

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
POSGRADO EN ARTES Y DISEÑO

TÍTULO:

**EL USO DE LA CIUDAD COMO CAMPO DE CONFIGURACION
PARA LAS MANIFESTACIONES ARTISTICAS**

Tesis que para optar por el Grado de Maestro en Artes Visuales presenta:

Julia Karina Mejía Calderón

Campo de conocimiento: Arte Urbano

Director de Tesis: Dr. Julio Chávez Guerrero (FAD)

SINODALES:

Mtro. Jesús Mayagoitia Duran (FAD)

Dr. Arturo Miranda Videgaray (FAD)

Mtro. Noé Martín Sánchez Ventura (FAD)

Mtra. Edith Geraldine Ruiz Lozada (FAD)

Ciudad de México, noviembre del 2016

Universidad Nacional
Autónoma de México

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.

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	5-7
ANTECEDENTES HISTÓRICOS	8-12
OBJETIVO	13-14
CAPITULO 1-NOCIONES DEL ESPACIO URBANO	15-28
1.1 Conformación del espacio urbano.....	15-18
1.2 Los espacios del Estado.....	19-21
1.3 El espacio vivido.....	22-26
1.4 El espacio practicado	27-28
CAPITULO 2- IMAGEN URBANA	29-39
2.1 Elementos naturales	29-31
2.2 Elementos Artificiales	29-31
2.2.1 La edificación	32-33
2.2.2 Monumentos artísticos	33-34
2.2.3 Espacios abiertos	35-37
2.3 Cultura.....	37-39
CAPITULO 3- EL ARTE CONTEMPORANEO Y SUS PRÁCTICAS.....	40-58
3.1 La evolución del arte	40-42
3.2 La ciudad museo	42-45
3.3 Manifestaciones del arte contemporáneo en la ciudad	45
3.3.1 Graffiti	46-49
3.3.2 El mural y sus manifestaciones contemporáneas	50-54
3.3.3 Intervenciones en el espacio urbano	54-58
CAPITULO 4- EJERCICIO PLASTICO DE LA MEMORIA: FANNY	63-70
4.1 Conclusiones	63-64
4.1.1 Propuesta urbana: Ejercicio plástico de la memoria	63-64
4.2 Fuentes de investigación	65-70
4.3 Bibliografía	68-70

LISTA DE FIGURAS

FIGURA 1-. DANZANTE MATLACHIN	4
FIGURA 2 Danza realizada por las calles de Torreón, mejor llamada PEREGRINACIÓN.-	5
FIGURA 3 Detalle de retablo interior del Teatro Isauro Martínez. Torreón, Coahuila construido en 1927.-	6
FIGURA 4-. Anónimo. Stencil.	11
FIGURA 5- El Paisaje natural, árido, plano, desértico, es una de las características culturales de la Región. Cielos muy azules, y el Ferrocarril como marco de referencia al fondo.....	14
FIGURA 6- SFORZINDA.	15
FIGURA 7- Desencanto sobre el futuro.	16
FIGURA 8-. Ante el surgimiento de la ley anti tabaco	18
FIGURA 9- FOTOGRAFIA DE LA ENTRADA A TORREON.	19
FIGURA 10-. Señalizaciones de parada de camión	20
FIGURA 11- Señalizaciones de sitio de taxi.	20
FIGURA 12.-“COW PARADE “ -	21
FIGURA 13.-“COW PARADE “	21
FIGURA 14-. El emblemático cristo de las NOAS	24
FIGURA 15. Ilustración del Cristo con Chaleco antibalas. 2009-.	24
FIGURA 16. Torreón, fue la Ciudad que más sitios de Taxis tuvo. Lo privado en el espacio público -.....	26
FIGURA 17.-RIO NAZAS -	28
FIGURA 18- La llegada del “Padre Nazas”.....	29
FIGURA 19- ANTIGUO MUSEO DE LA REVOLUCION	30
FIGURA 20- ANTIGUO MUSEO DE LA REVOLUCION.	31
FIGURA 21- SKATE PARK	32
FIGURA 22- EL CERRO NEGRO DE TORREON.....	34
FIGURA 23- PROYECTO GANADOR DE CONCURSO DE GRAFFITI.....	37
FIGURA 24. ESTOY INDIGNADO POR...-	38
FIGURA 25- SIN TITULO.	39
FIGURA 26- SIN TITULO	41

FIGURA 27- SIN TITULO	42
FIGURA 28-. MARY CHENCHOS	43
FIGURA 29- DESCONOCIDO	44
FIGURA 30- DIOS CUIDAME DE LOS POLIS	46
FIGURA 31- LOS PUENTES DE LA GENTE.	47
FIGURA 32- "PELEA POR LO QUE AMAS"	48
FIGURA 33- MURAL EN LAS GRADAS DEL SKATE PARK. 2010 En el 2007.	49
FIGURA 34-ANONIMO	50
FIGURA 35-GUAYO VALENZUELA.....	51
FIGURA 36-ANONIMO	51
FIGURA 37- ANONIMO.....	52
FIGURA 38- LAGUNERO POWER	53
FIGURA 39-Propuesta multidisciplinaria.	54
FIGURA 40-Propuesta multidisciplinaria.	54
FIGURA 41- Propuesta multidisciplinaria	54
FIGURA 42-Propuesta multidisciplinaria	54
FIGURA 43-"TAG"	55
FIGURA 44- ANONIMO.....	55
FIGURA 45- MEMORIA.....	56
FIGURA 46- MEMORIA.....	57
FIGURA 47-HAS VISTO A...?.....	57
FIGURA 48- ACCION.....	59
FIGURA 49- ACCION	609

INTRODUCCIÓN

La Ciudad es probablemente el tejido social que mejor representa la creación humana.

Muchos historiadores la estudian como el ejemplo más claro y avanzado de evolución social en términos de creación: Una vez que el hombre primitivo progresaba más allá de una existencia basada en el medio agrícola y pastoral, tuvo la habilidad de manipular su medio ambiente para construir espacios significativos que modularían el dominio del ser humano sobre la naturaleza, de la misma manera que su dependencia respecto a los diversos factores sociales.

La Urbe se comprende a través de las diferentes manifestaciones sociales dentro de un espacio físico, de esta manera y gradualmente se va configurando como estructura simbólica ya que contiene una serie de valores y mensajes que se encuentran implantados en los espacios usados por las personas, por lo tanto no debería de ser estudiada únicamente como fenómeno social producto de un modo de producción específica, sino como un campo de configuración cultural donde sus habitantes reciben información, interactúan y forman procesos cognitivos y afectivos que van construyendo su entorno. La interacción de los diferentes elementos que existen en el espacio y las personas que se encuentran en él producen manifestaciones culturales, a partir de las cuales se constituyen nuevas ideas que cambiarán la morfología y el uso dado a estos espacios.

Así, al analizar los distintos fenómenos que surgen en las Ciudades, éstas se convierten en el objeto de estudio por el cuál se llegan a comprender las manifestaciones artísticas contemporáneas. A través de las demandas que los habitantes expresan en el espacio público; podemos conocer el nivel de significancia que tiene un lugar sobre otro, de esta manera se puede determinar el uso que un grupo social le da al espacio respecto a su relevancia.

Los lugares, entonces: transmiten una serie de mensajes que a su vez son recibidos por las personas que conforman y viven en un territorio, de ahí que el espacio urbano se relacione íntimamente con la manera de ser de quien lo habita y se presenta de manera distinta en cada ciudad. La particularidad de dar uso a los espacios, formará el concepto de “Cultura” de cada Localidad, y ello será el elemento que diferencie una ciudad de otra. El arte contemporáneo, expone, en ese contexto todos estos elementos que se conforman en el espacio urbano, es la evidencia material, filosófica y social de significación colectiva.

El paisaje no es entonces una simple escenografía que nos rodea, es el espacio físico y geográfico que de acuerdo a los usos que le dan sus habitantes, determinará las costumbres de una zona.

Figura 1. DANZANTE MATLACHIN originario de Torreón Coahuila. El uso del Guaje, el arco y el carrizo, tiene origen en las tribus nómadas del norte y son materiales típicos de estas regiones. Esta danza se practica en honor a algún Santo Católico y va acompañada por la reliquia, donde se ofrece comida a los asistentes debido a favores recibidos.

Muchas Ciudades del Norte de México, comparten su avanzado desarrollo económico debido a la industrialización de su territorio. Sin embargo, al no ser cuna de grupos étnicos, (no en todos los casos) su cultura se va conformando a través del intercambio cultural de su población flotante, es por ello que las tradiciones, hábitos y costumbres llegadas de otros lugares, se reinventan: Se adaptan al clima, a los materiales locales, incluso a la estructura urbana de la Ciudad. Esta tesis, propone exponer los distintos fenómenos que ocurren dentro del entorno Urbano de la Ciudad de Torreón, Coahuila, muchas de estas expresiones con un cargado tinte de preocupación por la violencia que se ha vivido en las Ciudades del Norte del país en los últimos años. Para el desarrollo del proyecto de investigación y una mejor comprensión de los mecanismos de funcionamiento de las Ciudades, fue importante definir y comprender los elementos que

forman el concepto denominado: Espacio Urbano. Así también, se exponen algunas de las manifestaciones más relevantes realizadas por los ciudadanos, mismas que por su importancia, desarrollo conceptual, compromiso colectivo, calidad estética etc., pudieran ejemplificar los parámetros utilizados para las manifestaciones del arte contemporáneo.

Comprendiendo la importancia del muro en el contexto urbano, se pudo generar un ejercicio plástico en el que se pudieran entender las conclusiones finales de esta Tesis. Se realizó una propuesta mural pública que exhibe uno de los sucesos más importantes ocurrido en nuestra región que cambiaría la percepción del entorno de esta Ciudad: El caso de Fanny, una joven secuestrada para ser entregada al cartel de los Zetas

Figura 2. Danza realizada por las calles de Torreón, mejor llamada PEREGRINACIÓN. Al igual que en otras ciudades del país, las danzas prehispánicas que tienen un sentido ritual, se fusiona con la nueva Fe: El catolicismo, en ella se veneran los iconos de la iglesia y utilizan las calles para hacer recorridos mostrando sus danzas, cierran calles completas, y a los ciudadanos les gusta salir a verlos, y participar de manera colectiva en el ritual. Estas danzas se siguieron realizando aun en los períodos más violentos de Torreón, pues era una manera colectica de pedir paz, Este grupo de danzantes representa a la Colonia “LA CONSTANCIA” desde 1990.

ANTECEDENTES HISTORICOS

El área geográfica conocida como La Laguna al norte del territorio mexicano está formada por la Ciudad de Torreón, Coahuila, así como las ciudades Gómez Palacio y Lerdo, ambas en el Estado de Durango, ha presentado, a lo largo de la historia factores positivos en cuanto a desarrollo económico se refiere: la presencia del ferrocarril y su relevancia durante la época de la Revolución Mexicana, propició el establecimiento de grandes industrias como la minera, agrícolas, lechera y hasta hace poco maquiladoras. Esto desembocó en un vertiginoso crecimiento económico que fue dando lugar a una región industrial y hasta cierto punto moderna, no así el desarrollo social y cultural que no se vieron beneficiados en la misma proporción. (EL SIGLO DE TORREON, párrafo 1,2,3 y 4, 2016)

En 1927 se crea la primera institución educativa de nivel medio superior de ésta ciudad, en el estado de Coahuila y en 1930 se inaugura oficialmente el Teatro Isaura Martínez, “considerado uno de los teatros más bellos de nuestro país.” (BERLANGA, 2016, Parr.04) En 1971, es decir 40 años después se logra la creación de la primera institución formal que se ocupa de las necesidades culturales de esta ciudad: El Centro Cultural de la Laguna A.C. y al igual que la primera preparatoria, la iniciativa surge de la población. En 1971 El Instituto Nacional de Bellas Artes crea en la región La Casa de

Figura 3. Detalle de retablo interior del Teatro Isaura Martínez. Torreón, Coahuila construido en 1927.

La Cultura de Torreón, en 1976 y por iniciativa del Instituto Nacional de Antropología e Historia aparece el Museo Regional de la Laguna.

Finalmente, y de manera tardía, 30 años después de la apertura del museo Regional se da un paso a lo que pareciera ser un avance hacia la contemporaneidad del arte lagunero cuando en agosto del 2006 se inaugura el Museo Arocena.

Estos datos, nos revelan la realidad que se vive en cuanto a la oferta cultural que ofrece la Ciudad de Torreón a sus habitantes. Actualmente, existen iniciativas de salir de los parámetros tradicionales (WORDPRESS, 2014) y exponer propuestas más actuales, sin embargo, estas iniciativas, parecen ser más bien propuestas de la población común, así como algunos artistas que, de las instituciones mismas, las cuales al parecer carecen de una preparación profesional en el arte y las nuevas disciplinas que éste ofrece.

En este contexto, surge en esta región a partir de los años 60's un fenómeno muy importante: el uso del espacio publico para dar nacimiento a la instauración de la cultura Hip hop. A partir de aquí, el graffiti, junto con otras expresiones plásticas visuales, va a ser la expresión constante en diferentes sitios de la Ciudad pero sobre todo, será un codificador de la realidad social. Se trata de: "El ejercicio de la ciudadanía para el Diseño de las Ciudades" (EL ASALTO AL ESPACIO PUBLICO.) este fenómeno responde a lo que la psicóloga Patricia Ramírez Kuri citó en su libro: "*La Ciudadanía debe pensarse como el ejercicio permanente para el reconocimiento de todos los derechos humanos en el marco de la democracia*" (RAMIREZ, 2003,pág.43)

En resumen: cuando hablamos de propuesta u oferta de arte contemporáneo por parte no sólo de las instituciones sino también de muchos creadores laguneros se podría declarar casi insuficiente y esto se debe en gran medida a dos razones principales:

Primero; Las instituciones del Gobierno que debieran ser emisoras y promotoras de la cultura, se encuentran secuestradas por los gustos e ideologías del aparato burocrático que las administra, llámense partidos políticos, grupos de gobierno, amistades de los anteriores, etc. El ejemplo de ello es el hecho de que las personas que ocupan puestos culturales son las mismas y simplemente alternan de

una institución a otra cada vez que hay cambios administrativos. Así, las políticas culturales en vez de renovarse, sólo cambian de un lugar a otro. Ello se traduce en que la Cultura ofrecida por la Institución Oficial, ejerce las mismas prácticas sin que halla renovaciones actuales y mucho menos acercamientos significativos a grupos sociales vulnerables.

Segundo; Esta se desprende de la anterior y deviene en la falta de propuestas reflexivas, efectivas y contemporáneas de los creadores quienes a “falta de Instituciones modernas y preparadas” (SÁNCHEZ, 2014, pág 20) que cumplan su función como fuente de conocimiento e intercambio de ideas, se quedan estancados en tendencias y técnicas anticuadas poco originales, que la misma institución avala.

Esto nos lleva a pensar que la Institución cultural, se encuentra totalmente desligada de la Ciudadanía, entonces la Ciudad, sobre todo aquellos espacios donde no llegan los beneficios de la Institución, va a tener sus propias maneras de expresarse, sin que en ello haya una intención de hacer arte por parte de los creadores. Esta Tesis puntualiza en la importancia del ejercicio de la cotidianidad ciudadana en la significación cultural de la Ciudad, y expone los distintos fenómenos de apropiación del espacio Público a partir de distintos mecanismos, de esta manera podremos mostrar la importancia que van a tener estos mecanismos para las nuevas prácticas del arte contemporáneo. Por otro lado, es importante reconocer en esta región los beneficios que pudieran tener en términos culturales ya que, por su condición de Ciudades Industriales, se convirtió en muy poco tiempo en un lugar de intercambio y diversidad cultural, así como riqueza económica, al ser la industria el principal medio que favorece la economía del lugar.

La Ciudad de Torreón fundada apenas poco más de 100 años, la industria y su ubicación geográfica ocasionan la llegada de habitantes de distintas partes del país y del mundo. Muchos de ellos estableciéndose definitivamente y aportando sus costumbres que se fusionan, se enriquecen o en la mayoría de los casos se mezclan formando lo que el sociólogo Néstor García Canclini denominaron como las “culturas híbridas” quien comenta:

“La sociabilidad híbrida que inducen las ciudades contemporáneas nos lleva a participar en forma intermitente de grupos cultos y populares, tradicionales

y modernos. La afirmación de lo regional o nacional no tiene sentido como condena general de lo exógeno: debe concebirse ahora como la capacidad de interactuar con las múltiples ofertas simbólicas internacionales desde posiciones propias". (GARCIA , 1999, pág.255)

Y así, nace un fenómeno social de hibridación cultural, el cual se explica de la siguiente manera: *"una interpretación útil de las relaciones de significado que se han reconstruido a través de la mezcla"* (SVOB-DOKIC, 2008, pág.59). *En ella se trasciende los procesos de mestizaje, y reabre los problemas de "cómo diseñar formas de asociación multicultural modernas"*

El deficiente trabajo de las instituciones, la falta de espacios de arte actual y el fenómeno del intercambio cultural en una Ciudad industrial, va a derivar en la manifestación pública autónoma de los habitantes de una Ciudad. De esta manera, nacen expresiones independientes desarrolladas por algunos artistas, asociaciones y grupos de ciudadanos que expresan su cultura en entornos populares y autónomos manifestando así, las necesidades de una sociedad en un contexto urbano.

A pesar de la riqueza en términos culturales que pudiera aportar esta región "multicultural", el análisis de la ciudad como fenómeno social ha sido analizado mas bien desde una perspectiva capitalista, ya que sustenta su crecimiento y configuración en la acumulación y uso del excedente económico, sin embargo, una ciudad que produce un capital financiero importante, no siempre produce un desarrollo cultural en la misma proporción. Oscar Olea lo explica de la siguiente manera:

"La aparición del espacio económico en la ciudad es tan absorbente, como fueron en un principio los espacios religiosos, políticos, militares o folclóricos, solo que éste, el económico, aliado al espacio racional y técnico va a desplazar progresivamente a los demás hasta llegar a anularlos" (OLEA, 1988,pág.79)

Al abordar el tema de los espacios de expresión, ello se ve reflejado a partir de dos aspectos:

- 1.- La falta de espacios culturales. Los hay, pero no funcionan.
- 2.- Espacios culturales existentes que no representan las realidades contemporáneas.

La consecuencia de estos factores se reduce en la aparición de nuevas iniciativas que buscan en el espacio urbano un lugar para la evolución del arte lagunero, formando lugares inesperados, pero ante todo independientes a las instituciones formales, espacios urbanos que habrán de ser descontextualizados y que permitan así presentar propuestas de arte contemporáneo libres en cuanto su contenido y tema. Mismas, que evidentemente que no han sido autorizadas para hacer uso del espacio público y menos “avaladas” por la Institución de cultura como espacios culturales. Las imágenes que acompañan este trabajo, son reales, aunque hoy en su mayoría han sido borradas, o restituidas. Han sido recolectadas desde el 2006 y se puede leer en ellas diversas expresiones culturales de identidad. Las distintas expresiones nos remiten mucho a preservar la memoria de las personas, lo cual evidencia esta necesidad del ciudadano de no perderse en su espacio, acompañados de iconos, e imágenes referenciales que La Historia no abandona.

OBJETIVO

El objetivo de esta investigación es proponer ideas acerca de las formas en que la Urbe se va construyendo como una entidad espacial, social y cultural. Estas ideas se definen a partir de tres ejes conceptuales: ya sea por la experiencia humana de lo cotidiano, ya sea por los elementos físicos que la componen y su relación en términos de espacio arquitectónico y visuales, y finalmente, por valores impuestos por los Gobiernos o en todo caso el poder económico.

A partir de estas posturas, se harán reflexiones acerca de la resignificación que hace el ciudadano del espacio público y como estos juicios son utilizados en las propuestas de arte contemporáneo.

Uno de los alcances que pretende esta investigación consiste en analizar y definir algunas piezas de arte expuestas en el contexto urbano de la Ciudad de Torreón. Ellos con la intención de reflexionar acerca de las fronteras que existen

entre las piezas de arte contemporáneo y las manifestaciones artísticas del Ciudadano común: en ambos casos se comparten los mismos mecanismos reflexivos: como la pieza de arte contemporáneo pierde el sentido de autoría entonces queda una línea muy delgada entre la pieza de arte urbano y la construcción de lo cotidiano en la Ciudad.

Finalmente, partir de las ideas expuestas, se propone un ejercicio de propuesta mural en un espacio público muy transitado de la Ciudad de Torreón: Se trata del caso Fanny,

Figura 4. Anónimo. Stencil. Presenta la realidad de la niñez en México. La Ciudad en Guerra.

una chica desaparecida desde el 2004.

El objetivo principal de este trabajo es: relacionar las distintas expresiones artísticas que surgen en el espacio denominado Ciudad con los nuevos conceptos y disciplinas del arte contemporáneo manifestados tanto en los muros como en los edificios y calles de la Ciudad de Torreón.

De esta manera, se configura una nueva manera de conceptualizar el arte urbano: a partir de lo que sucede en la Ciudad.

La hipótesis plantea que: A falta de espacios significativos que revelen los verdaderos valores de una sociedad, sus habitantes que no son necesariamente artistas o por lo menos que no tienen la intención de crear propuestas de arte, tengan la voluntad de expresar situaciones culturales, y se apropian del espacio urbano, convirtiéndolo en el medio utilizado para dar una resignificación al arte contemporáneo.

CAPITULO 1

NOCIONES DEL ESPACIO URBANO

I.I CONFORMACION DEL ESPACIO URBANO

Las primeras percepciones que tenemos del espacio urbano que habitamos se dan a partir de lo que nuestro ojo puede abarcar en una sola visión: El Paisaje será entonces el primer elemento que va a conformar la idea de Ciudad. Una síntesis del concepto de Paisaje sería la siguiente: “La posesión contemplativa y desinteresada del mundo físico circundante” (VERA, OLCINA, & HERNANDEZ , 2016, pág. 12)

“En un principio el paisaje únicamente estaba constituido por los elementos del medio físico”. La aparición del hombre añadió nuevos componentes a este mundo físico circundante creando formas de interacción. “De forma gradual, el paisaje se convirtió en cúmulo de elementos físicos, bióticos y antrópicos” (SOTELO, 1992, pág. 12)

En realidad, el paisaje surge de la mirada de los seres humanos, de tal forma que podemos afirmar que cada paisaje es recreado, es decir, vuelve a nacer en el momento en que lo observan espectadores diferentes, es por ello que su análisis se centra más en la manera en que es percibido por las personas que en el territorio que lo abarca.

Estas recreaciones se integran constantemente de elementos diversos, formando clasificaciones de los distintos escenarios que se configuran de manera autónoma. Es así que el espacio urbano al ser contenedor de múltiples elementos, emite una sobre cantidad de códigos visuales y determinantes estéticas dirigidas a

sus habitantes, las cuales son descifrables según las condiciones culturales e intelectuales de los mismos.

Figura 5. El Paisaje natural, árido, plano, desértico, es una de las características culturales de la Región. Cielos muy azules, y el Ferrocarril como marco de referencia al fondo.

En el paisaje se configuran las formas de vivir los espacios y será la experiencia humana, es decir la aceptación que se tenga de “algo” la que determinará las costumbres de una zona. Esto es lo que llamamos “Cultura”.

La Cultura es aquello que una persona ha aprehendido, transmitido o enseñado y se manifiesta cotidianamente en tiempos y espacios específicos. El arte, dicho por OLEA (1988): “es lo que humaniza al hombre” (pág. 54) y como medio de expresión de la cultura no se puede prescindir de él ya que al producir símbolos, objetos

y manifestaciones ayudan a una mejor comprensión y conocimiento de la ciudad y por lo tanto funciona como medio para la transformación de la sociedad.

El arte al ser un proceso comunicativo y de producción pone en evidencia los modos de vivir de los habitantes en el espacio urbano, y da testimonio de los valores de una sociedad a partir de algo real o imaginado.

El lenguaje esencialmente visual, ofrece un proceso de comunicación continua y cotidiana por lo que las calles y edificios van adquiriendo connotaciones distintas.

En este sentido, se vive la Ciudad al mismo tiempo que se aprende a ser ciudadano, lo cual hace el análisis de la misma y tomando en cuenta casos concretos, un tema difícil de estudiar y comprender.

Así mismo, la diversidad de paisajes percibidos y proyectados la hacen un lugar de contrastes y extremos que se desarrollan vividamente, reinventándose y formando imágenes contradictorias y cada vez más complejas pero que serán objeto de estudio para comprender la manera en que se van configurando las ciudades.

Por otro lado, La Ciudad no sólo debe ser comprendida como el espacio conformado por sus habitantes, también coexiste el factor gobierno que toma las decisiones acerca de cómo deben ser los espacios: Así, en la historia del desarrollo de las Ciudades, tenemos que ya en la antigua Grecia, hubo modelos imperativos que reconocieron la función comunicativa y didáctica del espacio urbano por medio de su estructura y estética. Existen incluso diseños arquitectónicos de modelos de Ciudades “Ideales” las cuáles se regían a partir de composiciones simétricas donde el espacio público sería el elemento de interacción de los habitantes, espacios homogéneos e infinitos que darían gran importancia a las necesidades de los seres humanos.

“El rol del espacio se limitaría a recibir todo lo corpóreo y permitir su movimiento. Desde esta perspectiva el espacio arquitectónico se podría entender como un ente homogéneo que actúa a manera de receptáculo de los elementos arquitectónicos y permite sus movimientos (construcción, transformación, desplazamiento, etc.), pero que no impone condición alguna a los cambios de lugar. Todo cuerpo puede ser y situarse en cualquier punto del espacio, siempre que respete las leyes del mecanismo universal” (GOYCOOLEA, 1998, párr.2).

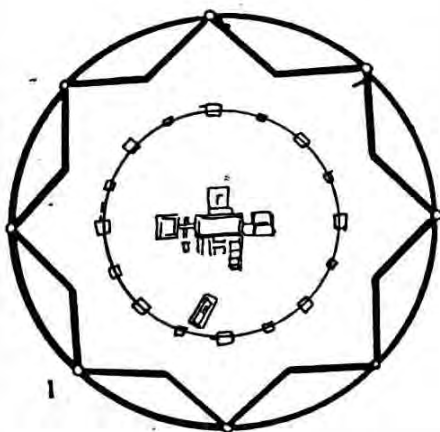

Figura 6. SFORZINDA. Plano de la Ciudad ideal descrita por Filatrete en su tratado de Arquitectura de 1460. En éste se planteaba que la simetría en el trazo de la Ciudad era vital para llegar a un mejor entendimiento y comprensión de la Ciudad, el círculo se relacionaba con el orden y la armonía, características muy importantes para la creación en la Cultura Griega.

De esta manera podemos confirmar que a lo largo de la Historia hay antecedentes en los cuales el Estado ha intentado proponer e instaurar valores a sus habitantes a través del espacio público. Tendremos entonces sectores de la urbe mas beneficiados que otros y ello tendrá una relación directa con las políticas que las clases dominantes impulsen.

La Ciudad como objeto de estudio resulta un marco de referencia muy interesante, ya que es un ejemplo muy claro de cómo las manifestaciones artísticas contemporáneas revelan de manera muy clara la imagen colectiva que se tiene de los espacios urbanos en los que se vive.

Por lo tanto, se encontró que también es importante exponer el tema desde una perspectiva del arte en el contexto urbano, pues los factores industriales van a incidir directamente en la morfología de la Ciudad y las formas de vivirlas, por lo tanto, será este contexto el que nos proporcionará toda información cultural implantada en ella.

Figura 7. Desencanto sobre el futuro. Mural situado sobre la calle Matamoros en la Ciudad de Torreón, Coah..Autor desconocido

El estudio de la Ciudad nos permitirá valorar los niveles de memoria colectiva y resignificación de espacios a partir de nuevos fenómenos culturales, de identidad, de apego y exponer el papel que tienen los medios de comunicación como mecanismos para fabricar realidades.

1.2. LOS ESPACIOS DEL ESTADO

Existen muchos factores que distinguen a unas Ciudades de otras. Desde el espacio territorial que abarca, hasta aspectos más sociales o de infraestructura. Un gobierno deberá proveer a sus habitantes de Hospitales que aseguren la salud, pero las actividades económicas que se generen en ellas, propiciará el uso de mejores hospitales en términos de tecnología y espacios arquitectónicos, por citar algunos ejemplos. En cambio, una Ciudad que tenga menores recursos, tendrá así mismo menos oportunidades de albergar espacios que puedan satisfacer las necesidades de quienes las habitan. Sea cual fuese el caso, los gobiernos deben satisfacer los deseos de bienestar de los ciudadanos y aquí es donde asociamos nuestro tema de interés, ya que la recreación debe entenderse en términos de bienestar, por ello la urbe debe contener espacios públicos que ofrezcan opciones de desarrollo cultural y sus diferentes expresiones artísticas.

El Estado determina qué espacios son los adecuados para albergar las manifestaciones artísticas, pero está obligado también a entender la importancia de éstas en el contexto urbano.

Entonces, el gobierno tiene como función: Regular las normas que darán la estructura al espacio urbano y serán los habitantes en términos de psicología ambiental quienes al recorrerlo y hacer uso de estas estructuras inician procesos de apropiación del mismo, desarrollando sentimientos de apego en los lugares y finalmente de identidad.

Tomando en cuenta estos factores, es importante que existan políticas que permitan construir las relaciones de las personas con los espacios, donde la cuestión de exclusión o inclusión de personas y grupos sería la clave en la forma de generar significados y vínculos con los entornos.

El arte debería entenderse como un medio eficaz para promover los valores de una comunidad. El problema es que el Estado como organismo regulador debería fomentar el uso de los espacios públicos para que el arte y la cultura dejen de estar dirigido a sectores específicos de la sociedad.

Es por ello que este ejercicio enfatiza la importancia del uso de los espacios fuera de los entornos institucionales para que el arte y por ende la cultura se proyecte de una manera mas directa y cotidiana con la gente, provocando la creación de nuevos vínculos del arte con la sociedad, eliminando aquellos obstáculos creados por las instituciones oficiales del arte, que se manifiestan de manera directa o indirecta.

Figura 8. Ante el surgimiento de la ley anti tabaco en 2009, aparecieron en las redes este tipo de propuestas que cuestionaban si realmente el tabaco era tan peligroso como lo son los gobiernos, en un contexto de extrema violencia ocurrido en las Ciudades del Norte de México.

Figura 9. FOTOGRAFIA DE LA ENTRADA A TORREÓN. Uno de los letreros instalados recientemente en las principales entradas de la Ciudad, fue iniciativa del gobierno para marcar los límites de Coahuila con el Estado de Durango. Son formas para reafirmar conceptos de territorios. Detrás de las letras vemos un monumento “El torreón moderno” que ha identificado a la Ciudad desde hace décadas: El Torreón de los años 70’s.

Podemos observar a los trabajadores que instalaron este letrero, vestidos del color del partido político actual, al igual que el color de las letras. Así mismo la escultura que siempre fue de color blanco, también ha sido intervenida por el Gobierno y se le agregó el color rojo.

1.3. EL ESPACIO VIVIDO

Semiología es “La ciencia que estudie la manera en que los hombres dan sentido a las cosas que no son sonidos” o lo que es lo mismo, “la manera en que los objetos pueden significar en nuestra cultura”. (BARTHES, 1985, pág 258)

La Ciudad es un sistema de signos que se va formando a partir de la relación recíproca entre los objetos y las personas que la habitan, esta relación nos ayuda a comprender lo que nos rodea lo cual nos lleva a construir nuestro concepto de realidad.

Figura 10. Señalizaciones de parada de camión

Figura 11. Señalizaciones de sitio de taxi.

El ser humano desde tiempos prehistóricos ha utilizado su entorno como medio de expresión. La historia de la Ciudad nos ha llevado a considerar diversas causas de su origen, desde el paso del nomadismo al sedentarismo, la diversificación del trabajo, la centralización del poder, etc. Cada época ha tenido sus propios valores y necesidades, pero en todas sin excepción ha existido un elemento que va a resultar imprescindible para lograr el proceso de comunicación de los individuos y a su vez será un instrumento fundamental para su conocimiento: El lenguaje. (READ HERBERT, 2007, pp 43-46)

Paulatinamente el lenguaje permitió al hombre salir de los límites del contenido sensitivo y en cuanto se fueron acrecentando la cantidad de objetos y

experiencias en la vida del ser humano, el lenguaje fue evolucionando para convertirse en el medio principal de comunicación con sus semejantes.

El arte a través del lenguaje y de manera generalizada va a contribuir en la codificación del entorno ya que funciona como instrumento de comunicación por el cual se manifiesta la conciencia social a través de diversos códigos y símbolos, y como tal, es la herramienta de la comprensión y la transformación de la realidad.

El arte entonces es un medio que aporta valores semióticos al espacio: “es el producto mediante imágenes-, de reflexión, como resultado de la conciencia estética del hombre, conformada por la realidad objetiva y social.

Figuras 12 y 13

“COW PARADE “

Fue una propuesta de la empresa lagunera LALA en la que se seleccionaron varios artistas para intervenir Vacas hechas de fibra de vidrio. La vaca es un Icono de la Región debido a la industria lechera y ganadera, sin embargo, ninguna de estas vacas fue hecha por artistas locales. La exposición empezó en la Ciudad de México sobre el Paseo de la Reforma y después fue llevada a Torreón, sitio de origen de esta Empresa.

Definitivamente, el concepto de arte ha sido y seguirá siendo un tema que genera polémica y esto

deriva principalmente de su imparcialidad como condición inevitable, ya que siendo producto del artista este no hace más que interpretar a través de su obra la realidad en la cual se encuentra inmerso.

Es así que lo que se ve y se percibe como algo agradable, realza la profundidad y potencialidad de la experiencia humana estableciendo una relación armoniosa entre sí mismo y el mundo exterior.

Mirar la Ciudad, desencadena una serie de reacciones en el espectador. Son diversos los factores que ocasionan que la experiencia individual de la contemplación arroje distintos resultados en unas personas que en otras.

La imagen que observamos nos causa un placer particular ya que es el propio observador quien desempeña un papel activo al percibir el mundo y tener una participación creadora en la elaboración de su imagen. El paisaje queda entonces a una doble determinación: por un lado tenemos la que su apariencia cambiante le añade y por otro, la capacidad e interés del que lo contempla. Cada individuo lleva y crea dentro de sí su propia imagen producto de este acto único de observar.

A pesar de que cada habitante de una Ciudad tiene una percepción única de su entorno, existen, además las imágenes colectivas y ellas corresponden a los grupos humanos que concuerdan en su apreciación, “paisajes en abstracto que han cobrado universal significado, como el bosque (*Arborum altitudo nos delectat*) y los tránsitos temporales, los crepúsculos...” (SOTELO, 1992, pág 16) Esto se explica si tomamos en cuenta que hay esquemas de apreciación que constituyen lo que llamamos “naturaleza humana” es decir, personas con una capacidad semejante que logran tener una misma percepción de los paisajes los cuales son percibidos de forma universal.

Retomando la idea del acto contemplativo, quisiera añadir los conceptos aportados por Kant quien habla de la belleza como:

“finalidad sin fin” es decir: La satisfacción de contemplar un objeto no va acompañada de ningún tipo de interés práctico y debe existir de manera independiente de lo demás: el objeto bello “es un objeto de una satisfacción completamente desinteresada” (PEDRO , 2010, pág.97)

De ahí que el ejercicio de la contemplación y percepción de la belleza es un hecho individual, y aunque las personas tenemos una apreciación única del espacio que habitamos, las imágenes vistas del espacio urbano contienen una serie de valores que van a compartir ciertas características. De esta manera se forma una idea más bien colectiva de La imagen urbana.

Al referirse a la calidad visual con la que una Ciudad es percibida por sus habitantes y, si bien la claridad no constituye la única cualidad de una ciudad hermosa, un medio ambiente legible brinda seguridad y realza la intensidad y los potenciales de la experiencia humana. Donde legibilidad está definida por Kevin Lynch como *“la facilidad con que pueden reconocerse y organizarse sus partes en una pauta coherente”* (LYNCH , 1985, pág.11)

Para lograr tener una imagen colectiva efectiva, tendríamos que lograr que la Imagen mental que guardamos de la Ciudad, contenga una manifestada claridad o “Legibilidad” del paisaje urbano.

José Antonio Sotelo Navalpotro comenta respecto a la interacción observador-territorio lo siguiente:

“el paisaje era bello en tanto que reflejase la perfección moral o ética a la que aspiran supuestamente sus habitantes. La perfección o plenitud no residía en el paisaje mismo, sino en el espíritu que lo había alumbrado y lo continuaba animando” (SOTELO, 1992,pág.17)

Igualmente, cuando hemos vivido una mala experiencia en un espacio urbano, las emociones desagradables que podamos tener; obstruyen la posibilidad de establecer sentimientos de apego o identidad de un sitio y por consiguiente la imagen que podamos percibir de la Ciudad automáticamente será negativa. El deterioro estético que pueda ofrecer una urbe arroja una negatividad social que puede manifestarse ya sea en términos de apariencia, como en una estética interna.

FIGURA 14. El emblemático *cristo de las NOAS*, toma su nombre de cactácea endémica del Cerro donde se encuentra el monumento escultórico. Ha sido desde los 70's uno de los símbolos de Torreón. Aquí, se ofrece una vista panorámica de la Ciudad. A pesar de su carácter de tipo religioso hoy en día se visita con menor frecuencia debido a la gran inseguridad que se vive.

Al formarse una sensibilidad colectiva se activa un sistema de supervivencia: Al encontrarnos ante un deterioro progresivo de nuestras condiciones de vida las especies animales emigran, muchos de los seres humanos lo hacen o por otro lado se buscan reparar o corregir los daños (deterioros) físicos y semiológicos del medio ambiente para evitar un proceso de degeneración y su eventual aniquilamiento.

Figura 15. Ilustración del Cristo con Chaleco antibalas. 2009

El Marco visual que tienen los habitantes de una Ciudad se va a formar a través de la percepción traducida en términos semióticos, es decir a partir de una lectura de las diferentes imágenes, símbolos y elementos que lo conforman y será la sociedad quien le aporte los valores necesarios para configurarla.

1.4. EL ESPACIO PRACTICADO

“Es el modo en que cada ciudadano habita y recorre el espacio de la Ciudad.”
(DE CERTEAU, 1996, pág 132)

Cuando hablamos del concepto de “Espacio practicado” debemos entender a la Urbe como un tejido vívido y dinámico. En ella los usos que se le dan a los espacios así como a las distintas imágenes, han sido redefinidos y reinterpretados por el espectador a través de la experiencia de lo cotidiano. Para poder explicar el concepto de espacio practicado tendríamos que definir el concepto de apropiación como punto de partida y remontarnos a las visiones marxistas aportadas por la psicología soviética (Encabezadas por Lev Semionovich y continuadas por Aleksei Nicolaevich Leontiev) en las que “ la apropiación es entendida como un mecanismo básico del desarrollo humano, por el que la persona se “apropia” de la experiencia generalizada del ser humano, lo que se concreta en los significados de la “realidad” (VIDAL & POL, 2005, pág.281-297) .

Retomando el tema de la percepción, entendemos que la misma compromete a una cantidad de lectores y por lo tanto es lógico pensar que las imágenes creadas a partir de estas lecturas de acuerdo a la propia naturaleza de los sistemas en los que se mueven así como los distintos niveles culturales, nos llevan a manifestar comportamientos y decisiones diferentes. Se forma una especie de “retroacción” debido a la capacidad que tiene una sociedad de “conservar”, “preservar” o “modificar los paisajes en los que se mueve.

Figura 16. Torreón, fue la Ciudad que más sitios de Taxis tuvo. Lo privado en el espacio público

La experiencia humana sobre los espacios forma nuevas realidades “socio históricas”

Es decir la persona se hace a sí misma mediante las propias acciones en un contexto cultural y pasa por un proceso de interiorización dando lugar a la conciencia. A partir de esta experiencia se genera un proceso de “apropiación” del espacio (place-attachment) vista desde la perspectiva del apego al lugar y en la cual se puede identificar un modelo dual y que se resume en dos vías principales “la acción-transformación” y la identificación simbólica”

A través de la acción sobre el entorno, los grupos de personas transforman el espacio, dejando en él su “huella” que no son otra cosa más que marcas o señales que contienen una carga simbólica. Mediante la acción, la persona incorpora el entorno en sus procesos cognitivos y afectivos de manera activa y actualizada. Las acciones dotan al espacio de significado individual y social.

CAPITULO 2

IMAGEN URBANA

Para poder comprender mejor la imagen de la Ciudad, debemos definir primero los elementos que la componen. Se dividen en dos grandes grupos: Los elementos naturales y los artificiales.

2.1. ELEMENTOS NATURALES

La Ciudad, antes de serlo, primero fue un territorio natural de tierra que sufrió un proceso de intervención donde el hombre al tener distintas necesidades, fue modificándolo para cubrir las mismas.

Los elementos naturales son aquellos propios del medio ambiente que no ha sido manipulado o al menos muy poco por la mano del hombre. Ejemplos de esto sería: la flora, fauna, el paisaje, minerales, lluvia, mareas, lagos, ríos, cascadas, bacterias, hongos, en fin cualquier cosa formada en la Naturaleza.

Hoy en día es muy difícil percibir estos elementos dentro de la Ciudad porque para hallarlos en su estado más puro, debemos ir a zonas rurales, donde la manipulación del hombre ha sido mas escasa. En un entorno urbano encontramos los elementos naturales pero que ya han sido manipulados en su mayoría y ejemplo de ello son: parques, viveros, arquitectura del paisaje o en los mismos fraccionamientos y centros comerciales por mencionar algunos. La naturaleza en la Ciudad se ve representada habitualmente por los parques, que son considerados *“como un trozo limitado de naturaleza que se introduce en la Ciudad”* (BATLLE & ROIG, 1999, pág.8)

También es evidente que la misma orografía, así como las diferentes formaciones geológicas determina los distintos niveles de la Ciudad y en ocasiones

hasta atravesamos cerros y montañas para crear rutas de comunicación entre distintos sectores.

Para que un espacio sea considerado como natural, se deben cumplir los siguientes requisitos:

- Sea representativos de los diferentes ecosistemas, paisajes o formaciones geológicas o geomorfológicas naturales.
- Represente un papel destacado en la conservación de ecosistemas en su estado natural, seminatural, o poco alterado, asegurando la continuidad de los procesos evolutivos, las migraciones de especies y la continuidad de las diferentes funciones de regulación del medio ambiente.
- Conservación de comunidades vegetales o animales, de modo que impidan la desaparición de cualquier especie o mantengan muestras selectas de material genético.

Los elementos naturales dentro del contexto urbano, ya han sufrido la intervención del hombre desde el momento que han sido sacados de sus lugares de origen para instalarse en otros sitios.

Figura 17. RIO NAZAS.

El Rio es el elemento natural que representa la región, es el límite natural del Estado de Coahuila con el Estado de Durango. Aunque se aprecia con agua, es un lecho seco ya que el agua ha sido capturada en las presas. El puente, una antigua construcción por donde pasaba el Ferrocarril, actualmente sigue siendo utilizado para el paso de vehículos. FOTOGRAFÍA. Guillermo de Ávila

También debemos especificar que es tal la evolución que hemos tenido sobre la naturaleza (en la edad media se pensó como una manera de desafiar a Dios) que basta con tener unas semillas o plantar un árbol en el espacio que queramos crear estos elementos naturales que conforman la Ciudad, que en su sentido más puro podríamos decir que lo son. Aún así debemos entenderlas como un claro ejemplo de la creación del hombre ya que la agricultura ha sido la actividad realizada desde épocas prehistóricas y gracias a ella nacen los primeros asentamientos humanos. Los elementos naturales de una Ciudad ya sean manipulados o no, forman el marco visual que expone la configuración de nuevas realidades, realidades que las personas ha sabido construir y utilizar para formar la imagen de la Ciudad.

Figura 18. La llegada del “Padre Nazas”

Personas esperando ver la llegada del agua del Río Nazas que separa la Ciudad de Torreón Coahuila con Gómez Palacio, Durango. Debido a las intensas lluvias, la Presa Francisco Zarco abrió sus compuertas para liberar el agua. La gente se instaló en el lugar con 2 días de anterioridad para no perderse ese momento. La última vez que llegó el río a la zona urbana fue en 1991. Y anteriormente en 1968

“A las cuatro de la mañana de ayer un improvisado dueto de guitarra y trompeta hizo más amena la espera de decenas de personas que comenzaban a desesperarse por que el río no llegaba. Parejas, fotógrafos, e incluso familias querían ser testigos de la historia.” Periódico Milenio sep, 10 del 2008

2.2. ELEMENTOS ARTIFICIALES

Toda Ciudad está formada por elementos físicos contruidos por el hombre, y por el sólo hecho de haber sido concebidos por el mismo, adquieren su carácter de “artificial”.

“El arte (del latín ars) es el concepto que engloba todas las creaciones realizadas por el ser humano para expresar una visión sensible acerca del mundo, ya sea real o imaginario... el arte permite expresar ideas, emociones, percepciones y sensaciones”. (CONDE, 2013)

Ejemplos de los elementos artificiales que conforman el paisaje urbano son: las edificaciones, el equipamiento urbano, las vialidades, los espacios abiertos, el mobiliario urbano, la señalización y por supuesto las obras de arte insertadas en el espacio público. Los cuales se describen a continuación:

2.2.1 LA EDIFICACION:

Figura 19. ANTIGUO MUSEO DE LA REVOLUCION. Construcción de principios de siglo, se encuentra en el límite de Gomez Palacio, Durango y la Ciudad de Torreón. FUENTE: La lagunacrece.com

Define las vialidades y los espacios abiertos, de estar y circular como: plazas, plazoletas y rinconadas. Da carácter a barrios y zonas de ciudades y pueblos y estructura la morfología, en el tema de imagen urbana. Como elemento creado por el hombre será el de mayor importancia en la formación del marco visual ya que debido a su

carácter monumental, relevancia estética, época o valores vernáculos se convierte en patrimonio cultural de toda la comunidad.

Figura 20. ANTIGUO MUSEO DE LA REVOLUCION.
Cerrado por asaltos.

El Estado tiene la obligación de cuidar y conservar las edificaciones pues, además de sus características arquitectónicas, constituye un testigo vivo de la historia y como resultado, de la memoria colectiva de cada localidad.

En nuestro país de acuerdo con la ley federal sobre monumentos y zonas arqueológicas, artísticas e históricas es obligatorio, para la población y autoridades el cuidado y conservación de la edificación patrimonial. Sin embargo, cuando en una Ciudad no se tienen los conocimientos necesarios o hay falta de sentimientos de apego de un lugar, las edificaciones pierden valor y/o son destruidas, abandonadas, modificadas o intervenidas por no contener valores que los representen (de identidad).

Las ciudades jóvenes, al carecer de monumentos arqueológicos o históricos en el sentido estricto: Edificios realizados entre 1521 a 1900) basan la formación de su cultura en períodos que dieron origen al nacimiento de la Ciudad, como es el caso de las Ciudades del Norte del País que nacen como un resultado de la Industria, o la Revolución Mexicana pero también se forma a partir del intercambio cultural de sus habitantes que al asentarse en nuevos espacios llevan consigo sus costumbres y las adaptan a los nuevos sitios que ocupan.

2.2.2 MONUMENTOS ARTÍSTICOS:

Son obras que revisten valor estético relevante y se encuentran insertadas en el espacio público. Siguiendo a Choay, F.

“Para que los monumentos adquieran su carácter histórico es preciso que se produzca un cierto distanciamiento capaz de generar una mirada sobre el

pasado como tiempo diferente sobre el cual se contempla. Es entonces, al manifestarse un proyecto explícito de preservación producto de esa mirada, que el monumento alcanza su categoría histórica.” (CHOAY, CORBOZ, DEMATTEIS, & FISHMAN , 2004, pág. 141)

Dentro de estas consideraciones habría que agregar la arquitectura vernácula que al conservar el uso de procedimientos constructivos y materiales tradicionales, así como raíces formales y funcionales de regiones y zonas del país, constituye un testimonio de enorme valor en la cultura del mismo. La arquitectura relevante, monumental o vernácula, reviste importancia no solo como edificio aislado sino en conjuntos y zonas, o como entorno de otros monumentos.

Figura 21. SKATE PARK en Torreón, lugar de los denominados: Deportes Urbanos.

recrea.

Forman parte integral de la escena urbana y su importancia estriba, además de lo anterior, en que en ellas se desarrollan múltiples actividades y manifestaciones culturales de la población como: ferias, fiestas, tianguis y mercados, reuniones políticas, etc. determinantes en la animación de zonas y barrios de la ciudad y el carácter y la imagen de las mismas.

De acuerdo a su función y tamaño, los espacios abiertos se clasifican en:

CALLES VEHICULARES. Conforman la estructura vial general de la ciudad.
CALLES PEATONALES. Fundamentales en la animación de centros históricos como

2.2.3 ESPACIOS ABIERTOS.

Los espacios abiertos o espacios públicos, son todos aquellos que en la traza de una población quedan definidos por los parámetros de la edificación o los límites de predios.

En ellos la población circula, se reúne, descansa o se

áreas de circulación, encuentro, reunión, etc. estimulan notablemente la dinámica comercial.

PARQUES Y AREAS JARDINADAS. Fundamentalmente como espacios recreativos y para la ecología y el medio ambiente.

PLAZAS, PLAZOLETAS Y RINCONADAS.

También son enmarcados por la edificación, fundamentales en la estructura de pueblos y ciudades. En nuestro país la plaza es considerada el centro de la localidad o de barrios y colonias de la misma, como lugar de encuentro, la animación que genera contribuye, determinadamente, a la definición del carácter y la imagen de la ciudad. Algunas funciones importantes de las plazas son:

Constituyen sitios de reunión y encuentro.
Permiten paseos y otras actividades recreativas.
Estimulan la actividad en la edificación circundante.
Abren el espacio y la perspectiva ante edificios frecuentemente patrimoniales.

Conjuntamente con la edificación de su entorno conforman nodos de animación y actividad de la población local y el turismo.

MOBILIARIO URBANO.

Comprende todos los elementos existentes en los espacios públicos tales como: kioscos, fuentes, bancas, casetas de teléfonos, paradas de autobuses, módulos de información, etc. el aprovechamiento óptimo y disfrute de los espacios públicos requiere de un adecuado mobiliario urbano.

SEÑALIZACION. La señalización es un elemento imprescindible para el funcionamiento y desarrollo de cualquier población, lamentablemente en las ciudades históricas el elemento que más contribuye al deterioro de la imagen urbana es una señalización comercial caótica y desordenada, por su colocación, tamaño y materiales es determinante en la calidad de la imagen urbana por lo que es fundamental su normatividad y ordenamiento.

Figura 22. EL CERRO NEGRO DE TORREON. Es la obra de arte emblemática del paisaje visual de la ciudad de Torreón, Coahuila. Objeto de teorías populares que lo ven igual como foco de contaminación debido a los altos índices de plomo que la empresa emite al ambiente, también se le atribuyen de manera popular poderes sobrenaturales. Es un depósito de desechos minerales inservibles hasta el momento. Peñoles tiene más de 100 años produciendo esta escoria metálica, de manera que ya se considera un elemento artificial del paisaje urbano. Se cree que el cerro de Peñoles podría empezar a desaparecer en los próximos años, en cuanto se le encuentre una función útil.

La empresa metalúrgica ha desarrollado un proceso para separar el hierro del zinc, los dos principales elementos del montón de desechos que pesa 10 millones de toneladas y ocupa 15.6 hectáreas de 30 metros de altura visibles desde muchas partes de la ciudad.

Durante décadas, ni el aire pudo mover una sola partícula del “cerro negro”. Muchos han insistido que sus partículas contaminan el ambiente o envenenan el acuífero, aunque no se ha probado.

2.3. CULTURA

Cultura es todo aquello creado por el ser humano que de manera simbólica da orientación, pertenencia, significación y simbolismo al contexto cotidiano. Es heredable, mutable, trascendente y dialéctico.

El concepto de cultura se remonta a épocas muy antiguas cuando surgen las primeras manifestaciones de la dialéctica entre hombre y su entorno (Filosofía griega). Cuando el hombre adquiere modos de vivir y de pensar cultivados dentro del espacio urbano, las sociedades inician un proceso de formación y buscan su mejoramiento adquiriendo actividades, costumbres y formas de pensar.

De esta definición se puede entender que el antiguo pensamiento humanista partía de la base de que el progreso humano era continuo y ascendente, sumando cada vez más conocimientos del hombre y la naturaleza, que se traducían en el crecimiento de la filosofía, la ciencia y la estética. Esta forma de progreso en el refinamiento del espíritu era capaz de producir obras de extremado carácter estético, pero que sólo podían comprender aquellos a los que la fortuna les permitía un gran acervo de conocimiento y desarrollo intelectual, de manera que este crecimiento y sus manifestaciones más altas de significado y refinamiento era la cultura humana en ascenso permanente.

Un concepto más actual sobre cultura que concilia con el pensamiento científico y una perspectiva humanista nos daría la siguiente definición:

...que la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través de ella discernimos los valores y efectuamos opciones. A través de ella el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones, y crea obras que lo trascienden (GARCIA M. , 2012, pág. 15)

Fundamentado en lo anterior y basado en la aportación del sociólogo Umberto Eco, encontramos que:

La cultura se encuentra cimentada en tres fenómenos elementales y que son; (a) la producción y el uso de objetos que transforman la relación hombre-naturaleza, (b) las relaciones de parentesco como núcleo primario de relaciones institucionalizadas y (c) el intercambio de bienes económicos. (UMBERTO , 1978, pág.44)

Por lo tanto resulta la cultura como un instrumento, una interacción y una interferencia entre individuos, es decir un proceso relacional con los otros y con nosotros mismos, esto llevará a cabo formas de vivir y la Ciudad será el escenario donde se producen los elementos significativos en los que se sustenta.

La cultura nace al mismo tiempo que nace la Ciudad. Cuando el hombre al ocupar un territorio lo modifica, está cubriendo una serie de necesidades, la forma en que se desarrollan las actividades que cubren estas necesidades, se traduce en costumbres, normas, creencias, vestimentas, comidas o formas de alimentarse de una comunidad. La cultura determina incluso maneras de pensar, formas de actuar, maneras de trabajar y hasta como trasladarse de un sitio a otro. La versión antropológica de la cultura sería: “La manera de ser y estar en el mundo” (MASS, 2006 pág.58) Estos elementos van a identificar a una comunidad y la van a diferenciar de otras.

Las actividades en general y, particularmente, las actividades predominantes de una Ciudad imprimen una imagen distintiva a cada localidad. Las actividades de la población, particularmente las tradicionales, generan vida y animación al paisaje urbano. El conjunto de signos que la componen, además de las fundamentales razones socio-económicas, tiene gran importancia para la plástica urbana, el arte será el medio y fuente de expresión que permitirá al hombre trascender dentro de esta red que llamamos cultura

Dado el estrecho vínculo que existe entre la cultura y el arte, se deduce que este último, manifiesta su poder creativo a través de la cultura, quien no sólo se ratifica a si misma, sino que también es capaz de generar cambios al validar

"sentidos culturales" no existentes con anterioridad, siendo así El Arte de manera contundente, un factor de cambio dentro de los grupos sociales y de su cultura.

Por otro lado, cuando existe una disminución o pérdida de las actividades de un lugar, surgen sentimientos de desarraigo, que derivan en poblados abandonados, localidades "muertas" y con una imagen más propia de pueblos, zonas o ciudades museo, sin interés ni vida. Es por ello, que en una Ciudad se deben de promover mecanismos de conservación de la cultura, entendiendo que cultura, ideología e identidad son conceptos íntimamente relacionados, sobre todo cuando hablamos de comunidades. “La cultura tiene que ver con el mundo de las significaciones que otorgan los actores sociales a las cosas” (MASS, 2006, pág. 21)

Figura 23. PROYECTO GANADOR DE CONCURSO DE GRAFFITI. Tema: El Santos Laguna. El equipo local de futbol, es elemento de identidad y orgullo Ciudadano.

“La cultura tiene una función productiva en tanto sistema simbólico: Opera como fuerza activa en los procesos sociales (Orthner 1984:1)” (MASS, 2006, pág.22)

CAPITULO 3

EL ARTE CONTEMPORANEO Y SUS PRÁCTICAS

3.1. LA EVOLUCION DEL ARTE

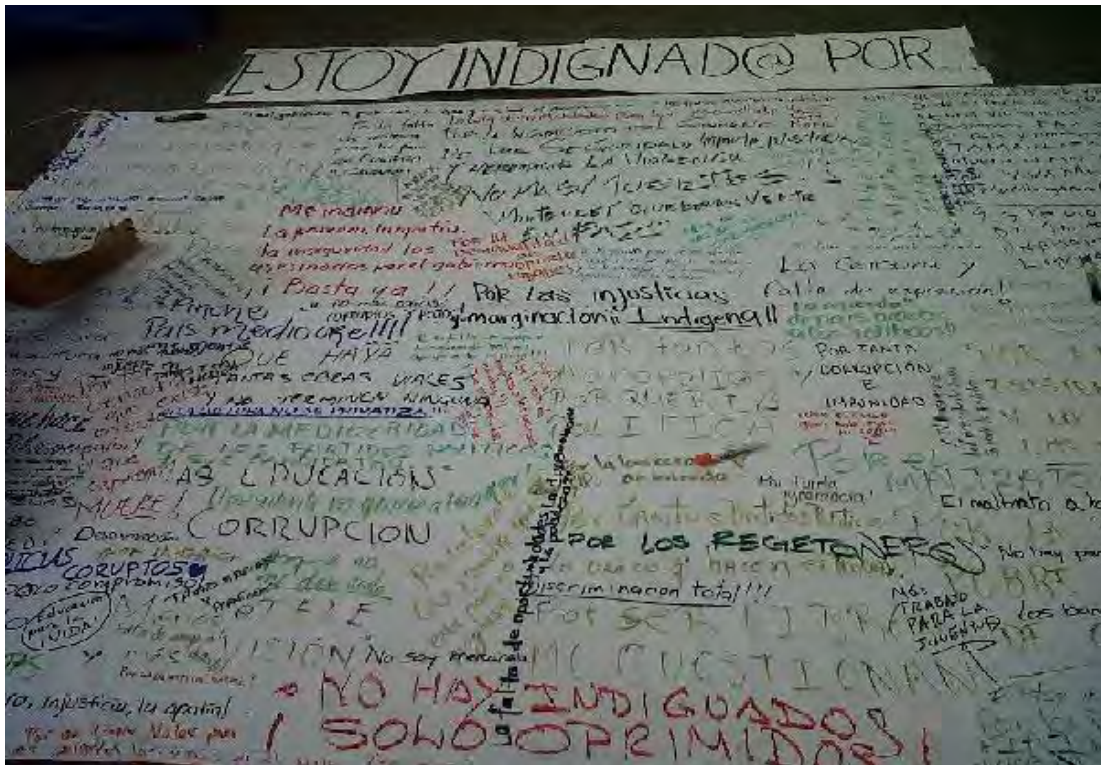

Figura 24. ESTOY INDIGNADO POR...Acción ciudadana llevada a cabo por un grupo de personas en la Plaza de Armas de Torreón. 2010

Según la perspectiva occidental, y que es la que interesa a este proyecto, las tendencias del pensamiento artístico pueden ser divididas en dos; una dirigida hacia la celebración de la apariencia, la otra orientada hacia la experiencia de la realidad. La primera vertiente considera la actitud estética como un proceso de catarsis y de

des realización (<http://hdl.handle.net/10201/9154>)¹, es decir, considera el arte como una fuga que permite desembarazar al espectador de la realidad alejándolo de ella y si es posible evadiéndola.

La segunda por el contrario hace énfasis en ideas como la participación y compromiso, considera el arte como una perturbación confiriéndole la tarea de proporcionar al espectador, una percepción más fuerte e intensa de la realidad.

La contraposición de estas dos maneras de entender el arte no es algo nuevo ya que esta relación dialéctica ha favorecido la renovación constante del arte y sus conceptos presentándose cada vez con conceptos novedosos e inéditos.

El arte contemporáneo tiene sus orígenes con el auge de la Revolución Industrial y el triunfo del capitalismo cuando resulta más factible ubicar o al menos distinguir una insipiente, pero verdadera comercialización de los “productos culturales”.

El mejor ejemplo de lo anterior se puede observar con lo que se considera el

primer “*ready-made*”² de la historia del arte y que fuera un parte aguas para lo que posteriormente se habrá de conocer como Arte Contemporáneo. En 1914 Marcel Duchamp expone como objeto de arte un *porta botellas*³ comercial y producido en serie, dando como discurso que el arte es lo que denomina arte y por lo tanto cualquier cosa puede serlo. Por supuesto que la argumentación iba más allá que nombrar caprichosamente a un porta botellas o un urinal como

Figura 25. SIN TITULO—————

Stickers sobre carteles de las luchas. Interesante como se sobreponen unos elementos a otros y se van renovando constantemente

La palabra inglesa que en una traducción no literal, pero bastante aceptada, se conoce como “lo ya visto”, y que deriva en el “objeto encontrado” del surrealismo. <http://www.portaldearte.cl/terminos/readymad.htm>

objetos de arte sino más bien, por un lado desea transferir ese sentimiento del proceso capitalista de producción hacia la esfera del arte y por otro discurrir al menos de una manera simbólica hacia el concepto de consumo.

Por otro lado, se tiene la idea de dignificar objetos cotidianos, de esta manera era originalmente un desafío chocante para la distinción hasta entonces aceptada entre lo que se consideraba *arte* en oposición a *lo que no era arte*, esto último, un tema recurrente y polémico hasta nuestros días.

Teniendo como antecedente la propuesta de Duchamp acerca de la re contextualización de los objetos cotidianos, cabe mencionar que ya en los años sesenta, la producción artística en el espacio urbano, recoge la idea de que el arte existe mas allá de las instituciones culturales y de los circuitos artísticos tradicionales, es decir galerías y museos. Distintas manifestaciones artísticas no sólo se sitúan en el espacio urbano, sino que actúa y se vincula al contexto de la Ciudad.

El contexto, no era visualizado solamente como un espacio físico, sino como una herramienta de trabajo en donde se reflexionaba sobre la vivencia de y en la Ciudad.

3.2. LA CIUDAD-MUSEO

“La práctica estética tal como se la concibe actualmente no incide sobre la negatividad estética de la urbe para corregirla sino que únicamente la sublima en metáforas” (OLEA, El arte urbano en el contexto actual, 1984, pág 7)

En el 2002 dentro de las instalaciones del Solomon R. Guggenheim Museum, se dieron una serie de diálogos en los que se cuestionaba el papel que representan los museos como espacios revitalizadores de la cultura visual. En ellos se proponía crear nuevas estrategias que contribuyeran a revalorar las funciones de los museos, así como la de los artistas, a quienes se consideraba que debían tener una relación mas activa en la creación de nuevos espacios vitales para la sociedad, además de estos puntos, se discutía también la expansión de los mismos hacia los espacios públicos.

Hasta hace poco el concepto de “Museo” hacía referencia a los espacios donde se guardan los objetos del pasado. Las personas tenían que trasladarse a estos lugares para poder admirar las obras creadas por el hombre y en muchas ocasiones la falta de interés en visitarlos se debe a la falta de elementos de identificación por parte de los Ciudadanos con los objetos expuestos (histórica y culturalmente). Es por ello, que en este foro se cuestionó la idea de expandirse hacia otros lugares para lograr relaciones más dinámicas, mejores y más cercanas a las formas de vida cotidianas: “muy pronto los edificios de los museos serán semejantes a los portales de Internet: “lugares” virtuales. No-lugares de tránsito, que confirman en el espectador la asequibilidad absoluta de cualquier bien cultural” (MEDINA, 2016, parr.23)

Actualmente el concepto de Museo ha sufrido algunas modificaciones, se ha re contextualizado, para dar lugar a una idea mas contemporánea y más cercana a la realidad en donde la Ciudad por si misma es un museo ya que contiene una serie de valores y elementos que expresan las

Figura 26. SIN TITULO Stickers, colocados en el entorno urbano. Propuesta de participaciones colectivas anónimas

Actividades artísticas de una sociedad y, de hecho, si analizamos un poco el pasado nos daremos cuenta que ya existen referencias del uso de la Ciudad como contenedora de objetos, así como manifestaciones artísticas del hombre. Ejemplos de ello lo conforman ciudades como Florencia o Paris cuyos elementos como: calles, monumentos, edificios, etc. son grandes obras de arte y son admiradas en los

espacios de la ciudad, lo cual, además, hace del arte algo completamente accesible y disponible a la sociedad.

Oscar Oléa, comenta: “La Ciudad hoy en día debe convertirse en obra de arte, y a decir verdad “es la única obra de arte posible en nuestros días” (OLEA, El arte urbano, 2008 Pág.12)

Rafael Lozano Hemmer comentó:

“El público necesita sentirse cada vez más, como parte integrante de la obra de arte. Las obras de arte contemporáneas oyen y reaccionan constantemente ante el público..... Las obras de arte quieren encontrar inspiración en el público” (LOZANO, 2015, pág 186).

Rafael Lozano Hemmer es un artista reconocido por sus obras que se presentan en espacios urbanos, sale de los espacios museísticos tradicionales conformando una sensibilidad colectiva en medio de muchos objetos que compiten en un sentido opuesto. Las nuevas prácticas del arte no pueden seguir encaminadas hacia la

contemplación de los objetos sino a la actividad social concreta de los sujetos.

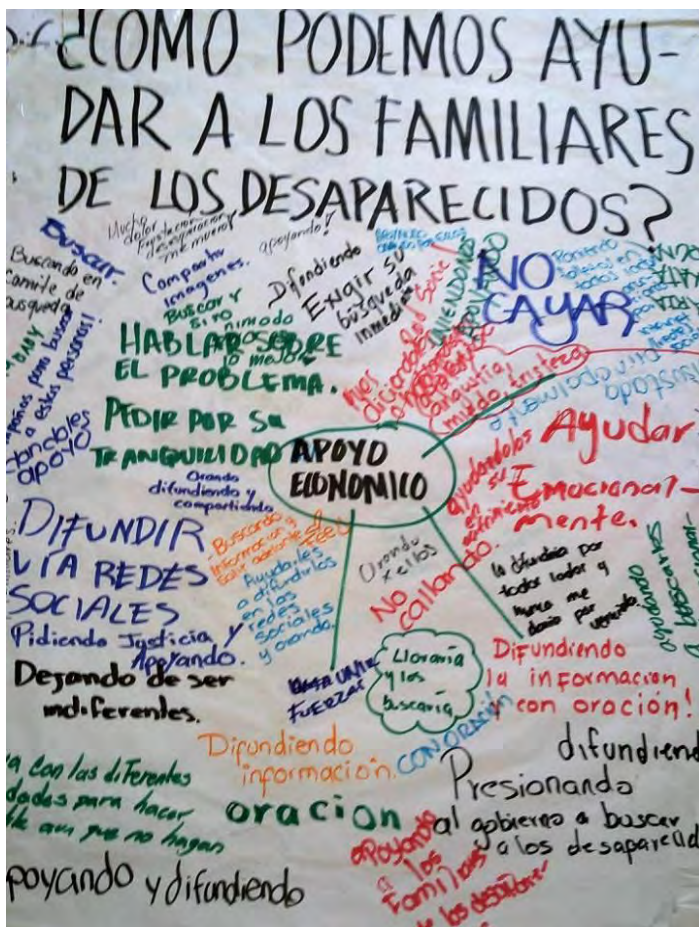

Figura 27.SIN TITULO

Propuesta de participación Ciudadana del Colectivo ART PERFORMANCE. Grupo de personas que se dedican a realizar distintas actividades promoviendo la investigación, el intercambio de ideas, el debate, y la creación de archivo, en espacios públicos (MORELEANDO, 2016)

Es importante transformar algunas ideas generadas a partir del paisaje urbano. El día de hoy, comprobamos que las ciudades empiezan a convertirse Simbólicamente en museos, pues tiene memorias arqueológicas, son contenedoras de cultura y conservan datos históricos. El arte urbano debe generar en los habitantes un sentimiento de arraigo al espacio que les rodea. El artista en un ámbito urbano debe responder a una necesidad mas contundente ya sea o dentro o fuera del museo, creando objetos e imágenes emblemáticas que representen una significación regional.

3.3. MANIFESTACIONES DEL ARTE CONTEMPORANEO EN LA CIUDAD

Figura 28. MARY CHENCHOS. Una de las características de los grupos sociales formados a partir de la cultura hip hpo, es la hermandad, el compromiso social, la unión. Son fieles a sus ideales pero sobre todo a su banda o "Crew". Una forma de agradecerlo es realizando "memorias" de la personas que fallecen por distintas causas, mismas que van acompañadas de elementos como vírgenes, flores, lazos así como la tipografía característica del graffiti.

Existe en el espacio urbano un elemento que será el que defina su estructura espacial: el Muro. (Del latín murs) el cuál desde las más antiguas civilizaciones ha tenido como función ser objeto limitante de la Ciudad.

El concepto muro abarca entonces *“todas la superficies de los objetos de la ciudad como –lugares límites- eventuales espacios de inscripción y representación”*
Graffiti: Una ciudad imaginada, Armando Silva Téllez.

Al ser el muro el elemento que formará la frontera entre el espacio público y privado, el que defina la forma y la estructura de la Urbe, será también el lienzo donde se verán manifestadas mayormente las ideas de los Ciudadanos y a partir de esta noción exponemos a continuación los distintos tipos de intervenciones gráficas:

3.3.1. GRAFFITTI.

En la década de los ochentas y debido a la gran influencia que durante muchos años hemos tenido de los Estados Unidos, el graffiti se fue extendiendo por todo el país evidenciando no sólo una nueva estética contemporánea sino una novedosa forma de comunicación social. Son las Ciudades del Norte de México las que mayor influencia de éste género reciben, y en gran medida se debe a la cercanía de los Estados Fronterizos: Sonora, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, y Baja California, entre otros, con los Estados fronterizos del Sur de Los estados Unidos de América.

Cabe mencionar, que históricamente, durante mucho tiempo el Estado de Coahuila y el Estado americano de Texas llegaron a formar un solo territorio,

Figura 29. DESCONOCIDO. El graffiti va acompañado del sobrenombre o TAG de la persona que lo realizó. Su carácter de anonimato lo coloca en la discusión si es arte o vandalismo. En encontré en México formas únicas y originales para expresar y manifestar lo que está sucediendo en nuestro país.

fue apenas en 1836 cuando se dio la separación.

Hablar de territorios como una manera de marcar límites es un tema controversial y complejo, ya que existen similitudes ancestrales que no se pueden negar, los gobiernos por razones de dominio social, de poder económico, incluso de estrategia territorial, se obsesionan con fabricar identidades para separar lugares, ejemplo claro de ello, sería haber el caso de Israel y Palestina. Pero la geografía, lo étnico, las tradiciones heredadas y adquiridas dicen lo contrario. La gente en México sigue visitando las fronteras, entre más cercanía exista, con mayor regularidad será el cruce de las mismas. Pareciera que en el fondo ha quedado un sentimiento de pertenencia, nosotros sentimos que es nuestra tierra, y ellos adoptan nuestra cultura porque sienten apego a ella.

En resumen, el Graffiti así como sus elementos culturales que lo integran encontró en México formas únicas y originales para expresar y manifestar lo que está sucediendo en nuestro país, el fenómeno es muy interesante para la comprensión del Arte contemporáneo porque la directriz principal de este movimiento es: “dejarse ver” sin tener evidencia de autoría, es decir es una manera de ser escuchado cuando en un espacio físico no eres tomado en cuenta.

El graffiti nace en los Estados Unidos a finales de los años sesentas. Proviene del vocablo italiano Graffito, que significa INSCRIPCION. Armando Silva Téllez lo define de la siguiente manera:

“...corresponde a un mensaje o conjunto de mensajes, filtrados por la marginalidad, el anonimato y la espontaneidad y que en el expresar aquello que comunican violan una prohibición para el respectivo territorio social dentro del cual se manifiesta”.(SILVA, 1986, parr. 05)

Este movimiento inicia, a finales de los sesentas cuando un grupo de jóvenes neoyorquinos empezaron a dejar inscripciones en los vagones y estaciones del metro. Por medio de estas acciones generaban un acto de presencia (per se, un acto político de Visibilidad) principalmente buscaban “dejarse ver” es decir hacer que el nombre apareciera continuamente o por lo menos con mucha frecuencia. Como todo acto creativo se crearon diversas maneras estéticas de hacer estas

inscripciones y con el tiempo, también los materiales utilizados han evolucionado e incluso hoy en día se presenta paralelamente con otras técnicas como la pintura o el stencil para lograr mejores efectos visuales, estéticos o de comunicación.

Es así como nace un género que será la espina medular de otras grandes manifestaciones gráficas que se han producido en el entorno urbano.

Figura 30. DIOS CUIDAME DE LOS POLIS. Graffiti realizado en el Muro de la Catedral de Torreón, Coahuila, en la época en que los policías realizaban “levantones” 2004

Tanto los graffitis, como los carteles, y los actos políticos de oposición expresan la crítica popular al orden impuesto, por eso son tan significativos, de ahí deriva en que se pinta sobre los monumentos, paredes o espacios del poder, porque expresa un desacuerdo a estas instituciones y la poca veracidad que proyectan los gobiernos.

El Graffiti va de la mano con otros tipos de manifestaciones visuales y principalmente aquellas que usan como soporte el muro.

Anteriormente se podían apreciar sólo en zonas marginadas, hoy vemos por toda la Ciudad una gran necesidad de expresión de

diversas formas.

Se debe aclarar que no todo lo que se escribe o dibuja en una pared es grafiti, ello va a depender de las circunstancias sociales e históricas en las que fue concebido el mensaje.

Para una mejor comprensión de la expresión plástica del Graffiti, hay que considerar los siguientes valores que son inherentes al movimiento:

Marginalidad: el mensaje no cabe dentro de los circuitos oficiales.

Anonimato: existe una reserva en la autoría

Esponaneidad: No hay una planeación de desarrollo de imágenes a detalle.
Precariedad: ello se ve reflejado en los materiales y en los procesos de realización de los mismos.

Velocidad y fugacidad: al ser mensajes que normalmente alteran el orden o no utilizar espacios autorizados, deben de realizarse rápidamente.

En medida que el mensaje sea obsceno, prohibido o lastimen a los ciudadanos más rápido será borrado por lo que además de los elementos mencionados, el más importante sería el carácter Efímero del Graffiti.

Figura 31. LOS PUENTES DE LA GENTE. Durante La administración del gobernador Humberto Moreira denominado “El gobierno de la Gente” por su eslogan, se construyeron, en conjunto con la presidencia municipal, ambos del mismo partido político (PRI), una gran cantidad de puentes distribuidos por toda la Ciudad. Así se justificó parte de los gastos del Estado que después fue conocida como La “Gran Estafa” o el pequeño Fobaproa. Coahuila adquirió una deuda de más de treinta y tres mil cien millones de pesos, la más grande de la Historia en el Estado y que deja un gran endeudamiento para las futuras generaciones. En la imagen se aprecia el puente, aún sin inaugurar y ya gaffiteado. Fuente: Periódico “el Siglo de Torreón.

■

3.3.2. EL MURAL Y SUS MANIFESTACIONES CONTEMPORANEAS

El mural ha sido uno de los soportes mas usados en la historia del arte y ello se remonta a la época prehistórica, cuando el hombre utilizaba los muros de las cavernas para transmitir a las futuras generaciones su cosmogonía, los hechos más importantes y trascendentales que daban sentido a su existencia.

Las pinturas rupestres que serían el equivalente a la pintura mural actual, se realizaba con materiales que extraían de los elementos de la naturaleza, el hombre primitivo llegó a desarrollar procesos de experimentación para logra mejores efectos, incluso aprovechaba las protuberancias de las paredes para crear efectos más reales, había una intensión estética, al igual que hoy, los en muros se aprovechan sus características físicas, texturas y dimensiones para logra composiciones sumamente estructuradas.

El mural, es una imagen, generalmente un dibujo o pintura en la cual se usa como soporte un muro o pared. En México existe desde épocas prehispánicas una fuerte tradición del mural el cual presenta un alto contenido estético y de complejidad. Esta tradición y gusto prehispánico se va a ver reflejada posteriormente

Figura 32. “PELEA POR LO QUE AMAS” Proyecto de trabajo con un grupo de reinserción de menores a cargo de SPYKE. Torreón, Coahuila, 2010

en el movimiento muralista que nace en México a principios del siglo XX de ahí que el arte mexicano fuera reconocido mundialmente por su tradición, simbología y lenguaje estético.

El Muralismo mexicano surge bajo dos premisas: su fin educativo-didáctico, y el perfil democrático del arte para el pueblo. Influenciado por ideas marxistas, planteaba también la unificación comunitaria del pueblo mexicano bajo los principios de la Revolución Mexicana. Orozco,

Siqueiros y Rivera propusieron síntesis iconográficas de la identidad nacional inspiradas a la vez en la iconografía de los pueblos mexicanos: Mayas y aztecas principalmente, pero también se inspiraban en los elementos ornamentales coloniales, retablos, diseños de alfarería, artesanías mexicanas, combinándolos con los avances de las vanguardias europeas. Exponer los antecedentes del movimiento muralista sugiere que en nuestro país realmente no ha dejado de existir la tradición por esta disciplina, el uso del muro ha funcionado como medio de expresión por herencia cultural. Pareciera que, en muchos de los casos, la pintura mural, además de tener evidente intención estética, ha seguido los valores que lo reconocieron como en décadas anteriores. Es usado por el poder para hacer anuncios, pero también los artistas y los ciudadanos lo utilizan para manifestarse lo cual es un método muy efectivo ya que, al encontrarse en el entorno urbano, es observado por muchas personas. Del concepto mural podemos derivar otras formas de utilizar los muros, ya que siempre existe la confusión en si lo que vemos expresado es graffiti. Tenemos entonces:

MANIFESTACION MURAL, en donde ya no existe el elemento anonimato, como es en el caso del Graffiti y por lo tanto representan proyectos que han sido “autorizados” por una Institución, empresa, particulares o el mismo gobierno para que se lleve a cabo en alguna parte del espacio urbano que pertenezca a éstos.

Fig.33. MURAL EN LAS GRADAS DEL SKATE PARK. 2010 En el 2007. Realizado pro Erasmo Bernadac. Estos murales ya fueron borrados por las nuevas administraciones de gobierno.

INFORMACION MURAL, Cuando la inscripción urbana carece de marginalidad: Como sería el caso de obras que contengan valores que tienen como intención a la mayoría de los habitantes de una Ciudad. Es el caso de los murales donde se ve representado el equipo de fútbol de la Ciudad: El Santos Laguna o algún personaje importante de la Historia, Iconos como el ferrocarril, la Revolución mexicana, etc.

Figura 34. ANONIMO. En el 2007, El departamento de Desarrollo urbano de Torreón junto con la Dirección municipal de cultura convocó a distintos artistas locales y extranjeros a hacer estas intervenciones murales en uno de los puentes de la Ciudad. Se les designó un tema: Flora y fauna de la región, naturaleza, agua, Revolución, 100 años. Posteriormente, estas estructuras también fueron intervenidas al ser pintadas por personas que no tenían permiso y simplemente participaron clandestinamente.

GRAFICA EXPANDIDA. El origen del término se le atribuye al artista Demian Flores, y refiere a obras más bien de carácter gráfico que se encuentran insertadas en el espacio urbano rompiendo las barreras de la misma disciplina. Son propuestas que nacen del graffiti ya que utilizan elementos propios de la disciplina como el uso de los mismos materiales (aerosol, pinturas) también se le reconoce por un alto sentido de la estética, el dibujo, así como maneras diversas de usar los colores y

formas, como por ejemplo esfumados y la pintura, las inscripciones de tipo gestual, etc. Visualmente son propuestas más bien cercanas a las artes gráficas que pasan por procesos utilizados en la estampa.

Como lo dice su nombre la grafica expandida se extiende y traspasa sus límites para representarse a través de otros formatos,

medios y procesos como la gráfica tridimensional, la gráfica, la animación el arte electrónico o el arte cinético.

Figura 35. GUAYO VALENZUELA Ilustración de GUAYO VALENZUELA. Nota de periódico sobre Martin García ex pandillero, conocido por su trabajo en casas de rehabilitación apoyándolos. Un día lo levantaron y no se supo de él.
http://www.milenio.com/region/Milenio_Noticias-Eduardo_-Guayo-_Valenzuela-Pata_de_Perro-A_la_Brava_Ese_0_822517785.html

Esta nueva interpretación de los muros toma discursos conceptuales y estéticos de disciplinas como el arte, el diseño y la ilustración.

STENCIL

Esta técnica nos remite más a la manera de trabajar las técnicas gráficas de impresión que a un graffiti. Y esto se debe principalmente a que debe haber una previa elaboración de una o más plantillas para poder realizarla, por lo cual ya no la convierte en una técnica espontanea.

Figura 36. ANONIMO julio 2009

Si bien la palabra STENCIL o ESTENCIL no es reconocida por el Diccionario de la Real Academia Española, el resultado visual es fácilmente identificable por los habitantes de una Ciudad.

La palabra remite al concepto de impresión en una superficie. Este tipo de impresión basado originalmente en plantillas o máscaras de papel calado tiene sus antecedentes en las artes decorativas chinas.

El resultado visual es mucho más figurativo incluso estético ya que existe una previa visualización del resultado final, aunque la ejecución sobre el muro suele ser rápida.

Son Intervenciones Urbanas que llevan una carga ideológica o manifiesto artístico...

Representa el espíritu más rebelde y contestatario... apropiado, como tecnología

de reproducción de mensajes en entornos urbanos, en muchos casos con espíritu de "guerrilla" contra-cultural.

La técnica es simple... un soporte liviano, pero lo suficientemente rígido (habitualmente una placa radiográfica calada con trincheta o bisturí, a partir de textos y/o una imagen solarizada), aerosol, y una pared, piedra, calle o lo que sea... digna de ser impresa.

Figura 37. ANONIMO

3.3.3. INTERVENCIONES EN EL ESPACIO URBANO

Las intervenciones artísticas proponen la irrupción por parte de los artistas en un espacio -generalmente público- estamos hablando de un nivel básico de participación ya sea artística o a partir de procesos de rescate, restauración o la

modificación de objetos predeterminados. Para lograr una intervención se debe llevar a cabo una visión prospectiva del lugar, así como un efectivo mecanismo de comunicación de significados. Hay una reelaboración conceptual y material en algunos casos, que se completa con la mirada del espectador.

Figura 38. . LAGUNERO POWER. Serigrafía. DE: Hugo Estrada. Street art/ intervenciones.

La Comarca Lagunera es una región joven. Su desarrollo ha sido impulsado en gran parte por gente bravia y trabajadora, luchadores de la vida cotidiana, No es de extrañarse que esta región haya dado grandes protagonistas de un deporte totalmente popular: La Lucha Libre

Este proyecto se concibió para reconocer esa lucha diaria que tienen todos los laguneros y que se ve reflejada en los grandes exponentes de la lucha libre de nuestro país. Entre ellos:

Dr. Wagner, Médico Asesino, Fishman, La Sombra, Ultimo Guerrero y el ya legendario Blue Panther, entre otros.

3.4. REGISTROS URBANOS

PROYECTO TITULADO: PAZ, PAZ.

Figura 39, 40, 41,42. Propuesta multidisciplinaria. Se intervino un puente, El bosque Venustiano Carranza considerado el pulmón de la Ciudad, así como otros sitios.

FIGURA 43., "TAG"
graffiti con su autor

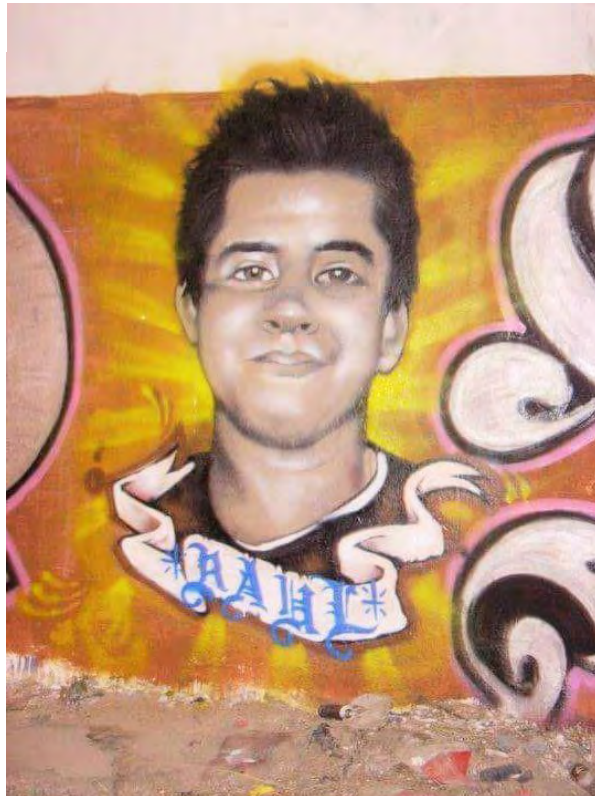

FIGURA 44. ANONIMO A la gente del narco no le gustaban los graffiteros, así que un día llegaron y les dispararon, así nomás, sin deberla, ni temerla. En. MURAL EN MEMORIA

FIGURA 45. MEMORIA. Anónimo

“Mientras en los museos los objetos son sustraídos de la historia y su sentido intrínseco es congelado en una eternidad donde ya nunca pasará nada, los monumentos abiertos a la dinámica urbana facilitan que la memoria interactúe con el cambio, que los próceres se revitalicen gracias a la propaganda o el tránsito: siguen luchando con los movimientos sociales que le sobreviven” (GARCIA N. , 1999 pág 173)

FIGURA 46. MEMORIA. Anónimo

FIGURA 47. HAS VISTO A...? Este es el más reciente Anuncio espectacular que se ha colocado sobre la búsqueda de Silvia Sánchez Viesca Ortiz desaparecida en el 2004, es una reconstrucción de su posible rostro 12 años después. Torreón, Coahuila

CAPITULO 4

EJERCICIO PLASTICO DE LA MEMORIA: FANNY

SILVIA STEPHANIE SANCHEZ VIESCA, desapareció en la Ciudad de Torreón, Coahuila, un 5 de noviembre del 2004, se dirigía a la parada del camión y no se le volvió a ver. Una llamada anónima confirmó que fue llevada por tres hombres a la fuerza, ella tenía 16 años. Desde entonces la búsqueda ha sido imparables, sus padres Silvia y Oscar se convirtieron en detectives y aportaron información a las autoridades. La sociedad civil, amigos, familiares y llamadas anónimas han auxiliado en la búsqueda, sin embargo, han pasado dos gobiernos de los hermanos Moreira, la extinta AFI, la SEIDO, así como la Fiscalía Especial para los delitos de Violencia contra las mujeres y Trata de Personas y las investigaciones no dieron con la localización. Se determinó que era víctima de trata, la tenía el Z-3: Heriberto Lazcano, un poderoso mafioso del cartel de los Zetas, quien posteriormente muere en el 2012 complicando el proceso de búsqueda al no quedar rastro de quien sabía de su paradero.

La desaparición de FANNY, como le llamaban sus padres; fue la punta del iceberg de una serie de hechos que anunciaban una ola de violencia en esta Ciudad. La llegada del “crimen organizado” que cobró muchas vidas, también incrementó exponencialmente el número de desaparecidos en todo el Estado, sin importar

género, edad o condición social. Pronto la situación se manifestaría en el Espacio Público, la Ciudad de pronto se contemplaba vacía y la gente sólo salía a lo necesario: Empezaron a aparecer anuncios de búsqueda de personas, murales recordando a los que se fueron, otros, recordando a aquellos de los que ya nada se supo. Se llevaron a cabo marchas, intervenciones y proyectos sociales evidenciando la nueva Condición de vida; palomas de paz, mucha iconografía sobre muros. La estructura Urbana incluso empezó a modificarse cuando las personas cambiaron sus

rutas habituales para dirigirse a un lugar por otras” más seguras” en algunas colonias se cerraron calles para impedir el paso a personas desconocidas. Espacios públicos convertidos en circuitos cerrados.

FANNY, es el caso de una joven secuestrada, como muchas, para ser entregada al cartel de los Zetas, su memoria colectiva, gracias a la movilización de sus padres, principalmente, ha activado la participación ciudadana ante un gobierno indiferente. A pesar de no ser encontrada hasta ahora, su desaparición ha derivado

FIGURA 48 Y 49. ACCION. La señora Silvia Ortiz madre de Fanny, se amarra en la asta de la monumental bandera de la Plaza Mayor, un acto para rendir cuentas a las autoridades, a 10 años de no saber el paradero de su hija. También se llevó un pastel y se encendieron velas por cada año transcurrido. Torreón, Coahuila. Noviembre del 2014

en la formación de distintos grupos que brinda apoyo a familiares de personas desaparecidas, principalmente el grupo “VIDA” Grupo Civil “Victimas por sus Derechos en Acción” mismo que surgió por iniciativa de los padres de Fanny y compuesto principalmente por familiares de personas desaparecidas. Cada semana recorren el Desierto de Coahuila buscando fosas y restos óseos de personas desaparecidas desde el 2005 a la fecha (2016).

Actualmente se ha localizado en Patrocinio, Coahuila, a unos 60 kms de La Ciudad de Torreón, la fosa clandestina más grande de México, un campo de exterminio, ya que, al ser incinerados restos de las personas, dejan el menor rastro posible. Se han encontrado alrededor de 3488 restos, de hombres, mujeres y niños, todos ellos localizados por la sociedad civil.

CONCLUSIONES

4.1. PROPUESTA URBANA: EJERCICIO PLASTICO DE LA MEMORIA:

Consiste en inscribir la palabra FANNY sobre un gran muro situado en el periférico de la Ciudad de Torreón. El muro tiene una altura de 2.80 metros y una extensión de 50 metros de longitud. La propuesta forma parte de un proyecto más extenso, ya que por medio de la Asociación VIDA; se convoca la participación

ciudadana escribiendo el nombre de otras personas desaparecidas sobre cualquier muro o espacio urbano de la Ciudad.

Durante el tiempo que transcurrió el desarrollo de esta Tesis, la Laguna se vio inmersa en un problema social extremo, a tal grado que, organismos internacionales, recomendaban no visitar la zona de la Laguna. Se vivía en un Estado de inseguridad que, definitivamente cambió la percepción del entorno. Inicialmente la investigación estaba limitada a exponer conceptos teóricos e ideas para la comprensión del papel de la participación social en la construcción de los temas relacionados con el Arte dentro de un contexto urbano, sin embargo, dadas las circunstancias, el papel que tiene el artista plástico hacia los problemas sociales y su compromiso llevaron a generar esta iniciativa. Dado que las asociaciones civiles involucradas, insisten en que las cifras dadas a conocer por el gobierno, no coinciden con la realidad, así como los recientes hallazgos de restos humanos en el Ejido Patrocinio, sin que hubiera participado una sola entidad municipal, Estatal o Federal, indica que la participación social ya sea de grupos civiles como de artistas tenemos la responsabilidad de solidarizarnos con la causa, que al final, nos ha afectado a todos. Es importante dar a conocer las evidencias que los gobiernos no quieren reconocer, pero es más importante, conservar la memoria de los desaparecidos, manteniendo la esperanza de volverlos a encontrar. No es se trata de una intervención urbana, ni de graffiti, se trata de un icono, lleno de significados dentro de un contexto

específico, es la realización de una propuesta colectiva donde intervienen voluntarios, de tipografía simple, así como tamaño, color y forma libre. Esta propuesta será el producto de la indignación colectiva hacia la indiferencia de las autoridades que en términos semióticos, sociales y culturales arroja muchos significados: La angustia colectiva de las personas, una realidad urbana, la ineficiencia de las instituciones al no garantizar la seguridad de sus habitantes, la lucha incansable por encontrar a las personas desaparecidas, el amor incondicional de unos padres, pero sobre todo la importancia de dar voz a los que no tienen voz, dignificar el nombre de los desaparecidos, regresarlos a su lugar de origen, dar a conocer cifras reales, pero sobretodo mantener viva su memoria.

FUENTES DE INVESTIGACION

AICHTER, Otl; KRAMPEN, Martin

“Sistema de Signos en la Comunicación Visual”, Ed. Barcelona, Gustavo Gili

BATLLE, Eric. “Reinventar el Paisaje Metropolitano” Revista ON No. 157. Barcelona 1995.

BAUDRILLARD, Jean.

“La Procesión de los simulacros” Ed. Kairos, S.A. 1987

“Urbanismo y Arquitectura, la Violencia del Objeto”, Revista ARQUIS No. 8; Buenos Aires, 1995

BUSQUETS, Joan . “Nuevos Fenómenos Urbanos y un Nuevo Tipo de Proyecto Urbanístico Presente y Futuro”. UIA Barcelona 1996

EZQUIAGA, José Maria . “Identidad y Transformación” Revista “Geometría” No 2 (2 sem 1986

LAI NG, JOHN WIRE, DAVID .

“Enciclopedia de Signos y Símbolos”, Mexico, Gustavo GILI

GROUPE

“Tratado del Signo Visual para una Retórica de la Imagen”, Madrid: Catedra

GZLEZ FUNJAO, Ma. Del Pilar; “Capacidad de Imagen y Creatividad”, Servicios de Publicaciones. Universidades de Vigo, 1997

GOERITZ, Matías “Los Ecos” 1990. eleco.unam.mx/eleco/inicio/el-eco/history

JAN GEHL & LARS GEM ZOE “Nuevos espacios Urbanos” Edit. Gustavo Gili, 1992

KRAUSS Rosalind E.

“La Originalidad de las Vanguardias y Otros Mitos Modernos”, Alianza Forma.

MANFRED MAIER.

“Procesos Mentales de Proyección y Configuración, Curso READ, Hebert

READ HERBERT “Imagen e Idea”, Breviarios del Fondo de Cultura Económica. México-Buenos Aires. 1972

“La función en el arte en el desarrollo de la conciencia humana”. Fondo de Cultura Económica, 1993

BIBLIOGRAFIA

(s.f.).

BARTHES, R. (1985). *La aventura semiológica*. Barcelona España: Paidós.

BATLLE, E., & ROIG, J. (1999). *Arquitecturas de autor*. Navarra España: COAVN.

BERLANGA, G. (21 de Abril de 2016). *Zócalo Saltillo*. Obtenido de El teatro Isauro Martínez, un emblema de Torreón y su cultura: <http://www-source.zocalo.com.mx/seccion/articulo/el-teatro-isauro-martinez-un-emblema-de-torreon-y-su-cultura-1461290002>

CHOAY, F., CORBOZ, A., DEMATTEIS, G., & FISHMAN, R. (2004). *Lo urbano*. Barcelona España: Edicions UPC.

DE CERTEAU, M. (1996). *La invención de lo cotidiano*. México D.F : Universidad Iberoamericana.

GARCIA, N. (1999). *Culturas Híbridas*. Buenos Aires Argentina: Paidós.

GARCIA, M. (2012). *El patrimonio cultural, Conceptos básicos*. España: UNE.

GOYCOOLEA, R. (1998). *SERBAL*. Obtenido de Filosofía y Arquitectura: <http://serbal.pntic.mec.es/~cmunoz11/roberto.html>

LOZANO, R. (2015). *Pseudomatismos*. México D.F: MUAC-UNAM.

LYNCH, K. (1985). *La imagen de la ciudad*. México D.F: Gustavo Gili.

MASS, M. (2006). *Gestión Cultural, comunicación y desarrollo Teoría y práctica*. México D.F: Intersecciones.

- MEDINA, C. (2016). *Nexos - cultura y vida cotidiana*. Obtenido de Cuauhtémoc Medina sobre Kapoor, el arte y las masas: <http://cultura.nexos.com.mx/?p=10727>
- OLEA, O. (1984). *El arte urbano en el contexto actual*. Obtenido de GuanaRED: https://www.guanared.org/index.php/.../9_bec2e45eed8cd8d7b0590a9fbf081e6f
- OLEA, O. (1988). *Metodología para el diseño urbano y arquitectónico*. México D.F: Trillas.
- OLEA, O. (2008). *El arte urbano*. México D.F : UNAM.
- PEDRO , F. (2010). *¿Qué es Filosofía?* Madrid España: AKAL.
- RAMIREZ, P. (2003). *Espacio público y reconstrucción de la ciudadanía*. México D.F: Porrúa.
- SÁNCHEZ, J. (14 de Febrero de 2014). *Plan director de desarrollo urbano de Torreón Coahuila*. Obtenido de Periodico Oficial: <http://periodico.sfpcosahuila.gob.mx/ArchivosPO/13-SS-14-FEB-2014.PDF>
- SILVA, A. (1986). *Una ciudad imaginada: Graffiti y expresión urbana* . Bogotá Colombia.
- SOTELO, J. (1992). *Paisaje, semiología y análisis geográfico*. Madrid España: ed. comp.
- SVOB-DOKIC, N. (2008). *Espacios culturales abiertos en busca de nuevas fronteras*. Barcelona España: CIDOB fundación.
- UMBERTO , E. (1978). *Tratado de semiología* . Mexico D.F.
- VERA, J., OLCINA, J., & HERNANDEZ , M. (2016). *Paisaje, cultura territorial y vivencia de la geografía*. España: UNE.

VIDAL, T., & POL, E. (2005). *La apropiación del espacio: una propuesta teórica para comprender la vinculación entre las personas y los lugares*. Barcelona España: Facultat de Psicologia.