

ANÁLISIS METODOLÓGICO Y ESTRATEGIAS PARA LA REVITALIZACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO A TRAVÉS DE LA INTEGRACIÓN DE UN TIPO DE ARTE URBANO

METHODOLOGICAL ANALYSIS AND STRATEGIES FOR THE REVITALIZATION OF PUBLIC SPACE THROUGH THE INTEGRATION OF A TYPE OF URBAN ART

Rodríguez-Ruiz, Jorge^a, Aguilar-Ojeda, Cristy^a, Mendoza-Guzmán, Lorena^a, Pérez-Herrera, Raúl^b, Rincón-Cruz, Abigail

^aInstituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo (División de Arquitectura), Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo, México, 42700, jrodriguez@itsoeh.edu.mx

^bColegio de México, Ciudad de México, México, 14110. lurapehe@gmail.com

RESUMEN. Cuando se menciona el concepto de arte urbano por lo regular suele relacionarse a prácticas de índole vandálica o contaminación visual; sin embargo, el arte urbano es mucho más que eso, “es un contradiscurso que se emparenta con las luchas y manifestaciones de los excluidos de la ciudad [es donde el espacio y arte urbano se unen mediante prácticas] contra hegemónicas que se resisten a los modelos urbanos y artísticos de la sociedad global...” [1]. En este sentido, el arte urbano puede coadyuvar a un mejor desarrollo del espacio público y las actividades que se desarrollan en torno a éste. Este beneficio se acentúa aún más cuando se trata de comunidades rurales ya que se pueden generar actividades que mejoren las relaciones impersonales, otras formas de distracción, reactivación económica, entre otros; esta afirmación es el resultado de una metodología inductiva-cualitativa-cuantitativa que responde a seis fases, las cuales son: 1. Identificación del área de estudio, 2. Investigación y documentación, 3. Trabajo de campo, 4. Análisis de la información, 5. Intervención de un tipo de arte urbano en un determinado espacio urbano, 6. Análisis posintervención. Con esta metodología se pueden establecer algunos beneficios a priori al integrar un tipo de arte urbano en una comunidad rural, y esto es lo que se pretende demostrar en el presente trabajo.

Palabras clave: Espacio público, arte urbano, comunidades rurales

ABSTRACT. When the concept of urban art is mentioned, it is usually related to practices of a vandal nature or visual contamination; However, urban art is much more than that, “it is a counter-discourse that is related to the struggles and manifestations of those excluded from the city [it is where space and urban art are united through practices] against hegemonics that resist the urban and artistic models of global society...” [1]. In this sense, urban art can contribute to a better development of public space and the activities that take place around it. This benefit is even more accentuated when it comes to rural communities since activities can be generated that improve impersonal relationships, other forms of distraction, economic reactivation, among others; This statement is the result of an inductive-qualitative-quantitative methodology that responds to six phases, which are: 1. Identification of the study area, 2. Research and documentation, 3. Field work, 4. Information analysis, 5 Intervention of a type of urban art in a given urban space, 6. Post-intervention analysis. With this methodology, some a priori benefits can be established when integrating a type of urban art in a rural community, and this is what is intended to be demonstrated in this work

Key words: Public space, urban art, rural communities.

INTRODUCCIÓN

En este manuscrito se abordan diferentes temas que coadyuvan al entendimiento del discurso sobre el espacio público y el arte urbano, por ejemplo, que es el espacio público, la imagen urbana, la revitalización, la apropiación, para concretar el proceso

metodológico para el análisis del espacio público con la integración de un tipo de arte urbano.

El espacio público es un lugar de reunión y desplazamiento que es concebido a partir de las necesidades de la sociedad, sin embargo, por la falta de uso y poco mantenimiento, pueden ser subutilizados o incluso abandonados provocando

que puedan convertirse en zonas de riesgo e incluso sean utilizados de manera inadecuada para actividades de tipo vandálicas; así, los espacios públicos se convierten en lugares peligrosos e inseguros para las personas, esto provoca que las personas no los utilicen y no disfruten de los espacios que han sido diseñados para la recreación y ocio convirtiendo este proceso en un proceso cíclico.

El mal uso y la mala imagen de los espacios públicos abandonados también afectan en el ámbito social, puesto que no hay un sentido de cuidado de estos. En el ámbito económico provoca que los comerciantes que se encuentran en torno a ellos no pueden vender sus productos perjudicando sus ingresos.

Otro problema que provoca la subutilización o abandono de los espacios es que por lo regular no se tienen estrategias de planeación urbana, y mucho menos proyectos que contemple la participación ciudadana donde se involucre a las personas en el proceso de diseño; esto conlleva que no haya una apropiación y mantenimiento de los espacios públicos; provocando un ambiente insalubre.

Por otro lado, uno de los usos que se le suele dar al espacio público de una manera sana es la manifestación de expresiones artísticas como las relacionadas con el arte urbano; sin embargo, aún existe cierta resistencia hacia ciertos tipos de arte urbano por considerarlos de protesta y no de arte, o de actos vandálicos, por esta razón suele presentarse de forma clandestina; aunque efectivamente una de las intenciones del arte y artistas urbanos es justamente manifestar sus ideales, sus posturas ideológicas y críticas hacia alguna figura de poder o de control; es decir más que ser una manifestación artística, es una forma de mensaje.

En función de lo ya enunciado, el objetivo que guiará el presente manuscrito se enfoca en exponer una aproximación analítica/metodológica para la revitalización del espacio público a través de la integración de un tipo de arte urbano, para coadyuvar a la revitalización y mejora del espacio público para evitar o disminuir su subutilización o su abandono. Esto se basa en la premisa de que la intervención de

arte urbano en una comunidad permite la revitalización y apropiación de los espacios públicos a través de la interacción con las personas.

MARCO REFERENCIAL

Para comprender de una mejor manera el proceso metodológico que se plantean en este manuscrito, se cree conveniente explorar algunos temas fundamentales como parte del marco referencial.

Espacio público

Los espacios públicos son elementos esenciales en la organización de los asentamientos humanos, donde son utilizados transitoriamente, como lo son las calles, plazas, parques y lugares de encuentro social, donde el uso principal es el ocio y la recreación; a su vez, son escenarios de experiencia social donde este interactúa de una forma espacial con las personas; sin embargo, algunos espacios públicos en ocasiones son muy angostos, lo que limita el adecuado desarrollo de las actividades; por esta razón las personas adaptan sus necesidades a las características del espacio lo que puede promover una apropiación y configuración colectiva del espacio, generando mayores vínculos y relaciones entre los usuarios.

Así, el espacio público se refiere a los espacios abiertos y de fácil acceso para toda persona que quiera adentrarse y transitar por estos lugares, para llevar a cabo acciones diversas e incluso para disfrutar de la tranquilidad que se pueda percibir, estos espacios son de convivencia, los cuales son diseñados a partir de las necesidades de la sociedad, que con el paso del tiempo se apropian de estos sitios con actividades diferentes de manera positiva, pero en algunas ocasiones son utilizados de manera negativa [2]; con base en esto, los espacios públicos son todo tipo de espacios y circulaciones que se encuentran al aire libre y que aglomeran a una comunidad con un fin común ya sea recreativo, social y/o cultural. De tal forma que el espacio público tiene una gran dimensión tanto social como cultural, esto quiere decir que es un sitio de relación e identificación, puesto que se realizan manifestaciones políticas, creativas y culturales.

Se tiene que disfrutar del espacio, sentirse atraído por el lugar, porque el espacio público es encuentro entre mundos diferentes, con intercambios de ideas, que tejen amistades de larga duración, donde la monotonía se pierde. Sin embargo; los espacios públicos se han convertido en ámbitos propicios para la práctica de conductas antisociales, es decir que las personas no se acercan a estos lugares por la mala imagen, el olor, o simplemente el ambiente que se siente de inseguridad, esto ha conllevado que los espacios públicos sean abandonados [3]; por lo tanto, cuando se abandona un espacio se pierde la identidad colectiva, y con ello aumenta la inseguridad.

Según Rangel [4] algunas características que definen los espacios públicos son:

- El espacio público es accesible para todo tipo de usuario que quiera permanecer en el sitio, estos lugares son abiertos en algunas ocasiones son lugares grandes e interactivos.
- No hay hora de restricción, ni limitaciones, se encuentra abierto a todas las horas del día, esto quiere decir que estos espacios públicos como su nombre lo indica son espacios que se encuentran sin restricciones son los dueños las personas que habitan las urbes o las comunidades donde se llegan a encontrar estos espacios públicos.
- Satisface las necesidades colectivas de las personas, en algunas ocasiones estos espacios públicos son utilizados para las manifestaciones o para los pequeños, mercados que existen en las comunidades y así acercar más a las personas entre sí.
- Constituyen sitios de reunión y encuentro, son lugares de convivencia donde las personas se reúnen, para realizar algún tipo de actividad ya sea colectiva o individual.
- La construcción de su alrededor conforma nodos de animación y actividad de la población.
- Promueven identidad en una ciudad o comunidad, ya que estos espacios tienen diferentes usos y características, cada espacio puede tener alguna temática en particular donde este espacio se pueda identificar como hito.
- El espacio público es el escenario de interacción social que se lleva a diario, dado que

pueden realizar diferentes actividades donde las personas se reúnen para el disfrute de estas mismas.

- Buscan satisfacer las necesidades urbanas colectivas.
- El uso de los espacios públicos puede variar según sus necesidades del grupo de personas que se instalen.

Así, el espacio público es un lugar de reunión donde las personas se reúnen a interactuar entre sí, es un lugar de relaciones personales, es un espacio donde las personas pueden conocerse más personalmente. Esta construcción social empieza desde cualquier espacio público (plazas, parques y calles), donde las personas al formar parte de estos se sienten identificados con otros sujetos, promoviendo ideas innovadoras que pueden ayudar a la sociedad para poder ir analizando los cambios que han ido obteniendo a través del tiempo.

Lo más importante de un espacio público como lo indica su nombre es que debe de ser accesible para todo tipo de persona, esto significa que el espacio se debe encontrar en lugares abiertos que no tenga exclusividad, sin embargo, al tener acceso libre a todo tipo de personas en algunas ocasiones los espacios al encontrarse en un grado de deterioro pueden ser subutilizados de maneras inadecuadas

Imagen urbana

La imagen urbana se refiere a la conjugación de los elementos naturales y contruidos que forman parte del marco visual de los habitantes de la ciudad, (la presencia y predominio de determinados materiales y sistemas constructivos, el tamaño de los lotes, la densidad de población, la cobertura y calidad de los servicios urbanos básicos, como son el agua potable, drenaje, energía eléctrica, alumbrado público y el estado general de la vivienda, en interrelación con las costumbres y usos de sus habitantes (densidad, acervo cultural, fiestas, costumbres, así como la estructura familiar y social), así como por el tipo de actividades económicas que se desarrollan en la ciudad [5]

Además, la imagen urbana contempla "...el impacto visual que [el espacio público] produce en quienes residen en [e] o en los que lo visitan, ya que los

edificios en su conjunto nos proporcionan mucho mayor placer visual que el que nos daría cada uno de ellos contemplado separadamente [6].

Para la planeación de la imagen urbana Kevin Lynch dice que hay que tomar en cuenta los siguientes elementos que son: legibilidad, estructura e identidad, elaboración de la imagen e imaginabilidad [7].

Con base en lo anterior; la imagen urbana es la cara o la imagen que nos da una ciudad o entidad que incluye varios elementos arquitectónicos (edificios, árboles, paisaje, tráfico, señales, etc.), de tal modo que las personas dan sentido al espacio y lo determinan como propio y colectivo al tener un significado como el desarrollo de la imagen que constituye un proceso bilateral entre observador y lo observado, es posible fortalecer la imagen mediante artificios simbólicos, mediante la reeducación de querer percibir o bien remodelando el contorno [7].

Arte urbano

El arte urbano o *Street art*, es un movimiento que se desarrolló en los espacios públicos sobre todo al arte que se realiza en las calles. Este no busca intervenir espacios públicos sino hacerlo relevante ante los ojos de los demás y, sobre todo, inspirar la creación e imaginación de cualquier lugar.

Por lo regular, el arte urbano lo han ido plasmando con creatividad en los espacios públicos (calles, plazas, parques y en los muros de los edificios o casas), ignorando toda aquella regla, partiendo de un aspecto más liberal y expresivo. Este tipo de arte ha ido irrumpiendo con las ideologías y creencias de la sociedad por la forma de expresión que han llevado a cabo esos artistas sin tener algún remordimiento a la hora de plasmar estas ideas. Por esta razón su aspecto más destacable es que su relación con el espectador sea más directa que la de las obras pertenecientes a museos, dado que se encuentra en el tejido urbano y es visible para toda la población y no sólo para un número limitado de personas.

El arte urbano posee un gran valor como testigo de su tiempo y como manifestación social y cultural, puesto que recoge expresiones de personas

anónimas a lo largo de todo el mundo. Además de su alto valor estético y técnico, el *street art* tiene el valor añadido de ser un arte desinteresado, ya que no sólo el artista no recibe dinero por realizar su obra, sino que debe pagar los materiales y correr el riesgo de ser ofendido por personas que no tienen algún interés por este tipo de arte

Algunas características del arte urbano es que es efímero, clandestino, libre, multiespacial, creativo, pero además puede ser un medio de comunicación.

Por otro lado, algunos tipos de arte urbano son; el *grafiti*, el *trash art*, el *stencil*, *street painting*, el *adbusting/ culture jamming* y el muralismo

Muralismo

Hablando específicamente del muralismo y dadas las características propias de este manuscrito y el objetivo planteado, profundizaremos en el muralismo como arte urbano.

El muralismo es un movimiento colectivo que inicia a principios del siglo XX en México, este movimiento es protagonizado por Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, José Clement Orozco entre otros pintores, estos pintores manifestaban en sus obras la historia de México, así como temas de índole cultural, político, social, como medio de expresión crítica entre otros [8], en este sentido, Nina Felshin caracteriza al muralismo como una manifestación de arte urbano como: [9]

- Procesual: Es decir orientado al proceso de realización y percepción.
- Por su carácter social: Ya que se localiza en emplazamientos públicos.
- Por su adaptabilidad: Ya que utiliza técnicas de los medios de comunicación.
- Por su metodología: Ya que utiliza métodos colaborativos en su ejecución.
- Resistencia: Ya que se convierte en una herramienta de resistencia muy eficaz: por un lado, el muralismo comunitario y por otro el muralismo colectivo.

El arte urbano tiene otro objetivo el cual es el de transmitir mensajes, pero algunas veces los mensajes son muy abstractos, esto ocasiona que las personas sigan percibiendo mal al arte urbano. Cabe decir que el arte urbano ha tenido gran demanda, a pesar que todavía se sigue señalando como acto delictivo.

Así, el arte urbano, se conoció como clandestino y efímero, ya que se aprecia por un determinado tiempo y luego se desvanece como el polvo. En la actualidad, el arte urbano se ha convertido en una herramienta para hacer revitalizaciones en ciudades y colonias con el propósito de poder otorgar vitalidad, vida, dinamismo, color con las grandes cortinas de colores en los espacios públicos y fachadas, en algunas ocasiones con esculturas

Apropiación en los espacios públicos

Vidal Moranta y Pol Urrútia [10] toman dos vías principales para definir el concepto de apropiación: la acción de transformación y la identificación simbólica; la primera, se refiere a la territorialidad y el espacio personal y la segunda se refiere que la identificación se relaciona con procesos afectivos, cognitivos e interactivos, es decir, que, a través de la acción o interacción en determinado espacio de las personas, éstas dejan su huella en forma de señales y marcas, con una carga simbólica, y la segunda, por el lado de la identificación simbólica las personas reconocen su entorno y se autoatribuyen cualidades del mismo.

Para Pol [11] desde un análisis de la forma de apropiación del hábitat en distintas clases sociales, propone que hay que distinguir entre distintas significaciones de la apropiación, en relación a cinco parámetros vinculados por relaciones de temporalidad: Capacidad de identificación personal con un lugar, impresión de control ejercida sobre un espacio, acuerdo y adhesión con una realidad social o espacial, acostumbrarse por adaptación y familiaridad de un lugar, en relación al tiempo que ha llevado a la consolidación de la relación con el espacio, facultad de privatizar un lugar, lo que implica la libertad de organizar los espacios a voluntad.

Para Moranta [10], podemos identificar el lugar a través de un proceso que en su primera etapa

presenta una relación de los atributos físicos del espacio en cuestión. Luego se procede a una identificación de las concepciones sociales con cada uno de los agrupamientos que surgen y entonces se identifican las actitudes hacia el lugar. Es así como las personas hacen que estos espacios sean suyos puesto que cada individuo crea su propia historia y esto a su vez determina un sentimiento de propiedad que hace que se vuelva parte de su vida.

Sin embargo, las personas que no generan apropiación de estos lugares se deben a que se encuentran en un mal estado y/o abandonados esto ha provocado que las personas que transitan o utilizan estos lugares no sientan un sentimiento de pertenencia provocando una fracturación entre ambos.

Revitalización de los espacios públicos

Revitalización procede la palabra revitalizar la cual consiste en otorgar vitalidad o vigor a algo. Al revitalizar algo se le aporta fuerza, vida o movimiento para que pueda recuperar su esplendor y tenga un crecimiento. Al revitalizar algo se pretende que éste recupere la vida que tenía o regenerar a lo que era para que recupere su función [12].

El revitalizar algo no sólo es cuestión de dejarlo como en algún momento fue, se centra en usar nuevas herramientas que devuelvan la vida a las cosas pero que a su vez le den una nueva energía. No es construir algo nuevo, no se trata de destruir, la acción de revitalizar es proteger y otorgar el reconocimiento que tiene, con lo que ya hay. Aunado a esto, se debe una necesidad que la sociedad demande.

Algunos beneficios de la revitalización son:

- Revierte el deterioro físico, social y económico del ambiente urbano.
- Otorgar vitalidad y fuerza al espacio público.
- Renueva el tejido urbano a partir de la necesidad del usuario.
- Que los espacios se integren a su contexto.
- Que los personajes que lo viven se apropien del espacio público.
- Mejora la calidad de vida de las personas.
- Conserva y rehabilita el patrimonio cultural.

- Integra las características del uso de suelo y la actividad urbana.
- Mejora la imagen urbana del entorno satisfaciendo las necesidades y deseos de los habitantes del mismo.

Al revitalizar un espacio se debe tomar en cuenta esta imagen mental que tienen los habitantes de su entorno ya que de ello dependerá el éxito de la revitalización y se verá reflejada en que tanto las personas se apropien de los lugares y se sientan cómodos y se convierta en un lugar donde la gente quiera estar.

METODOLOGÍA

Con base en lo expuesto anteriormente, se plantea una metodología de análisis para la integración de un tipo de arte urbano en un espacio público para que se mejore dicho espacio a través de la revitalización y apropiación del espacio una vez culminado dicho proceso.

Esta metodología es una aproximación para demostrar como un espacio público puede ser revitalizado con la integración de un tipo de arte urbano. Esta se estructura en seis fases, y de manera general incluye la identificación, el estudio, el análisis, el diagnóstico y la propuesta.

Fase 1. Identificación del área de estudio

1. Delimitación del área de estudio.

En este punto se identifica el espacio público a intervenir, el cual puede ser una plaza, una calle, un parque; esta identificación a priori se basa en una primera aproximación de las necesidades de dicho espacio.

Esto se puede realizar con una guía de observación.

2. Identificar las problemáticas del espacio público

Una vez identificado el o los espacios públicos y establecida la necesidad de intervenir, se procede a realizar un estudio que contemple el estado de conservación, el nivel de deterioro, las dinámicas

socioculturales que se realizan en torno al espacio y dentro del espacio, las características propias del espacio como el número de usuarios, la cadencia de uso, el nivel de apropiación por parte de los usuarios, la morfología del espacio y el área a intervenir; finalmente, se identificar cómo afecta al espacio público deteriorado y/o abandonado en la imagen urbana.

Estas actividades, se pueden realizar por medio de encuestas, guías de observación, listas de cotejos según sea el caso.

3. Establecer los objetivos de la intervención.

Con base en el estudio del espacio público a intervenir, se plantean los objetivos de la intervención, los tiempos, el tipo de arte urbano a integrar, los beneficios de la intervención, los posibles resultados, y el proceso de la intervención.

Fase 2. Investigación y documentación

1. Se identificarán aquellos documentos que permitan definir el tipo de arte urbano, las condiciones, la temática, pero sobre todo el o los posibles artistas que puedan participar en la intervención.

2. Se identificarán aquellos documentos que permitan comprender el tipo de espacio público, en el sentido de cuales van a ser los elementos a intervenir, los participantes, las gestiones para la intervención¹, las condiciones en las que se va intervenir, la temática.

3. Es importante analizar algunas intervenciones similares y los beneficios que trajeron con dicha intervención dado que se necesitan referentes para asegurar en la medida de lo posible un mejoramiento del espacio público y una adecuada revitalización del mismo.

4. Se sugiere realizar un estudio sobre la terminología como la rehabilitación, espacio público, arte urbano, esto para evitar malos entendidos y que las metas sean congruentes con lo descrito en los términos.

Fase 3. Trabajo de campo

apropiación del arte urbano e incluso, haya apoyo por parte de diferentes instancias para su realización.

¹ Si bien, el arte urbano es clandestino por definición, se sugiere intervenir los espacios públicos con las gestiones pertinentes, dado que facilita el trabajo de todos los actores que intervienen sobre todo de los mismos usuarios, para que pueda alejarse de lo efímero, que haya una mayor

1. Se deben realizar recorridos fotográficos (fichas) y/o grabaciones para establecer de manera clara el estado actual y un posterior análisis comparativo del antes y el después.
2. Se realizarán una serie de encuestas (graficas) a las personas que habitan y transitan en torno al espacio público para conocer su percepción, su opinión sobre la intervención, su opinión sobre el arte urbano, sus propuestas sobre el tipo de intervención del arte urbano.

Fase 4. Análisis de la información

1. Se analizarán los recorridos fotográficos y las grabaciones para definir el estado actual y el área o áreas a intervenir.
2. Con base en esta definición, se comenzarán a realizar las gestiones para la intervención.
3. Con base en el estudio realizado de los tipos de arte urbano y los diferentes artistas, se definirá el arte urbano a integrar y quien lo realizará.
4. Con base en el análisis de las encuestas, coadyuvar a definir el tipo de arte urbano, el proceso de integración, el nivel y la forma de participación de las residentes y transeúntes en torno al espacio público.
5. Así mismo, definir los recursos necesarios, las gestiones, los participantes el tiempo de elaboración y los beneficios de la intervención.
6. Definir la temática del arte urbano.

Fase 5. Intervención de un tipo de arte urbano en un determinado espacio urbano

1. Realizar invitaciones a los residentes y a los transeúntes para que participen en la realización del arte urbano.
2. Limpiar el área a intervenir.
3. Organizar a los distintos participantes y las actividades que realizaran para la intervención.
4. Realizar la intervención en coordinación con el o los artistas urbanos y los habitantes.

Fase 6. Análisis posintervención.

1. Realizar un análisis comparativo del antes y después de la imagen urbana del espacio intervenido.

2. Realizar un análisis comparativo del antes y después sobre el nivel de apropiación y revitalización del espacio intervenido.
3. Realizar un análisis comparativo del antes y después sobre las dinámicas socioculturales que se realizan en torno al espacio intervenido.
4. Establecer si los objetivos se lograron.

RESULTADOS

A continuación, se presentan algunas aproximaciones de la tesis planteada, esto fue posible gracias a que se analizó el caso de los Murales de la colonia Morelos en Mixquiahuala de Juárez Hidalgo, donde se intervino el espacio público con Murales, lo cual ha tenido muy buenos resultados tanto en la comunidad, como en la imagen urbana de la colonia.

Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo colinda al norte con los municipios de Chilcuautla, Progreso de Obregón y San Salvador, al este con los municipios de Francisco I. Madero y San Salvador, al sur con los municipios de Tetepango, Tlahuelilpan y al oeste con el municipio de Tezontepec de Aldama. Mixquiahuala proviene del nahuatl que se deriva del Mizquit "Mezquite" y yahualli "Circulo", cuyo significado es "lugar circulado de mezquites", puesto que en esta área geográfica se encuentra este tipo de vegetación.

La colonia Morelos y la intervención de los murales

La dedicación de la comunidad de la colonia Morelos se basaba sobre todo al campo, la agricultura y la ganadería, un lugar con rezago económico, un lugar con escasas de cultura, por esta razón, los organizadores del Movimiento Internacional de Murales (MIM) se dieron a la tarea de intervenir este lugar para poder incentivar las actividades culturales y convivencia entre los artistas y los pobladores.

La colonia Morelos es un lugar que al comienzo de su historia era irreconocible para la gente que no lo habita, un lugar común; e inusual que, sin embargo, en el año 2014 donde da comienzo la intervención, se volvió una comunidad llena de murales, donde las personas adquieren una experiencia única, donde

todo inicio en un plantel educativo “*Escuela Comunitaria de Muralismo*”.

Es en Febrero del 2014 cuando realiza el Primer Encuentro Internacional del Muralismo (MIM), donde intervinieron cuatro muros en la comunidad, pero por motivos desconocidos se cambió de sede en Mayo del 2014 donde se realizaron veintiséis murales en la “*Ciudad del Conocimiento*” con la temática “*La infancia en Tiempos de Guerra y Paz*”, posteriormente los artistas se trasladaron de regreso a la Colonia Morelos con el impulso del MIM y de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), la Fortaleza y la delegación municipal encabezado por el maestro José Corona Bruno, el evento se finalizó con treinta murales en la Colonia Morelos, donde después que no encontraban lugar donde se realizara; la segunda sede fue entonces donde Jesús Rodríguez integrante del Movimiento Internacional del Muralismo se puso en contacto con los maestros Jesús Ventura y José Corona integrantes de un grupo cultural llamado “*Fortaleza*” les propuso que cuando diera inicio a la realización de este encuentro después de terminar en la “*Ciudad del Conocimiento*” ubicado en Pachuca de Hgo. lo realizaran en la Colonia Morelos, por supuesto que los maestros aceptaron de inmediato y es así como da inicio a lo que es el Muralismo en la Colonia Morelos denominado “*Galería Cielo Abierto*”, donde este movimiento da inicio un espacio para la cultura y el arte.

El objetivo de este encuentro es dar a conocer la cultura de México, pero sobre todo de este magnífico lugar, para ir creando conciencias de los sucesos acontecidos en la actualidad. En mayo del año de 2015 se da el Segundo Encuentro de Muralismo desarrollado en bajo la temática “*La Justicia, logros y utopías de la humanidad*” este encuentro tuvo lugar primero en la Escuela Superior de Actopan y luego en la Colonia Morelos como segunda sede, logrando pintar treinta y siete murales.

En mayo del 2016 la UAEH no realizó ningún encuentro en sus campus, sin embargo, los pobladores de la Colonia Morelos se organizaron y se pusieron en contacto con la MIM para realizar el “*Tercer Encuentro Internacional de Muralismo Mixquiahuala 2016*”, evento que se realizó en

noviembre del 2016. Tuvo una capacidad de recibir ochenta muralistas bajo la temática “*La educación, praxis de libertad*” en donde se recibieron 16 artistas de los municipios de Hidalgo (muralistas del MIM y de la UAEH), 18 artistas nacionales (de ocho Estados de la República Mexicana) y 45 artistas internacionales de 16 países diferentes.

En la Colonia Morelos durante los tres primeros encuentros que se organizaron han participado 60 muralistas Internacionales de 22 países entre los que se mencionan: Italia, España, Puerto rico, República Dominicana, Argentina, La india, Estados Unidos, Colombia Paraguay Perú, Nicaragua, Venezuela, Ecuador, Bolivia Portugal, Chile, Honduras, El Salvador y Brasil.

Con el trabajo constante que se sigue realizando a cargo del MIM y de la UAEH en junio del 2016 se llegó a la meta de 152 murales que conforman el proyecto: “*La galería Cielo Abierto más grande de México*”

En la actualidad los artistas, muralistas y escritores siguen llegando de diferentes lugares a seguir plasmando sus obras, en la actualidad se han pintado 9 murales más en los cuales ahora se hace un conteo que hasta el año 2016 hay más 161 obras gracias al trabajo y esfuerzo realizado; ahora este lugar es convertido en la expresión cultural a través del muralismo más importante pero no sólo en México sino también del continente.

Con los murales que se cuentan, se expresan emociones, sentimientos, pero sobre todo hablan de lo que es la libertad de expresión, la patria, la nación y las increíbles tradiciones que se tiene en México y de otros países.

La apropiación de los habitantes de la colonia Morelos con respecto a los murales

El resultado de esta intervención en los habitantes de esta comunidad ha sido positivo, incluso les ofrecen hospedaje a los artistas urbanos también comida y colaborando con ellos con su mural dando ideas que puedan ejercer para la elaborarlos. A las personas de la colonia Morelos les agrado tanto esta intervención que ellos mismos han donado o han pedido que se les pinte un mural en su casa para dar una vista mejor

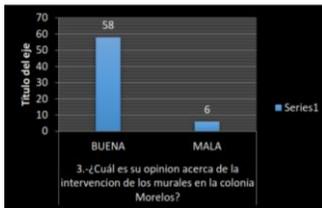
hacia su comunidad, cada propietario con el paso del tiempo se ha ido apropiando de estos murales ya que los cuidan, no dejan que nadie les haga daño y de ser necesario, ellos describen que recurrirían a las autoridades para proporcionar una multa por daño a propiedad ajena.

Aunque la participación en la intervención de los murales ha sido de personas de entre 60-69 años; pero en realidad la participación es de personas de cualquier edad, donde la mayoría de los participantes describen que la intervención ha tenido buenos resultados.

Gráfica 1 Fuente: Elaboración propia

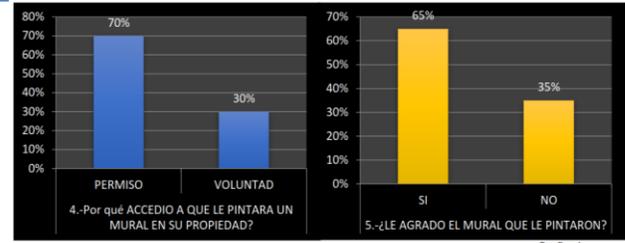
Gráfica 2

Gráfica 3 Fuente: Elaboración propia

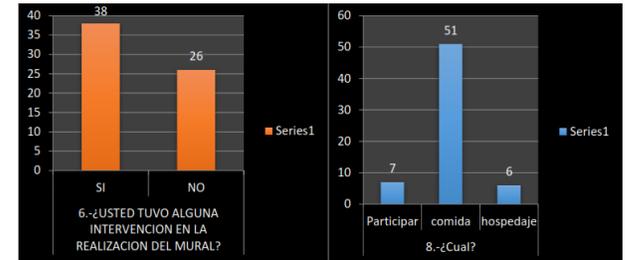
Con base en 64 encuesta realizadas a los residentes de la colonia Morelos, se arrojaron los siguientes datos:

En las gráficas 1 y 2 se muestra que, aunque los residentes conviven con el arte urbano, específicamente con los murales, no tienen mucho conocimiento que sea un tipo de arte urbano, sin embargo, en la gráfica 3 se muestra que su percepción hacia los murales es muy buena, esto sugiere que es conveniente hacer un mayor esfuerzo para difundir la idea del arte urbano y sus ventajas en la comunidad de la colonia Morelos.

Gráfica 5 Fuente: Elaboración propia

Aunque los residentes de la colonia Morelos no tiene muy claro que es el arte urbano, si tienen claro que la integración de los murales en sus viviendas o comercios (ya sea por medio de un permiso o por una voluntad propia) es bueno para su comunidad en general y para ellos mismos, como se muestra en las gráficas 4 y 5.

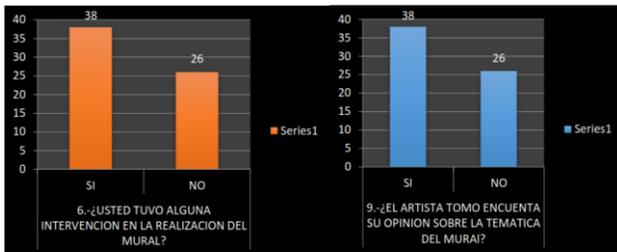
Gráfica 6 Fuente: Elaboración propia

Gráfica 7

Aunado a lo anterior, la comunidad de la colonia Morelos se involucra de tal manera que les da hospedaje y comida a los muralistas, incluso participan en la elaboración de los murales (gráficas 6 y 7), esto a la larga promueve que los dueños de las viviendas o comercios donde se integra el mural le den mantenimiento (gráfica 10), y no sólo al mural, también a su banqueta y a la calle, incluso deciden decorar los postes y las guarniciones. En otros casos, aparecían familiares de los propietarios ilustrados en los murales, los cuales los muralistas plasman en forma de gratitud por haberles permitido poder pintar.

Habría que acotar que, con respecto al tema del mural, el 9.1% les preguntaron sobre qué tema les gustaría o si les agradaba lo que se les estaba realizando ya que lo que querían los artistas es que se sintieran a gusto con lo que se estaba realizando y que participaran de algún modo (gráficas 8 y 9); fomentando la convivencia y relación del artista y el

usuario, así las personas se sienten satisfechas con el resultado que obtuvieron, puesto que se identifican con lo que quiere decir su mural ya que lo que está plasmado en su propiedad son los recuerdos que tuvieron en algún momento.

Gráfica 8

Gráfica 9

Activar Windows

Fuente: Elaboración propia

Gráfica 10

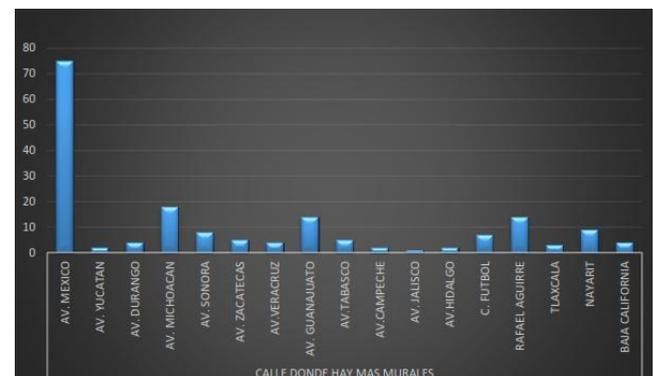
Fuente: Elaboración propia

Por otra parte, también se realizaron fichas técnicas de los murales que se encuentran en la colonia Morelos, esto nos permitió conocer cuál es el nivel de apropiación, las temáticas que se manejan en los murales, las nacionalidades de los muralistas y la participación de los habitantes y artistas para realizar estas intervenciones.

En las fichas que se llevaron a cabo nos muestra que en el año 2015 se realizaron 73 murales más, bajo la temática “Justicia, Logros y Autopías de la Humanidad y Educación”. Durante este periodo la comunidad comenzó a darse a conocer en los municipios de sus alrededores, pero también en otros estado y países. De esta manera se continuó con el proceso de intervención en el año 2016 se realizaron 15 murales con la temática “Educación y Praxis de la Libertad”, en el 2017 sólo se realizaron 6 murales se trabajó la misma temática que se realizó en el año anterior, entre estos dos años se sumaron 21 murales fue una época con menos murales, a pesar de esto no se finalizó este proyecto puesto que los

organizadores continuaron con la organización, en el año 2018 se presentaron 34 murales y se identificaron 19 más que no cuentan con una temática o año de su realización.

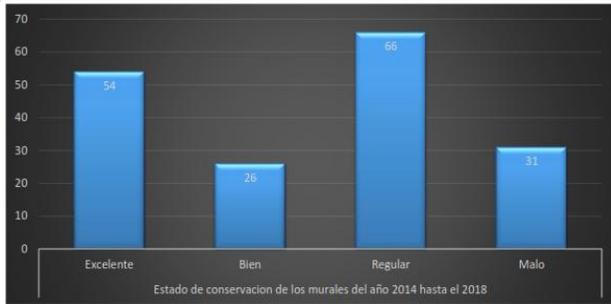
La manera en que se distribuyeron los murales es por toda la colonia Morelos, donde encontramos más murales es en la avenida México (gráfica 11) donde se encuentran los primeros 75 murales que se realizaron, de ahí continua la calle Michoacán con 18 murales, seguimos con la calle Guanajuato y Rafael Aguirre con 14 cada uno, continuando los otros 74 murales se fueron distribuyendo por todas las calles de la colonia Morelos, en total se intervinieron diecisiete calles.

Gráfica 11

Fuente: Elaboración propia

Por otro lado, el estado de conservación de estos murales los definimos en cuatro categorías, excelente, bueno, regular y malo (gráfica 12), donde el 37% de los murales está en un estado regular esto se refiere que se encuentran afectados ya que se ha desprendido parte del acabado del muro y con ello algunas partes del mural, el 17% de los murales están ya totalmente afectados ya que no queda nada de ellos o simplemente están en malas condiciones que ya no se pueden reparar; el 45% de los murales está en condiciones estables lo único que tienen es el desgaste de la decoloración por afectaciones climáticas.

Grafica 12
Fuente: Elaboración propia

La revitalización ha fortalecido esta colonia porque se dio a conocer la colonia Morelos como la “Galería a cielo abierto”, donde hoy en día los pobladores del lugar se sienten orgullosos por este proyecto que se lleva a cabo, desde que se revitalizó la imagen de la comunidad se ha convertido para la población en un lugar más estético, colorido que al transitar por este lugar realmente se percibe como en un museo, pero al aire libre sin las restricciones.

A continuación, se presentan algunos ejemplos de los murales de la colonia Morelos.

Nº94 “Mujer del Metate”
Fuente: Elaboración propia

Nº69 “Pico de Ángel”
Fuente: Elaboración propia

Nº 84 Mujer de Nopal” y Nº85 “Colomeda”
Fuente: Elaboración propia

Cada mural es una representación de la vida laboral que se presenta en la comunidad, así como las tradiciones y cultura de este sitio, pero al mismo tiempo la cultura e ideologías de los diferentes artistas y de sus lugares de origen.

CONCLUSIONES

El arte urbano en los espacios públicos ha llegado a impactar de tal manera que influye hasta en el cambio de hábitos de las personas que los arropan, con el objetivo de que se aprecie su espacio, además de que las personas reconocen que son un medio para enviar mensajes o expresar emociones.

El arte urbano en los espacios públicos coadyuva a reducir el rezago económico, cultural, social e incluso ambiental que puede haber en las comunidades rural donde se inserta el arte urbano, además se fortalece la convivencia entre los habitantes de la comunidad.

Este tipo de intervenciones, permiten a su vez que la idea se replique en las comunidades aledañas porque observan los beneficios que conlleva ese tipo de intervenciones

A través de los análisis se confirmó que el arte urbano, sobre todo en el caso particular de la colonia Morelos, las personas se convencieron de los beneficios de la intervención en sus propiedades, promoviendo esta dinámica en los más jóvenes de la comunidad, incluso ellos sean participes activos de la realización de los murales.

Es así, como se expresa como un arte que se considera vandálico puede tener un impacto positivo en una comunidad rural y que puede tener eco en muchas formas, como lo económico, lo social, lo ambiental hasta lo religioso.

FUENTES

1. Rubiano Arciniegas, Daniel A. (2012). Uso y apropiación de herramientas TIC de estudiantes y. psicoespacios, Vol. 12, N 20
2. Mínguez, H. (2011). La Representación Gráfica Del Espacio. Calle14, 57-83.
3. SEDESOL. (10 De 2015). Catálogo de Localidades. Obtenido de Catalogo de

Localidades:

[Http://www.Microrregiones.Gob.Mx/Catloc/Locdemun.aspx](http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/locdemun.aspx)

4. Rangel M. Maritza. Los Cien del espacio público para la vida sociocultural urbana. Mérida. Talleres gráficos de la Universidad de Los Andes.
5. Borja, Jordi (2003). La ciudad conquistada. Madrid: Alianza Editorial
6. Moran, María Alma. El mar como personaje en cuatro obras de Manuel Vicent, 2008, año 9, vol. 12, p. 275-292.
7. Lynch, Kevin. La imagen de la ciudad. Editorial Gustavo Gili, SL, Barcelona, 1984, 1998.
8. Mandel, C. (2007). Muralismo Mexicano: arte público, identidad, memoria colectiva. *ESCENA*.
9. Castellanos, P. (2017). Muralismo y Resistencia en el espacio público. *URBS*.
10. Vidal Moranta, Tomeu, Pol Urrútia, Enric. La apropiación del espacio: una propuesta teórica para comprender la vinculación entre las personas y los lugares. Anuario de Psicología 2005, vol. 36, nº 3, 281-297, Facultat de Psicologia Universitat de Barcelona.
11. Pol Urrútia, Enric. La apropiación del espacio. En L. Iñiguez y E. Pol (Coord) Cognición, representación y apropiación del espacio. Barcelona, Publicacions Universitat de Barcelona, Monografies Psico/Socio/Ambientals nº 9.
12. Gaitán, A. F. (2008). Los Centros Históricos Y La Ciudad Actual: Instrumentos de Ordenamiento, Conservación, Revitalización Y Uso. VII Encuentro Internacional de Revitalización de Centros Históricos.