convivencia, donde los habitantes se identifiquen.

Cada segmento de *Periferia* logró diferentes cosas, sin duda estas intervenciones lograron que las personas voltearan nuevamente a ver las piezas de arte ya olvidadas, así como los espacios donde estas se encuentran inscritas.

Samuel Mesinas describió algunas deficiencias de las intervenciones realizadas en *Periferia: Cabeza de Juárez* fue una pieza que invitaba a viajar, a recorrer sin embargo, al oriente de la ciudad no existen los espacios públicos; no se tiene la noción ni la práctica de convivir explorar o visitar un parque, por lo tanto ese espacio es un lugar olvidado, no visitado por su mala localización, por la falta de práctica, no es un lugar de sitio, no es un lugar activado, está en medio del peligro.

Por otro lado, no se calculó la dimensión de la obra ni las necesidades económicas, por lo que resulto complicado lograr esta intervención.

La intervención de Iker Vicente, *Donde las palomas hacen su nido*, también tuvo ciertas dificultades como el cálculo de los material necesarios para la intervención, además el problema de que la exposición duró muy poco precisamente por la precariedad de los materiales.

La participación de la gente en esta intervención fue escasa sin embargo, la intervención marcó la pauta para lograr la recuperación de la obra de arte.

Las intervenciones que se dieron en la plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco tuvieron una mejor respuesta, hubo gran participación en los segmentos, por un lado el documental de Maru de la Garza *Hilvanar*, reunió una serie de imágenes, memorias y deseos vivos de una capa de la sociedad mexicana y por otro lado, la intervención de Ximena Labra, *La Estela de los Caídos*, hizo que los espacios conjunto a las personas que estuvieron en el espacio tomaran diferentes significados.

Para *Radio Sentón* uno de los problemas fue el alcance de las bocinas, influyo en gran medida; la participación de la gente fue limitada y difícil, una de las cosas que se deben resaltar es que la sociedad mexicana le faltan lugares propicios para

expresarse, que no hay espacios que fomenten la discusión y el debate, como lo fue *Radio Sentón*.⁴²

Quizá el problema que tuvo Proyecto Peatonal no fue exactamente por la organización, o los materiales, o por lo que el artista quiso transmitir con su intervención; es importante proporcionar a los habitantes puntos de discusión y espacios donde puedan relacionarse, donde puedan opinar, llevarles cultura y obras de arte que propicie la crítica con las cuales puedan identificarse para lograr el interés en las piezas e intervenciones.

Un planteamiento diferente, con el que las personas se identifiquen y se interesen por lo que hay en el espacio público, es importante observar a las personas a las que se dirige el proyecto para obtener el éxito del mismo, como sucedió con el documental de Maru de la Garza *Hilvanar*, quien captó las necesidades de quienes habitaban el espacio y lo dirigió exactamente hacia quienes viven dicho lugar, éste fue un éxito atrayendo a las personas a presenciar el documental. Los habitantes del espacio público serán capaces de apropiarse del espacio a partir de elementos con los que se identifiquen; es necesario incluir a los ciudadanos en la planeación de este tipo de proyectos, donde el objetivo principal es generar dinámicas de apropiación del espacio público.

Cabeza de Juárez, así como *Donde las Palomas hacen su nido*, *La estela de los caídos* y *Radio Sentón*, fueron intervenciones con una propuesta diferente llamaron la atención de los ciudadanos y éstos mostraron respeto hacia las intervenciones, pero no se logró la inclusión de los ciudadanos en el proyecto, fueron intervenciones que en realidad no incluyeron la participación de los ciudadanos por lo que resultó difícil que éstos se identificaran con la obra, por lo que la participación de los ciudadanos en estas intervenciones fue limitada.

Una característica que sobresale del segmento es que la propuesta fue llevar una dinámica diferente a otros espacios a otras comunidades, a lugares donde la

⁴² Samuel Mesinas, Mayo 2010

cultura y el arte no se propician, sacar la cultura y el arte de los museos y de los espacios convencionales, diversificar los espacios para actividades socio-culturales; debemos interesarnos por las necesidades e los habitantes para que ellos logren interesarse en su comunidad.

Las intervenciones realizadas en *Periferia* lograron llamar la atención nuevamente hacia los espacios y las esculturas sin embargo, la temporalidad de éstas fue de corto plazo por lo que fue poca la gente que logro verlas.

Cabeza de Juárez fue una intervención a gran escala, puesto que la intervención fue enorme, las personas efectivamente voltearon a ver el monumento nuevamente pero no se logro una nueva dinámica en el lugar ni propició que las personas lo recorrieran, uno de los problemas es la ubicación del lugar, que tiene un acceso complicado lo cual dificulta que las personas lo recorrieran.

La escultura del *Sol Rojo* fue restaurada gracias a la intervención realizada, muchas de las personas que visitaron el lugar recordarán la escultura como una pieza que conlleva un significado de un momento en la historia mexicana pero más allá de esto el lugar sigue siendo el mismo de siempre; con la intervención se logró la recuperación de la pieza de arte, ya que estaba deteriorada, pero no logro resignificar el lugar ni propició otra dinámica en dicho espacio.

Para la unidad habitacional Nonoalco Tlatelolco se realizaron tres intervenciones, *Hilvanar* fue una intervención interesante, los habitantes del conjunto habitacional se mostraron interesados en el documental y la transmisión fue todo un éxito, se lograron captar los sueños de una capa de la sociedad mexicana y se logró compartir con los habitantes de la unidad. Asistió mucha gente a la presentación del documental, el espacio se lleno y se logró rehabitarlo por un lapso de tiempo sin embargo, la temporalidad de la intervención determinó el tiempo que éste permaneció habitado, aun que la intervención fue un éxito esto no fue un factor que determinara el cambio de la dinámica del lugar.

La Estela de los Caídos fue una pieza que se insertó en varios espacios públicos de la ciudad de México, la pieza escultórica representó un hecho sangriento ocurrido en la sociedad mexicana ante la vista pública; la pieza tuvo la intención de recordar éste hecho de la historia mexicana, sólo evocó tal acontecimiento, por lo que no fue una intervención que propiciara la interacción entre las personas, más bien fue una escultura conmemorativa. Las personas recordaron el hecho trágico con tristeza y melancolía, la pieza solo representó un recuerdo doloroso para la sociedad mexicana. La intervención funcionó más como otro elemento dentro del espacio público, la dinámica de los espacios tampoco cambió durante la intervención ni después de ésta.

Radio Sentón fue una intervención que sí tuvo la intención de lograr interacción, discusión y puntos de reflexión en el espacio público sin embargo, no se logró mucho, aun cuando se intentó transmitir las inquietudes de los diferentes grupos de la Unidad de Tlatelolco no hubo gran participación por parte de los habitantes. El espacio público de la unidad habitacional permanece igual y la dinámica no cambió.

Se necesita mucho más que solo poder apreciar la obra, se necesita involucrar a los ciudadanos de la forma más activa. La participación de quienes habitan la ciudad es fundamental para lograr rescatar nuestros espacios, desde su participación en las diferentes actividades, hasta el esfuerzo del cuidado para conservar los espacios en buen estado; lugares que propician todas estas características por ende también propician el intercambio la convivencia.

Se puede lograr mejores resultados si pensamos en el rescate integral de un espacio público, el rescate físico así como el rescate social. El rescate físico pensando en el mobiliario urbano, el diseño, imagen urbana y el rescate social pensado en actividades sociales, culturales, artísticas que vean por el bienestar de las personas que fomenten la convivencia y la integración; actividades de interés para la comunidad.

El arte está en cambio continuo, con este expresamos diferentes cosas, nuestras vivencias, los intereses de una sola persona o de más; el arte urbano debe tener un discurso colectivo en pro a la ciudadanía, que nos permita expresarnos, fomentar la convivencia de otra forma y que además marcará un cambio en la dinámica y en la forma de vida ciudadana.

BIBLIOGRAFÍA

- Augé Marc, Los no lugares. Espacios del Anonimato. Una antropología de la sobremodernidad, Barcelona, Gedisa, 2000
- Carr Sthepen, Francis Mark, Rivlin G. Leanne, Public Space, New York, Cambridge University Press, 2º printing, 1995
- Cortés Hernán, Cartas de Relación, México, Ed. Porrúa, 2010
- Geddes Patrick, Ciudades en Evolución, Buenos Aires, Ed. Infinito, 1960
- Bacon Edmund N., Design of Cities, London, Ed. Thames and Hudson, 1967
- Gehl Jan, La humanización del espacio urbano: la vida social entre los edificios, Barcelona, Ed, Reverté, 5º edición, 2006
- López Rangel Rafael, Hacia una Historia del Diseño en México Vol. I, México D.F; Universidad Autónoma Metropolitana División de Ciencias y Artes para el Diseño, 1979
- Rabortnikof Nora, El Espacio Público y la Democracia Moderna, México D.F; Ed. Instituto Federal Electoral, 1997
- Ramirez Kuri Patricia, Espacio Público y reconstrucción de ciudadanía, México, Flacso, Porrúa, 2003
- Rudofsky Bernard, Streets for People a Primer for Americans, USA, Van Nostrand Reinhold Company, 1969
- Salazar Cruz Clara Eugenia, Espacio y Vida Cotidiana en la Ciudad de México, México D.F; Colegio de México, 1999
- Ward Thompson Catherine, Travlou Penny, Open Space: People Space, New York, Tailor and Francis, 2007

OTRAS FUENTES

- Aguilera Moreno Manuel, "Arquitectura Azteca", en www.famsi.org/spanish/research/.../Aguilar_Art_y_Arch_text_es.pdf, febrero 2011
- Avida Ventura, "Alerta monumentos en riesgo", en El Universal, Domingo 9 de Octubre de 2011

- Concha Demenche Morón, "Documentación Social", en Revista de Estudios Sociales y Sociología Aplicada No. 119, España, Caritas Española, 2000, p. 42
- Giglia Angela, "Espacio Público y Espacios Cerrados en la Cd. De México", en 2010.colmex.mx/16tomos/II.pdf, febrero 2011
- Gómez Aguilera Fernando, "Arte Ciudadanía y Espacio Público", en www.fcmanrique.org/, mayo 2010
- Kuster Eliana, "El tedio de las miradas sin alma", en CIUDADES 83, Puebla, RNIU, julio-septiembre 2009
- López Rangel, Video "La modernidad arquitectónica mexicana 1950-1970", en <http://www.rafaellopezrangel.com/nuevomenu.htm>, Mayo 2011
- Luján Baudino, "Una aproximación al concepto de arte público", en www.gestioncultural.org/boletin/2008/bgc16-LBaudino.pdf, mayo 2010
- Parramon Ramón, "Arte Participación y Espacio Público", en www.gestioncultural.org/boletin/2008/bgc16-MBritos_IMihal.pdf, septiembre 2010
- Siah Armajani, "Mesa de picnic para Huesca", en Catálogo de exposición 2000, Museo Nacional de Arte Reina Sofía, Palacio de Cristal, 30 de septiembre 1999 - 10 de enero de 2000, Itinerancia, Sala de exposiciones de la Diputación de Huesca, Catálogo de exposición, en www.cdan.es/cdan-P6a.asp?IdNodo=1876, febrero 2011
- Soriano Ileana, "Exposición: Arte y política en el espacio público de la ciudad de México", patrocinado por la Secretaría de Cultura del D.F, Difusión Cultural Y Facultad de Arquitectura UNAM, México D.F; NOVIEMBRE 2010
- Trivelli O. Pablo, "Los Espacios Públicos y la Ciudad", en nfo.worldbank.org/.../TRivelli%20espaciopublico--Lima2003.pdf, junio 2010
- W. J. T. Mitchell, "Introduction: Utopia and Critique", en VV. AA, Art and the Public Sphere, (W.J.T. Mitchell, ed.), Chicago, The University of Chicago Press, 1992