

Los desafíos del arte y la calidad de vida: Procesos de gestión pública desde una agenda gubernamental

SECCIÓN CENTRAL

Ana Renata Villar Cantú

ana.villar@udem.edu

Ana Sofía Reina Aguirre

ana.reina@udem.edu

Adris Díaz Fernández

adris.diaz@udem.edu

Universidad de Monterrey, México

—

Recibido: 2 de julio de 2022

Aprobado: 14 de septiembre de 2022

Cómo citar este artículo: Villar Cantú, A.R., Reina Aguirre, A.S., Díaz Fernández, A. (2023). Los desafíos del arte y la calidad de vida: Procesos de gestión pública desde una agenda gubernamental. *Calle 14: revista de investigación en el campo del arte* 18(34). pp. 262-277. DOI: <https://doi.org/10.14483/21450706.20481>

Agradecimientos

A Antonio Pichardo Murillo, otrora Director de Arte y Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura y Educación de San Pedro Garza García, Nuevo León, México, por su apoyo en el proceso de investigación, así como a su equipo de trabajo. De igual forma, a los alumnos del curso de Sociología Urbana y Conflicto Social de la Universidad de Monterrey, México (metodología Aprendizaje en el Servicio, enero a mayo 2021). Sin su colaboración no hubiera sido posible el estudio.

Pintura mural diseñada por José Guadalupe Mata e intervenida por el artista urbano Silvestre Madera y su grupo. Ubicada en la rotonda Av. Corregidora y Boulevard Díaz Ordaz y Casco Urbano, San Pedro Garza García, Nuevo León. Fuente: Antonio Pichardo Murillo.

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es>

Los desafíos del arte y la calidad de vida: Procesos de gestión pública desde una agenda gubernamental

Resumen

Las ciudades latinoamericanas tienden a volverse lugares de conflicto debido a la rápida urbanización por la que están atravesando. El gobierno municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, México, por medio de la Dirección de Arte y Patrimonio Cultural, ha utilizado el arte público como un modo para combatir las desconexiones comunitarias producto de la urbanización y elevar la calidad de vida de los ciudadanos. Esta investigación pretende identificar cómo la población del municipio percibe el arte que se encuentra en el espacio público y de qué manera los impacta en su calidad de vida. Esto se llevó a cabo a partir de una metodología mixta, donde se conocieron las percepciones de actores claves involucrados en el proyecto *Galería abierta*, así como de los habitantes del municipio, revelando que el arte en el espacio público sí influye en la calidad de vida y debe convertirse en una prioridad en la agenda gubernamental.

Palabras clave

Arte público; agenda gubernamental; calidad de vida; espacios públicos; Latinoamérica

The challenges of art regarding quality of life: A public management process by governmental agenda

Abstract

Latin American cities tend to become places of conflict due to the rapid urbanization they are going through. The municipal government of San Pedro Garza García, Nuevo León, Mexico, through the Directorate of Art and Cultural Heritage, has used public art as a way to combat the disconnection of communities resulting from urbanization and raise the quality of life of its residents. This study aims to identify how the population of the municipality perceives art found in the public space and how it impacts them on their quality of life. It was carried out using a mixed methodology that gathered the opinions of key actors involved in the *Galería abierta* project, as well as those of the residents of the municipality, revealing that art in the public space does influence quality of life and should become a priority on the government agenda.

Keywords

Public art; government agenda; quality of life; public spaces; Latin America

Les défis de l'art face à la qualité de vie : un processus de gestion publique dérivé d'une agenda gouvernementale

Résumé

Les villes latino-américaines tendent à devenir des lieux de conflits en raison de l'urbanisation rapide qu'elles connaissent. Le gouvernement municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, Mexique, par l'intermédiaire de la Direction de l'art et du patrimoine culturel, a utilisé l'art public comme moyen de lutter contre la déconnexion des communautés résultant de l'urbanisation et d'améliorer la qualité de vie de ses habitants. Cette recherche vise à identifier comment la population de la municipalité perçoit l'art présent dans l'espace public et comment cela les impacte sur leur qualité de vie. Ceci a été réalisé en utilisant une méthodologie mixte qui a recueilli les opinions des acteurs clés impliqués dans le projet *Galería abierta*, ainsi que celles des résidents de la municipalité, révélant que l'art dans l'espace public influence leur qualité de vie et devrait devenir une priorité dans l'agenda du gouvernement.

Mots clés

Art public ; agenda gouvernementale ; qualité de vie ; espaces publics ; Amérique latine

Os desafios da arte na qualidade de vida: um processo de gestão pública por agenda governamental

Resumo

As cidades latino-americanas tendem a se tornar lugares de conflito devido à rápida urbanização pela qual estão passando. O governo municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, México, através da Direção de Arte e Patrimônio Cultural, tem utilizado a arte pública como forma de combater a desconexão das comunidades resultante da urbanização e elevar a qualidade de vida de seus moradores. Esta pesquisa tem como objetivo identificar como a população do município percebe a arte encontrada no espaço público e como isso os impacta em sua qualidade de vida. Isto foi realizado com uma metodologia mista que recolheu as opiniões dos principais atores envolvidos no projeto *Galería abierta*, bem como dos habitantes do município, revelando que a arte no espaço público influencia a qualidade de vida e deve passar a ser prioridade na agenda do governo.

Palavras-chave

Arte pública; agenda governamental; qualidade de vida; espaços públicos; América Latina.

Iman rurasunchi imasami kausanchi apachikuna Maskaspa tukuimanda kaimanda sugsinama

Maillallachiska

Kai latinoamericanos suti ciudad kunata pasankuna llapa llakikunawa tiansi llapa runakunakausangapa challaska chi nispa kai llakikuna pasariku atun mandu Pedro Garza Garcia suti musu, Leon suti kausag Mexico chasa suti llagtamanda pai munaku Tukui kaipi kauaskakunata ninga imasam pudinkunakai ruraikuna pangapi churaspa kawachinga sugkuna allí kausangapa tukuikuna kaipi chara tupichiwaku okuma tapuspa iman iachi kaikuna kauaspa maipi, paikuna kausanakuskapi, ninakumi kaita mana sakichukunan chingaringapa churachukuna tukuikuna kawangapa chasa chipi kauaskakuna, chasallata sugnimandachasallakakunapas kawangapa kunami, imasami ka tukuikunawa kawangakunami, imasami ka tukuikunawa allilla kausai atun mandullukami sakinga sug patichingapa.

Rimangapa Ministidukuna

Ruraikuna tukuikunamanda, atun manddu niska, imasam nuka kausini, kanchapi tukuikunapa, chasa suti llagta.

Introducción

Los espacios que habitamos son una de las partes esenciales dentro de nuestra calidad de vida, no solamente en términos urbanos, sino por definición. En palabras de Henri Lefebvre (1978), todos y todas tenemos derecho a la ciudad, derecho a habitar espacios y a crearlos conforme a nuestras visiones sociales y culturales. El moldear los espacios para que reflejen nuestro imaginario social es pertinente al momento de buscar una comunidad que pueda utilizar dichas áreas, ya sean públicas o privadas. Sin embargo, esta temática se vuelve mucho más complicada cuando se habla acerca de espacios públicos, puesto que, históricamente, estos lugares han sido la cuna de una democracia efectiva. Se puede remontar a los filósofos griegos, quienes hablaban de que lo público es donde se puede salir a conversar con las demás personas y exigir que la sociedad sea moldeada en torno a lo que se necesita, tanto individualmente como colectivamente. Esto sigue siendo vigente, aun cuando ahora se viva en una sociedad posmoderna y capitalista con funcionamientos más complejos. No solamente es vigente, sino incluso esencial que se aprovechen los espacios públicos, y que estos sean utilizados por los ciudadanos, puesto que gran parte de nuestra socialización primaria, en términos de Bourdieu (2005), sucede dentro de ahí.

Los espacios públicos han sido impactados por el crecimiento de las ciudades, su mantenimiento y el número de interacciones posibles entre los habitantes. Tomando en cuenta que la ciudad cambia por las acciones que en ella se desarrollan y por la articulación material y simbólica de su tiempo y espacio, es de gran importancia crear espacios públicos de calidad que permitan interacciones saludables y espacios seguros. En este sentido, el arte público es un detonador en el proceso de transformación de la ciudad, entendiéndolo como el “conjunto de políticas urbanas, que integran diversas prácticas artísticas en los procesos de ‘hacer ciudad’”. (Remesar, 2019)

Con relación al valor de las obras en el espacio público, Albán Achinte menciona que “ninguna obra de arte ha transformado una sociedad, pero muchas de ellas sin duda han transformado el mundo personal de quienes se han enfrentado a ellas” (2018, p. 110).

En opinión de Rojas Calva, el arte público en las ciudades contemporáneas se convierte en una herramienta eficaz de regeneración espacial, es un “agente revitalizador de áreas urbanas degradadas”, por un lado, y por

otro, se encuentra vinculado al proceso de gentrificación con la privatización del espacio público, revelado como uno de sus efectos negativos (2002, p. 7).

Desde estas perspectivas, existen disímiles ejemplos de intervención en el espacio público. Latinoamérica es, en sí misma, un laboratorio de aprendizaje y desafíos. En este sentido destacan experiencias como las producidas en Monterrey en el barrio El Nejayote, donde se logró a través de intervenciones artísticas, la recuperación de un espacio abandonado e inseguro del centro de la ciudad. Este proceso fue impulsado por el colectivo de artistas y promotores Caminando en Mi Barrio (Díaz y Ledesma, 2018) y el proyecto de intervención mural *El ave de los sueños* del Colectivo Tomate y Comex, realizado en la colonia Cerro de Campana. Entre otros proyectos situados en México, destacamos el realizado en la Central de Abasto en Ciudad de México, iniciativa de la asociación *We Do Things*, que buscó activar espacios a través del arte, así como Pintando Pachuca en el barrio Palmitas del Estado de Hidalgo, y el Proyecto Las Américas en Querétaro. Estas producciones artísticas aspiran a resignificar el espacio público a través del arte, no solo embelleciéndolo, sino transformándolo (Díaz, 2021), y su origen e implementación se acercan tanto al modelo down-top¹ (de abajo hacia arriba) como al enfoque top-down² (de arriba hacia abajo).

Los procesos artísticos ejecutados en los espacios públicos, por lo general, carecen de estudios de impacto. Finkelperl (2001) señala que se debe poner un mayor interés en los efectos que el arte público tiene en las ciudades del siglo XX y XXI, en especial en las ciudades latinoamericanas, por tener contextos desiguales, fragmentados y segregados.

Esta es la razón por la cual se seleccionó como objeto de estudio el proyecto *Galería Abierta* del municipio de San Pedro Garza García (SPGG), estado de Nuevo León, en México. Es una propuesta impulsada por iniciativa de la alcaldía (top-down), a través de la Secretaría de Cultura y Educación³, y forma parte del Plan de Desarrollo Municipal, cuyo propósito es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos por medio de la “preservación de parques y áreas verdes, y construcción

¹ Iniciativas impulsadas por los ciudadanos con la finalidad de solucionar algún problema que aqueja a la comunidad.

² Son acciones “impulsadas por el propio gobierno con el objetivo de que la ciudadanía participe”. (Lloret, 2015, p. 2)

³ Ideas y acciones promovidas y autogestionadas por Antonio Pichardo Murillo (Director de Arte y Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura y Educación de San Pedro Garza García, Nuevo León, México, 2018-2021) y su equipo de trabajo.

de espacio público de forma de asegurar la calidad de vida de los ciudadanos” (Cabrera Arias, 2016, p. 99). Entre las estrategias del plan municipal se lee como objetivo: “Diversificar y promover la propuesta cultural del municipio como un vehículo para la transformación humana”. Esto se logrará impulsando el talento de artistas y deportistas sampetrineros, y ofreciendo herramientas a los ciudadanos para el cumplimiento de las normas de convivencia y el cuidado del medio ambiente (Plan Municipal de Desarrollo San Pedro Garza García, 2018).

Galería Abierta es un proyecto artístico cuya finalidad es sensibilizar a los ciudadanos con las diversas formas del arte urbano, por medio de exposiciones al aire libre, usando el espacio público como una gran galería, con vista a regenerar recodos urbanos que han sido descuidados con el tiempo. Se trata también de crear identidad y apego al lugar, incentivar la convivencia sana, y al mismo tiempo educar e invitar a visitar los centros culturales del territorio. Por ende, mejorar la seguridad de los ciudadanos en los espacios públicos sigue siendo un problema preocupante para las autoridades del municipio y sus habitantes.

En esta pesquisa⁴ se identifica cómo la población del municipio San Pedro Garza García percibe el arte que se encuentra en el espacio público y de qué manera los impacta en su calidad de vida. A través de una evaluación del impacto social de *Galería Abierta* se pudo establecer cómo la implementación del proyecto logró contribuir a los objetivos para los que fue diseñado; así mismo, se identificó la dimensión de los cambios producidos y se conoció el uso e interacción percibida en el espacio público como consecuencia de las estrategias gubernamentales efectuadas.

Para ello se manejó una metodología mixta. Primero se condujeron seis entrevistas con informantes claves en la gestión y toma de decisiones de las exposiciones artísticas generadas por *Galería Abierta*. Posteriormente, se utilizó esta información para realizar una encuesta a 304 personas (con una fiabilidad del 92.32%), entre 133.820 habitantes de San Pedro Garza García, de los cuales el 72% son mujeres y el resto hombres. Las colonias participantes son representativas de todo el municipio y las edades estuvieron repartidas uniformemente a partir de los 18 años. La encuesta se

4 Se realizó en colaboración con Antonio Pichardo Murillo, Director de Arte y Patrimonio Cultural SPGG y las alumnas de sociología de la Universidad de Monterrey, México Ana Renata Villar Cantú, Ana Sofía Reina Aguirre, Marilú Escamilla Quiroga y Robertha García García. El estudio transcurrió de enero a mayo del 2021.

centró primero en los factores que componen la calidad de vida de los entrevistados, para pasar a preguntar sobre su conocimiento de las obras de las galerías, su encuentro con ellas y su experiencia con relación al espacio intervenido.

La irrupción de la calidad de vida en el espacio público

“Los espacios públicos funcionan como una plataforma para la creación de la identidad colectiva de una sociedad.”
(Lindón, 2016, p. 90)

A pesar de que no existe una definición clara de calidad de vida, se han condensado las definiciones de teóricos en esta lista de principales factores: bienestar emocional y material, riqueza material, salud, trabajo y actividad productiva, relaciones familiares y sociales, seguridad e integración de la comunidad (Ardila, 2003). Unos autores la definen como una medida compuesta de bienestar físico, mental y social, percibida por cada individuo en relación a su satisfacción. Otros la caracterizan como una evaluación subjetiva de la satisfacción de la vida como un todo, y algunos más la proponen como un indicador multidimensional del bienestar material y espiritual en un marco socio-cultural. A partir de aquí, Ardila hace una distinción entre los aspectos subjetivos —intimidad, expresión emocional, seguridad percibida, productividad personal y salud percibida— y, por otro lado, los objetivos: bienestar material, relaciones armónicas con el ambiente, relaciones armónicas con la comunidad y salud objetivamente considerada.

Gómez y Velázquez (2018), con relación a la importancia de los espacios públicos en la calidad de vida de los ciudadanos, mencionan que el crecimiento urbano descontrolado da paso a la falta oferta de servicio y equipamientos. Por esa razón ONU Hábitat, en el 2016, resaltó la necesidad de construir espacios verdes para mejorar la calidad de vida de los habitantes de las ciudades. La municipalidad española de Vitoria-Gasteiz considera que los espacios públicos son necesarios para una ciudad humana y eficiente (Gómez y Velázquez, 2018).

El crecimiento acelerado de las ciudades mexicanas ha complicado la creación y el mantenimiento de espacios públicos de buena calidad, pero justamente debido a esta expansión es necesario doblar ese esfuerzo. Los espacios públicos de buena calidad se caracterizan

por unir a las comunidades e incentivar la participación ciudadana y, gracias a un mayor flujo de personas, las condiciones y la percepción de la seguridad mejoran sustancialmente en ellos.

Los espacios públicos de buena calidad traen un cambio positivo en las comunidades: los ciudadanos comienzan a cuidarlos y a modificar otras actitudes: "Y es que la calidad de vida, sobre todo en su dimensión subjetiva, tanto social como individual, se vincula estrechamente con las relaciones sociales e interpersonales, que son una fuente incesante de placer, afecto y reconocimiento, además de cuidado y satisfacción" (Dziekonsky et al., 2015). Son también una plataforma para la identidad colectiva de un grupo, por lo cual un espacio puede tener muchas dimensiones según los usos y significados que se le atribuyen. Por medio de estos espacios se puede desarrollar la cultura ciudadana, identidad e interés por lo social que contribuyen al proceso de hacer ciudad (Fonseca y Monserrat, 2015). De igual forma, se crea "el sentido de pertenencia", compañerismo, el "nosotros", identidad, etc., "experimentado en el contexto de un colectivo geográficamente común. (Talen, 2000, p. 345)

Según Borja y Muxi (2003), "la calidad del espacio se puede evaluar por la calidad e intensidad de las relaciones sociales que facilita, por su fuerza mezcladora de grupos y comportamientos, por su capacidad de estimular la identificación simbólica la expresión y la integración cultural". (p. 28)

Los espacios públicos incluyen parques, explanadas, calles y avenidas a los que puede ingresar el ciudadano de forma cotidiana, sirviendo para la recreación y expresión artística, cultural y deportiva. Sin embargo, el crecimiento desordenado de las ciudades ha llevado a la reducción de estos espacios, que en otras ocasiones son simplemente privatizados. A raíz de esto, y de otros factores como la delincuencia o el descuido de las autoridades, se ha disminuido o acabado del todo el acceso a ciertos lugares públicos.

Dentro de estas problemáticas, Borja (2005) reconoce tres factores fundamentales: disolución, privatización y fragmentación del espacio público. Estos procesos segmentan la ciudad y las clases sociales, haciendo más difícil la apropiación de los espacios de recreación; al no ser protegidos ni diseñados para dar seguridad, se vuelven marginales o son tomados por "clases peligrosas de la ciudad", con lo que generalmente se refiere a los grupos que viven en mayor exclusión. El problema de la

ciudad está en que ofrece espacio público al que no se accede debido al temor derivado de su descuido y a las barreras simbólicas a su alrededor (Fonseca, 2015).

A la par, el proceso de globalización, con su actual modelo económico, se acompaña de una marginalización que repercute en ciertos lugares y sus habitantes, lo que termina formando un paisaje de exclusiones, donde los símbolos marcan la aceptación o no de individuos y grupos particulares. En los espacios periféricos, por ejemplo, aumentan las dificultades en el acceso a los bienes y servicios. Esta es una expresión del control del espacio, donde se deja a un lado a los grupos más débiles o desfavorecidos, manteniéndolos al margen de la vida en la ciudad. En torno a este tema, Valdés (2007) dice: "estas subculturas marginales pueden cristalizarse debido a que el resto de la sociedad las percibe como un factor de amenaza. Esta percepción de peligrosidad con relación a culturas diferentes retroalimenta el aislamiento social de los grupos segregados" (p. 8). Es de esta manera que queda claro que la hostilidad no solamente surge a partir de lo material, sino de lo simbólico que conlleva convivir dentro de un mismo espacio. Dado todo lo anterior, es posible decir que, si bien los espacios públicos son oficialmente lugares creados para el acceso de todas las personas, son también partes de las urbes cargadas de simbolismo: los espacios son la materialización de imaginarios sociales.

En contextos latinoamericanos, la presencia de fragmentación urbana surge principalmente como consecuencia de una desigualdad. Esta desigualdad se hace mucho más notoria en países como México, donde la dualización va en aumento, modificando las ciudades, haciendo que cambien incluso su construcción material, y, por ende, imaginaria. En relación con el caso específico de San Pedro Garza García, uno de los municipios con más riqueza per cápita en Latinoamérica, es posible preguntarse en dónde se concentra este capital económico, y cómo eso afecta las presencias en el espacio público. Es decir, se tienen lugares que aportan a la calidad de vida, pero realmente hacia dónde se están dirigiendo estos espacios, y quién tiene acceso a ellos.

Arte al exterior

Tanto la ciudad como el arte son construcciones complejas y sujetas al cambio, por lo que investigar la relación entre la ciudad y su arte promueve el entendimiento de las dinámicas de percepción de ambos (Pieragostini, Molinas y Kees, s.f.). Para los tres autores

Imagen 1. Pintura acrílica sobre asfalto, ubicado en Av. Corregidora y Av. Manuel J. Clohuthier, San Pedro Garza García, Nuevo León.
Fuente: Antonio Pichardo Murillo.

citados, cuando el espacio público se constituye en laboratorio artístico, se vuelve protagonista en tanto materia prima del arte y los lugares urbanos se redefinen como acontecimientos. De esta manera, la ciudad busca el diálogo con las manifestaciones artísticas, el lenguaje, los acontecimientos culturales, los espacios públicos y el patrimonio. Esto da como resultado la invitación al acceso público de la cultura, la investigación, la creatividad y la integración social.

Este arte al exterior es considerado arte público, puesto que sus manifestaciones se encuentran en el espacio público. Esto no solamente es una manera de adornar lugares, sino también de hacer que los lugares tengan riqueza cultural, y, por ende, tengan una fuerte identidad. Esta identidad incluso se puede conectar con la calidad de vida, pues si se tiene identidad, se podrá catalizar un proceso de apropiación de los espacios. Es decir, los lugares serán utilizados por la población, y la interacción social se verá incrementada. Es ahí donde recae la importancia del arte público, ya que es un medio para que las personas hagan la ciudad y puedan materializar su cultura dentro de ella, alentando los procesos de alienación que pueden darse en las sociedades fuertemente capitalistas.

Esto también puede afectar el cómo los lugares son significativos para la población, pues mientras más se vea la identidad, tanto mayor será el vínculo de apego con los espacios, logrando mejorar los imaginarios espaciales, y, por ende, sociales, que la población tiene. Estos

imaginarios no solamente son externos, sino que también afectan el cómo una persona se autodenomina y autosignifica. Verse representado en un lugar determinará en gran medida la manera en la que se define a un ser urbano, por lo cual, entre más se enriquezca un espacio, mejor es la autopercepción que tiene un individuo.

Como expresa Moreno, es necesario por parte del gobierno “un enfoque donde se promueva que el público ciudadano deje de ser un objeto y destinatario de las acciones de gobierno para convertirse en un sujeto activo, participe en el diseño, la implementación y la solución de los problemas sociales” (2010, p. 8).

En fin, “desde esta perspectiva es que se alcanzará a entender la razón detrás de las intervenciones, sus temas, los espacios, la dinámica de intercambio y su repercusión en la sociedad” (Díaz y Ledesma, 2018, p. 3).

Anatomía del proyecto *Galería abierta: la calle es tu museo*

El proyecto *Galería abierta* contó con varias acciones artísticas, tales como una *Bici Ruta Artística* y la exposición *Extra muros*.

Bici Ruta Artística es un proyecto de intervención en el espacio público que tiene la intención de regenerar el espacio por medio de exposiciones que fomenten la reflexión positiva sobre el medio ambiente, además

Imagen 2. Pintura mural diseñada por José Guadalupe Mata e intervenida por el artista urbano Silvestre Madera y su grupo. Ubicada en la rotonda Av. Corregidora y Boulevard Díaz Ordaz y Casco Urbano, San Pedro Garza García, Nuevo León. Fuente: Antonio Pichardo Murillo.

de embellecer los traslados cotidianos del ciudadano. Se desarrolló principalmente en el área occidental del municipio San Pedro Garza García donde se encuentra la *Bici ruta emergente*, una iniciativa que surgió como apoyo al traslado en la contingencia sanitaria y consta de 6,5 kilómetros de carriles de uso exclusivo para ciclistas. Con una intervención pictórica en el asfalto (imagen 1), los colores dan forma a figuras geométricas, trazos aleatorios que proporcionan vida y armonía al espacio, logrando un equilibrio visual agradable y un entorno positivo⁵.

Este proyecto⁶ incluye la reactivación del mural bajo la Estación Zapata *Arbolarte*, intervención mural que busca rescatar la limpieza de la rotonda debajo del puente⁷, para crear espacios seguros y concientizar sobre la importancia de la reforestación y las áreas verdes. Los muros fueron decorados con figuras no muy elaboradas, donde se destacan elementos de la naturaleza y el beneficio de montar bicicleta, en un espacio que ha logrado oficializar su recorrido. Estos muros están firmados con la leyenda del municipio “Supercultura Superciudad”.

5 El mural de piso tuvo un costo menor a 100 dólares americanos. Fue diseñado por José Guadalupe Mata (miembro del equipo de patrimonio SGG) y el material fue proporcionado por la misma dirección.

6 Realizado por el personal de la Dirección de Arte y Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura y Educación de San Pedro Garza García, Nuevo León, México (2018-2021).

7 Este espacio (Av. Corregidora y Boulevard Díaz Ordaz) estaba descuidado y con exceso de basura. Una gran cantidad de vecinos esperaban, día tras día, el camión, para dirigirse a sus trabajos u otras labores, por lo que era necesario proporcionar un entorno alegre, natural y ecológico (Antonio Pichardo Murillo, comunicación personal, 2021)

En este espacio público se incursionó en la escultura, con seis piezas donadas por la asociación *Arbolarte*, que en conjunto con el mural embellecieron el espacio. Con el apoyo de las autoridades del municipio se limpió y se iluminó el sitio, culminando con la regeneración de un área que por mucho tiempo había estado abandonada, logrando el compromiso de vecinos y transeúntes de cuidarla para el futuro. Tiempo después las figuras de los árboles, en los muros, fueron intervenidas con la técnica del *trencadís*⁸, bajo el apoyo de la regidora de SGG Mónica Lucía y los vecinos, creándose un ambiente de colaboración comunitaria y responsabilidad social.

Extramuros es un proyecto que también nace de *Galería Abierta: la calle es tu museo*. El Centro Cultural Plaza Fátima es un espacio destinado a promover todas las artes contemporáneas, tales como las artes visuales, escénicas y literarias, y tanto a artistas locales, como nacionales e internacionales. Plaza Fátima se suma al esfuerzo de rescate y para ello coordina una serie de exposiciones en el espacio público⁹, rompiendo con el esquema cerrado del museo para atraer un público diverso e incluyente.

“Los artistas y los ejes temáticos, en su mayoría, eran sobre San Pedro, con ello generábamos educación y conocimiento”, afirma Antonio Pichardo Murillo (comunicación personal, febrero, 2021). Cada exposición contaba con su proyecto educativo y una audioguía, que se obtenía al escanear el código QR. En ella el artista proporcionaba información de la exposición o indicaba cómo descargar material educativo para niños

8 Mezcla de mosaicos “rotos” que al unirse forman figuras y manchas de color.

9 Las exposiciones recibían mantenimiento semanal.

Imagen 3. Conjunto de seis esculturas, donadas por la asociación Arbolarte. Ubicado en la rotonda Av. Corregidora y Boulevard Díaz Ordaz y Casco Urbano, San Pedro Garza García, Nuevo León. Fuente: Antonio Pichardo Murillo.

Imagen 4. Exposición de fotografía de aves endémicas del municipio. Fotografía digital impresa sobre lona. Ubicada en el Parque lineal Clouthier, San Pedro Garza García, Nuevo León. Fuente: Antonio Pichardo Murillo.

Se organizó la exposición fotográfica “Aves en mi ciudad” en colaboración con Kingfisher - Birdwatching N.L., cuya finalidad fue incentivar el interés y el cuidado de la flora y la fauna regionales. Por medio de una convocatoria abierta se invitó al público a participar con fotos de aves endémicas de la región; las imágenes ganadoras se expusieron en el corredor *Bici Ruta Artística*. La exposición dio visibilidad tanto a la fauna local como a los amantes de la fotografía de la ciudad, y una vez cumplido su tiempo de vida fue retirada del espacio.

Otras de las exposiciones fue Óptico Hipnótico del artista regiomontano Generoso Villarreal. La exhibición contaba con piezas consideradas por el artista como “portales”, ya que al ser visualizadas por el espectador lo transportaba a otras dimensiones (Antonio Pichardo

Murillo, comunicación personal, 2021). Obras sensoriales, en movimiento y cargadas de mucha luz que, de alguna manera, obligaban al espectador a disfrutar de una experiencia única.

Se contó además con la exposición fotográfica titulada CHANG del productor y fotógrafo regiomontano Alejandro Pujol, su tercera muestra en el espacio público. En esta ocasión se aprovechó la arquitectura de uno de los espacios municipales, concretamente el campo de béisbol de ligas pequeñas “Revolución”. El muro se pintó de color negro para que resaltaran las fotografías, en este caso imágenes de elefantes (de ahí el nombre de la exposición: CHANG es elefante en tailandés). Según el fotógrafo, el elefante simboliza poder y riqueza, y al igual que el águila real mexicana, en algún

Imagen 5. Exposición Óptico Hipnótico de Generoso Villarreal. Fotografía digital impresa sobre lona. Ubicada en Av. Manuel J. Clouthier y Av. Las torres, San Pedro Garza García, Nuevo León. Fuente: Antonio Pichardo Murillo.

Imagen 6. Exposición CHANG de Alejandro Pujol. Fotografía digital impresa sobre lona. Ubicada en Av. Las Torres y calle Mercurio, San Pedro Garza García, Nuevo León. Fuente: Antonio Pichardo Murillo.

momento estuvo presente en la bandera tailandesa; su propósito fue que estas iconografías de fragmentos del elefante transmitieran gozo, paz y reflexión (Pujol, 2020, s.f.).

En la ciudad se observa la exposición los *Danzantes* del escultor regiomontano Daniel Serna. Cinco de sus esculturas forman parte de la activación del espacio público "*Alcaldía Poniente*" del municipio de SGG: están talladas en mármol y parece que danzaran en el espacio público. Las figuras colosales que conforman la muestra son "Mono", "Alegría", "Brazos Cruzados", "Danzante 1" y "Danzante 2", y están adecuadas para recibir y despedir a los automovilistas y transeúntes que entran y salen del municipio. Los «monos», como el artista les llama, son figuras humanas de formas simplificadas que expresan simpatía por sus expresiones corporales (Daniel Serna en entrevista al periódico *El Norte*).

Otras piezas escultóricas engalanan el espacio público del municipio, en esta ocasión la Calzada del Valle, donde sobresale un gigantesco lápiz de 16 metros de largo del artista regiomontano Adrián Procel, la cuál fue instalada dentro del programa *La calle es tu museo*. Es un gigantesco lápiz de acero que llama la atención del transeúnte y lleva por título "Punto de partida". Antonio Pichardo Murillo (comunicación personal, febrero 2021) expresó: "tomamos las calles, los parques y las principales áreas de San Pedro Garza García para incrementar la conciencia cultural por medio del arte, al no poder salir a causa del Covid-19, entonces buscamos alternativas para que la gente no se quede sin arte".

A este mismo artista le corresponde una hoja de papel arrancada de una libreta, arrugada y arrojada al piso, titulada "El error como acto creativo". La obra "hace referencia a una situación nostálgica de aquellos

Imagen 7. Exposición Danzantes de Daniel Serna. Conjunto de cinco esculturas de mármol con una altura aproximada de 2,50 metros y un peso de ocho toneladas. Proyecto Galería abierta: la calle es tu museo. Ubicada en Cobalto y Platino, Col. San Pedro 400, San Pedro Garza García, Nuevo León. Fuente: Antonio Pichardo Murillo.

Imagen 8. Escultura de acero "Punto de partida" de Adrián Procel, con una longitud de 16 metros. Ubicada en las calles Río Rosas y Río Moctezuma, San Pedro Garza García, Nuevo León. Fuente: Antonio Pichardo Murillo.

Imagen 9. Escultura de acero "El Error como Acto Creativo" de Adrián Procel. Hojas de lámina de acero soldadas y detalladas con pintura automotriz. Ubicada en las calles Río Rosas y Río Moctezuma, San Pedro Garza García, Nuevo León. Fuente: Antonio Pichardo Murillo.

pensamientos que quedaron inacabados, pospuestos o cancelados". (Adrián Procel, 2020, s.f.)

Galería abierta una aproximación a su impacto social

Pasando a las exposiciones e intervenciones del proyecto *Galería abierta*, se hizo una recopilación de las exposiciones en la encuesta, tanto con palabras, localización digital y fotografías, para descubrir la percepción de los ciudadanos; así como entrevistas para revelar los criterios en relación al proyecto *Galería abierta* y su impacto en la calidad de vida.

Según los entrevistados, diseñadores, gestores y organizadores de las propuestas artísticas del proyecto *Galería abierta*, la calidad de vida implica espacios recreativos y estéticos, donde se promueva la interacción entre los ciudadanos, donde existan actividades artísticas y culturales. Estos aspectos permitirán al ciudadano que disfrute plenamente de sus espacios, que pueda transitar de manera segura siendo, además, accesible para las capacidades de todos los habitantes. Se reconoce este proyecto como una semilla a la cultura. De ahí la necesidad de regenerar espacios artísticos con la finalidad de elevar la calidad de vida de los ciudadanos.

Según los resultados de la encuesta, la exposición más conocida es los "Gigantes" y los "Danzantes" de Daniel Serna, seguida del lápiz mejor conocido como "Punto de partida" y el papel arrugado "El error como acto creativo" de Adrián Procel. Pasando a las exposiciones

que conocían poco más de la mitad de los encuestados, se encuentran las diferentes fotografías en lonas ubicadas en distintos parques y en los muros del estadio. Estos resultados tienen correlación con los lugares que frecuentan las personas encuestadas y las colonias a las que pertenecen, y llama la atención, puesto que son esculturas grandes y expuestas en avenidas muy recurrentes, de fácil y obligado acceso, en cambio las restantes se encuentran ubicadas en espacios de difícil accesibilidad o con nulas actividades artístico-culturales. No obstante, esto no les impide convertirse en espacios de apropiación.

Con relación a la promoción y divulgación de las acciones de *Galería abierta*, el 56,8% se enteraron transitando por la calle, otro 16,9% al visitar el lugar se percató de ella y solo el 11,4% se enteró por redes sociales de un amigo y un 10,7% por las del municipio. Las razones más destacadas para visitar las exposiciones fueron por casualidad, con 48,4%; por curiosidad con 18,8% y por afición al arte con 13%.

Por otro lado, las interacciones con las obras provocaron emociones mayoritariamente positivas, siendo las más frecuentes felicidad con 50,3% y sorpresa con 26%. En relación con las demás personas que visitan la exposición, el 40,3% se ha sentido bienvenido, el 14,6% abierto a socializar, mientras el 19,2% se ha sentido indiferente a la convivencia con otras personas en el área pública. Pasando a la interacción con la pieza directamente, solo el 40,3% le tomó una foto o se tomó una foto con ella (21,4%); el 29,5% escanearon un código si lo había y únicamente el 37% interactuó con las otras personas

que veían la exposición. Sin embargo, hay una respuesta positiva general, ya que el 70,5% la recomendó a conocidos y el 82,5% la admiró de manera visual.

Con relación a la incidencia de la exposición en el entorno urbano, la percepción de la población giró en torno a la mejora y el embellecimiento del espacio público, la limpieza de la zona, así como el mantenimiento del área pública. Sin embargo, esto no se refleja en una mejora en la reducción del crimen, la interacción vecinal o la seguridad, ya que las respuestas aquí no alcanzan ni un 50% de positividad. Sin embargo, quedó evidenciado que el tener arte dentro de los espacios públicos hace que las personas se sientan atraídas a habitarlos, y no solamente a eso, sino a cuidarlos también. Es necesario, por lo tanto, crear espacios inclusivos, espacios que no segreguen a parte de la población, y que puedan crear mayor seguridad para quienes los están utilizando.

Retomando el entorno urbano, en la encuesta realizada se hicieron preguntas sobre qué áreas del espacio público consideraban que les impactaban en su desarrollo personal. La mayoría de la población considera que el espacio público incide en su nivel de creatividad e innovación, a fortalecer talentos y su desarrollo intelectual y, por último, fortalecer sus habilidades, y en menor nivel a mejorar la expresión personal y el entendimiento individual. Se preguntó: ¿En qué grado considera que lo vivido en el espacio público se replica en el ambiente individual? a lo que el 42,5% respondió mucho, 27,6% moderadamente, 18,5% demasiado y 8,8% poco. De lo que se desprende que los ciudadanos le dan importancia al espacio público, ya que es reflejo de la manera en que viven su día a día como individuos.

A manera de conclusión, partiendo del hecho de que la calidad de vida es el ejercicio pleno de los derechos, tanto materiales como intangibles, por parte de las personas, como el derecho a la vivienda y a la ciudad, podemos asegurar que las autoridades y los curadores del proyecto *Galería abierta* del municipio de San Pedro Garza García consideran el espacio público como un derecho ciudadano, y el que sea utilizable es esencial para elevar la calidad de vida de sus habitantes. El uso del arte público es vital para la revitalización de espacios que son abandonados, tanto por los vecinos, como por las autoridades; por ende, debe ser una prioridad en la agenda gubernamental.

El trabajo de campo realizado en el municipio San Pedro Garza García evidenció que es esencial para los

ciudadanos que existan estas actividades de arte y cultura, puesto que el 100 % de los encuestados piensan que el espacio público se vería afectado de manera negativa si se removiera o destruyeran. No obstante, es pertinente que exista un análisis previo de identidad de las comunidades, para la selección de las obras y para el método de intervención, lugar de exposición, así como para la movilidad de las personas, para que el arte pueda ser percibido sin siquiera tomar la decisión de asistir a una de las exposiciones. Otro elemento a destacar es lograr que el proceso de intervención artístico-cultural cuente con la participación de los vecinos, para de esta forma hacerlos partícipes activos del proceso de regeneración urbana. Como expresó Krause (2011), la participación ciudadana es valiosa para la toma de decisiones en la política pública con relación al arte público, pues evita de alguna manera la atribución política y las disposiciones privadas.

En fin, las emociones que provocaron las obras expuestas y los espacios intervenidos fueron positivas. Esto indica que existe una pauta inicial bien establecida, y quizá puntos para mejorar como la localización, la identidad de las obras, su publicidad y la participación ciudadana en su desarrollo. Se parte del hecho de que las ciudades con mejor calidad de vida son aquellas que involucran a sus habitantes a través de la participación activa en la gestión urbana, en los procesos de construcción y apropiación de la ciudad (Carrión y Erazo, 2016). Por medio del arte público se puede lograr la inclusión social y territorial, un bienestar social aceptable para sus habitantes, evitando la segregación social en los espacios públicos, e incentivando además un vínculo más estrecho entre la ciudadanía y el poder público.

En el caso del municipio San Pedro Garza García existe un alto índice de segregación económica, que denota una marcada polarización social en los tipos de vivienda y en los accesos a los bienes y servicios. No obstante, los espacios públicos, desde la intencionalidad del gobierno, han logrado rescatar áreas como plazas, parques, camellones para mejorar la calidad de vida de sus habitantes y ofrecerles espacios recreativos, con toques artísticos y deportivos, y por ende lograr sitios con mayor seguridad, permitiendo una convivencia sana entre los habitantes, hechos que se exponen como la base de la gobernanza local. La experiencia de la intervención urbana *Galería abierta* en el municipio de San Pedro Garza García se ha cristalizado como una vía de reivindicación del espacio público, transformándose en un escenario rico

de comprobación social (Díaz y Ledesma, 2018) y una nueva forma de gobernanza en el territorio.

Referencias

Albán Achinte, A. (2008). Arte y espacio público: ¿un encuentro posible? *Calle 14 revista de investigación en el campo del arte*, 2(2), 104-111. <https://doi.org/10.14483/21450706.2918>

Álvarez-Sousa, Antonio. 1996. *El constructivismo estructuralista: La teoría de las clases sociales de Pierre Bourdieu*. La Coruña: Reis.

Ardila, Rubén. 2003. *Calidad de vida: una definición integradora*. Bogotá: Revista Latinoamericana de Psicología.

Barriandos Rodríguez, Joaquín. 2007. *El arte público, las ciudades-laboratorio y los imaginarios urbanos de Latinoamérica*. Santiago: AISTHESIS: Revista Chilena de Investigaciones Estéticas, (41), 68-88.

Borja, Jordi y Muxí, Zaida. 2003. *El espacio público: ciudad y ciudadanía*. Barcelona: Editorial Electa.

Bourdieu, Pierre. 2005. *Una invitación a la sociología reflexiva*. Buenos Aires: Siglo XXI

Cisneros Sosa, Armando. 2015. *Interaccionismo simbólico, un pragmatismo acrítico en el terreno de los movimientos sociales*. Azcapotzalco: Sociológica México.

De Armas Hernández, M. (2003). *La mediación en la resolución de conflictos*. Barcelona: Educar.

Díaz Fernández, Adris & Ledesma Gómez, Rodrigo. 2018. *Un barrio de color: el diseño de un museo al aire libre mediante trecañís en El Nejayote, Panambi*. Monterrey: *Revista De Investigaciones Artísticas*. Obtenido de <https://tinyurl.com/p4j3jr5>

Díaz Fernández, Adris (2021). Las creaciones muralistas urbanas en México. De la práctica al impacto. En L. L. Elena García Gayo, & E. A. León (Ed.), *Reflejos de Arte Urbano I* (Vol. 1, pág. 230). Monterrey, Nuevo León, México.

Carabaña, J., & Lamo, E. (1978). La teoría social del interaccionismo simbólico: análisis y valoración crítica. *Revista española de investigaciones sociológicas*, 1(78), 159-204.

Dziekonsky, Matías; Rodríguez, María José; Muñoz, Carlos; Henríquez, Karla; Pavéz, Amaya; Muñoz, Alejandra. 2015. Valdiva: Revista Austral de Ciencias Sociales

Fernández Riquelme, Sergio. (2010). *La Mediación social: itinerario histórico de la resolución de conflictos sociales*. Murcia: Contribuciones a las Ciencias Sociales".

Fonseca Rodríguez, Jessica Monserrat. 2015. La importancia y la apropiación de los espacios públicos en las ciudades. Guadalajara: PAAKAT.

Gómez, Nestor Javier & Velázquez, Guillermo. 2018. *Asociación entre los espacios verdes públicos y la calidad de vida en el municipio de Santa Fe, Argentina*. Argentina: *Cuadernos de Geografía: Revista Colombiana de Geografía*.

Góngora, Antonio. 2016. *La importancia del espacio público en México*. México: Parques de México.

Krause Knight, C. (2011). *Public art: Theory, practice and populism*. New Jersey: Wiley-Blackwell.

Lefebvre, Henry. 1978. *El derecho a la ciudad*. Barcelona: Ediciones Península.

Lindón, Alicia. 2006. Lugares e imaginarios en la metrópolis. Barcelona: Anthropos.

Lloret, G. L. (2015). *Nuevas formas de gobernanza en los espacios públicos*. En de la Riva, J., Ibarra, P., Montorio, R., Rodrigues, M. (Eds.) *Análisis espacial y representación geográfica: innovación y aplicación*: 185-193. Universidad de Zaragoza, Ed.) España. Obtenido de <https://tinyurl.com/mr3t9ccd>

Moreno Mena, José Ascención. (2010). Procesos de gestión pública innovadora: el caso de los módulos de atención a migrantes en Baja California. *Estudios fronterizos*, 11(21), 143-170. Recuperado en 05 de septiembre de 2022, de <https://tinyurl.com/yk8377vr>

Pieragostini, Patricia, Molinas, Isabel & Kees, Damián. s.f.. *Arte-Ciudad: Cuando el espacio público deviene acontecimiento estético*. Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo-UNL.

Pole, Kathryn. 2009. *Diseño de metodologías mixtas. Una revisión de las estrategias para combinar metodologías cuantitativas y cualitativas*. Tlaquepaque: Renglones: revista arbitrada en ciencias sociales y humanidades 60.

Remesar, A. (2019). *Del arte público al post-muralismo. Políticas de decoro urbano en procesos de Regeneración Urbana*. DOI: <https://doi.org/10.1344/waterfront2019.61.6.1>

Rojas Calva, K. (2022). Efectos del Arte Público en la Ciudad Contemporánea. *MAGOTZI Boletín Científico De Artes Del IA*, 10(19), 13-20. <https://doi.org/10.29057/ia.v10i19.7907>

Silva García, Germán. 2008. *La teoría del conflicto. Un marco teórico necesario*. Bogotá: Prolegómenos. Derechos y Valores.

Tobío, Constanza. 2014. *El acceso de las mujeres al trabajo, el espacio y el urbanismo*. Madrid: Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid.

Talen, Emily. *Measuring the public realm: A preliminary assessment of the link between public space and sense of community*. Chicago: Journal of Architectural and Planning

Valdés, E. 2007. *Fragmentación y segregación urbana. Aportes teóricos para el análisis de casos en la ciudad de Córdoba*. Revista Digital Alfilo.