

La reivindicación de la ciudad por el arte urbano: Ciudad Juárez, Chihuahua, México.

*The urban art claiming for the city:
Ciudad Juárez, Chihuahua, México.*

CAROLINA ROSAS HEIMPEL
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
kro8tigger@hotmail.com

*Recibido: 12/01/2013
Aceptado: 20/02/2013*

Resumen

Actualmente en Ciudad Juárez vivimos en un contexto de violencia que tiene su antecedente en la década de los noventa en el fenómeno de los feminicidios. Del 2008 a la fecha, se vive una violencia exacerbada. Percibir el espacio público como peligroso ha orillado a su población a abandonarlo y refugiarse en el espacio privado. Ante esta situación, los artistas han venido reivindicando el espacio urbano. A través de distintas manifestaciones artísticas invitan al ciudadano a usar, a imaginar y reflexionar sobre la situación de la ciudad y sobre nuestro papel como sus habitantes. Para analizar cómo las prácticas artísticas han favorecido la apropiación del espacio se abordará el trabajo del Colectivo Rezizte, grupo de jóvenes juarenses que buscan recuperar una identidad perdida; y el trabajo del Bazar Cultural del Monumento que durante los últimos doce años ha insistido en la importancia de las actividades culturales en el espacio público.

Palabras clave: arte urbano, espacio público, reivindicación de la ciudad, apropiación del espacio, violencia.

Abstract

Actually in Ciudad Juárez the citizens live in a violence context that began in the year 1993 with the femicide phenomenon. Since that time the violence increased in all Mexican territory as result of the war against drugs. To perceive the public space like something dangerous push the people to shelter oneself in private space. To this situation the local artists always were trying to claim and get back the public spaces. Through different ways of artistic expressions the artists invited the citizens to understand its role in the city. To analyze how artistic practices have favored the appropriation of space will be discussed the collective Rezizte, youth group seeking to recover a lost identity, and the work of the Monument Cultural Bazaar for the past 12 years has insisted on the importance cultural activities in public space.

Key Words: street art, public space, the city claim, space appropriation, violence.

Sumario: 1. Introducción. 2. La relación arte-violencia en el contexto fronterizo. 3. Arte y creación de nuevos espacios. 4. Conclusiones. 5. Bibliografía.

---

1. Introducción

Es a partir de los fenómenos estéticos del espacio urbano que se dan significados a la ciudad y a la vez estos, reflejan su producción simbólica. El arte urbano, como fenómeno simbólico (Thompson, 1993), expresa la visión del mundo y la identidad de la ciudad en que se inserta. De esta manera, podemos considerar a la ciudad como un escenario de expresión y narrativa cultural ya que es en ella donde se reúnen distintas miradas de distintos actores. En este sentido, la ciudad se convierte en una imagen que se construye a partir de la percepción de los actores, la cual podemos leer e interpretar desde el análisis de las prácticas artísticas en el espacio público.

Conociendo el papel que ha jugado el arte en la construcción del espacio en Ciudad Juárez, podremos comprender como se ha dado este dialogo entre los artistas y la ciudad, y por lo tanto, entre ciudad y sociedad ya que el arte no es un proceso de un artista o de un colectivo, sino que participa también la misma sociedad a la que pertenece.

De ahí que el objetivo del presente artículo es describir y reflexionar sobre el arte urbano de Ciudad Juárez, considerándolo como la forma en que los

artistas están reivindicando la ciudad, creando nuevos espacios tanto físicos como simbólicos. No se pretende responder preguntas de investigación ni plantear hipótesis, en su lugar, a partir de la observación participativa y algunas entrevistas a diversos actores, se analizará como dichas manifestaciones artísticas han favorecido la apropiación del espacio. Para esto se abordará el trabajo del Colectivo Rezizte, grupo de jóvenes juarenses que buscan recuperar una identidad perdida y el trabajo del Bazar Cultural del Monumento, espacio que durante los últimos doce años ha insistido en la importancia de las actividades artísticas en el espacio público como estrategia de significación.

También es importante aclarar que cuando hablamos de espacio, no sólo nos referimos al espacio euclidiano, ese espacio físico-arquitectónico, sino también a su construcción subjetiva ya que la ciudad es también una estructura simbólica (Lynch, 1984). Entonces estamos hablando del espacio como lugar de identidad y símbolos (Gravano, 2003), nos referimos al espacio de percepción y representación. Un espacio que autores como Pradilla (1984) llaman puro y esencial, contraponiéndolo al espacio físico.

2. La relación arte-violencia en el contexto fronterizo

Ciudad Juárez es una ciudad fronteriza, industrial y con una población en su mayoría migrante que limita al norte con Estados Unidos, específicamente con la ciudad de El Paso, Texas. Ambas ciudades reúnen a una población de dos millones y medio de personas, formando la zona metropolitana binacional más grande a lo largo de la frontera México – Estados Unidos¹.

Desde 1581, año en que se fundó el Paso del Norte y hasta 1848 ambas ciudades formaban una sola comunidad. Como bien señala Galeana (1999) su separación es resultado de la Intervención Norteamericana o Guerra México - Estados Unidos ocurrida entre 1846 y 1848 donde México pierde más de la mitad de su territorio y que sólo llegó a su fin el 2 de febrero de 1848 mediante el Tratado de Paz, Amistad, Límites y Arreglo Definitivo entre la República Mexicana y los Estados Unidos de América, más conocido como el Tratado de

---

¹ Información obtenida de www.chihuahuamexico.com contrastada con datos del censo de población y vivienda 2010 realizado por INEGI y el "Diagnostico territorial de Ciudad Juárez" realizado por el Plan Estratégico Juárez A.C.

Guadalupe Hidalgo. Así, Ciudad Juárez (hasta entonces llamada Paso del Norte) y El Paso se separan, convirtiéndose cada una en el límite del país al que pertenecen.

Ciudad Juárez y El Paso comparten los mantos acuíferos, las cuencas de aire y sus vialidades están unidas por los cruces internacionales. Sin embargo, a pesar de sólo estar separadas por el Río Bravo, estas ciudades tienen grandes diferencias estructurales. Al contrario de lo que pasa en Ciudad Juárez, El Paso es una ciudad que se distingue por ser la más segura del país. Mientras que El Paso tiene la tasa más baja de homicidios de todo Estados Unidos, Ciudad Juárez tiene la más alta de México (Michel, 2010).

Actualmente la población de Ciudad Juárez experimenta una violencia extrema cotidiana. Desde mediados de la década de los noventa, Ciudad Juárez ha sido escenario de homicidios por cuestiones de género, también llamados feminicidios. La ciudadanía ha vivido la desaparición sistemática de mujeres muchas de las cuales luego son encontradas en las zonas periféricas de la ciudad con huellas de tortura, violación y mutilación (Hernández, 2009) en una total impunidad.

Aparte de la industria maquiladora, el comercio de drogas es una de las principales actividades económicas que sostiene la frontera norte de México (Hernández, 2009). De la misma forma que ha sucedido con los feminicidios, los empresarios y políticos de la región han sido señalados por periodistas y asociaciones civiles² como cómplices e incluso como asesinos y narcotraficantes. Además, desde el año 2008 la ciudadanía experimenta una violencia extrema con la llamada "Guerra contra el Narcotráfico" y el Operativo Conjunto Chihuahua-Juárez emprendidos por parte del gobierno federal, encabezado por el presidente Felipe Calderón. Para autores como Hernández (2009) la violencia estructural que vive la ciudad es resultado del Tratado de Libre Comercio donde el modelo de desarrollo maquilador ha florecido sin políticas de amortiguamiento social, lo que ha ocasionado la descomposición del tejido social.

---

² Para poner un ejemplo, Nuestras Hijas de Regreso a Casa A.C. apoya a madres de mujeres desaparecidas y reúne testimonios de mujeres quienes señalan a las autoridades y empresarios. Otros autores como Gallur y el periodista Juárez también han escrito sobre el tema.

En este sentido, la sociedad juarense ha padecido la militarización y represión que ha llevado a la población a experimentar un acuartelamiento por lo que el espacio está siendo desurbanizado. De esta manera, Ciudad Juárez se ha convertido en los últimos años en una ciudad con el espacio público abandonado, ya que sus habitantes lo perciben como peligroso (Salazar, 2012) por lo que tienden a refugiarse en el espacio privado, alejándose lo más posible de calles, parques y plazas.

Actualmente Ciudad Juárez es uno de los pasos fronterizos en donde hay más tráfico de seres humanos y mercancías diariamente, ambos fenómenos relacionados al trabajo y al comercio. Casi todo lo que tiene que ver con Ciudad Juárez y El Paso está determinado por la frontera: el trabajo, el comercio, la violencia, etcétera (Fong, 2012) y el arte y la cultura no son la excepción.

Es así como los artistas han encontrado su función, no solo estética sino políticamente y se han involucrado activamente, comprometiéndose con la ciudad. Resistiendo la violencia, el medio, la opresión y la pobreza y reivindicando el espacio urbano. A través de distintas manifestaciones artísticas como el arte urbano, el performance, la música, la pintura, etc., invitan al ciudadano a usar, a imaginar, a percibir y reflexionar sobre la situación de la ciudad y sobre nuestro papel como habitantes de ella, a la vez que reivindican el espacio urbano.

Como medio de resistencia, el arte no se ha quedado atrás a la hora de exigir justicia y de señalar culpables. Así, vemos como a través del estencil y a partir de un juego de palabras, los artistas señalan y evidencian a la Procuraduría General de la República (PGR) como “patrocinador oficial de los feminicidios” (ver imagen 1). También se han realizado performance que acompañan a las manifestaciones políticas en busca de justicia (ver imágenes 2, 3 y 4). Así podemos ver como la situación de violencia que experimenta la ciudad ha favorecido las manifestaciones artísticas debido a que cumplen con una doble función: resistir y representar.

Las necesidades de expresión, de reconocimiento en el espacio, de apropiárselo y sentirse del lugar han llevado a los artistas de Ciudad Juárez a crear nuevos espacios. Entornos autónomos que respondan verdaderamente a las necesidades de la comunidad, ya sea de la ciudad en general o bien de los actores del campo artístico.

Fig. 1. Zapatos rojos. 2012.
Fotografía propia.

Fig. 2. Manifestación cruces rojas.
2011. Fuente: La Unika.

Fig. 3.
PGR patrocinador oficial. Recuperado
www.nuestrashijasderegresoacasa.blogspot.mx

Fig. 4. Ni una más. Anónimo.
Recuperado de www.nuestrashijasderegresoacasa.blogspot.mx

3. Arte y creación de nuevos espacios

El Bazar Cultural del Monumento es un proyecto de rescate de espacio público³ que se lleva a cabo cada domingo desde 1999 en el parque del mo-

³ El parque era conocido por ser una zona de prostitución al cual no se podía acceder sin el riesgo de sufrir algún enfrentamiento con delincuentes.

numento a Juárez⁴ y que consiste en la compra-venta e intercambio de arte, música, libros, antigüedades y curiosidades. Además, se realizan talleres de arte, exposiciones, performances, lectura de poesía, etcétera, lo que lo hace un lugar donde confluyen distintos actores del campo artístico de Ciudad Juárez.

Inició por la inquietud de un grupo de amigos, artistas y gestores culturales que se reunieron porque querían tener un tianguis cultural como los que existen en varias ciudades del país, por ejemplo el Chopo⁵ en la Ciudad de México. La primera idea que plantearon y que hasta la fecha defienden es que sea en un espacio público. Fue así como pintores, escultores, actores, melómanos, estudiantes y demás actores del campo artístico, establecen el primer bazar cultural en Ciudad Juárez, el cual funciona no solamente de escenario para la compra-venta e intercambio de artículos culturales, sino que además se convirtió en un espacio de encuentro y convivencia como estrategia de sobrevivencia ante el escenario de violencia (ver fig. 5).

Fig 5. Muralismo, 2010. Fuente: Alukandra

Es así que distintas manifestaciones artísticas, que siempre están en busca de espacios, llegan y también toman este lugar. Entonces, el parque del *Monumento a Juárez*, pasa de ser un lugar al que nadie quiere acudir, a ser un parque en el que la comunidad quiere pintar, cantar, bailar, hacer performance, dibujar, etc. Esto cambia la forma en que se percibe el espacio, y por ende la forma en que se utiliza. También está funcionando para crear redes entre artistas y gestores. Así, a partir de esta convivencia han surgido nuevos proyectos artísticos, que si bien no se realizan en el Bazar, sin este, no serían posibles. Tal es el caso de *Performance Juárez*, uno de los

⁴ Uno de los más importantes en la ciudad tanto por su ubicación en la zona centro como por su contenido histórico y estético, lo que lo ha convertido en un lugar ícono de la ciudad.

⁵ Bazar cultural creado en 1980 por el Museo Universitario del Chopo de la UNAM y que actualmente es un referente obligado de la contracultura mexicana.

grupos que se reúne ahí domingo a domingo donde además aprovechan el espacio y el público para tratar el tema de la violencia contra la mujer a través del performance (ver fig. 6).

Fig. 6. *Performance Juárez, 2012.*

El colectivo Rezizte se fundó en el 2003 por la inquietud de dos jóvenes⁶ de manifestar su repudio contra los feminicidios por lo que su primera intervención fue pintar la palabra *mujercidio* sobre los señalamientos de alto, convirtiendo así la señalética en una protesta política. Rezizte es un colectivo artístico multidisciplinar, su trabajo consiste principalmente en graffiti, estencil, pintura y mural. Su propósito es enaltecer la identidad fronteriza y lo hacen representando personajes icónicos de la ciudad, desde la cultura del pachuco hasta el sicario (ver figuras 7 y 8) con la ciudad como su soporte. Además, otro aspecto importante de las intervenciones que realiza el Colectivo Rezizte es que se caracterizan por pintar sobre lugares abandonados, reciclando el espacio urbano.

⁶ Jorge Pérez, mejor conocido como *Yorch* y David Flores alias *Mambo*.

Fig. 7. Sicario, 2009. Fuente: José Luis González

Fig. 8. Sin mi Edo, 2011. Fotografía propia.

Como mencionamos anteriormente, la ciudad carece de espacios para la actividad artística, y ante esta situación, el colectivo Rezizte buscaba un lugar que les permitiera expresarse y mostrar su trabajo ante una necesidad de manifestar algo (Colectivo Rezizte, entrevista, abril 2012) encontrándolo en una panadería perteneciente a la familia de uno de sus integrantes y ubicada en el sur oriente de la ciudad, en la colonia Salvárcar. Así, la panadería se convierte en la sala de exposiciones, conciertos y demás actividades artísticas a partir del 2007 (ver imagen 9).

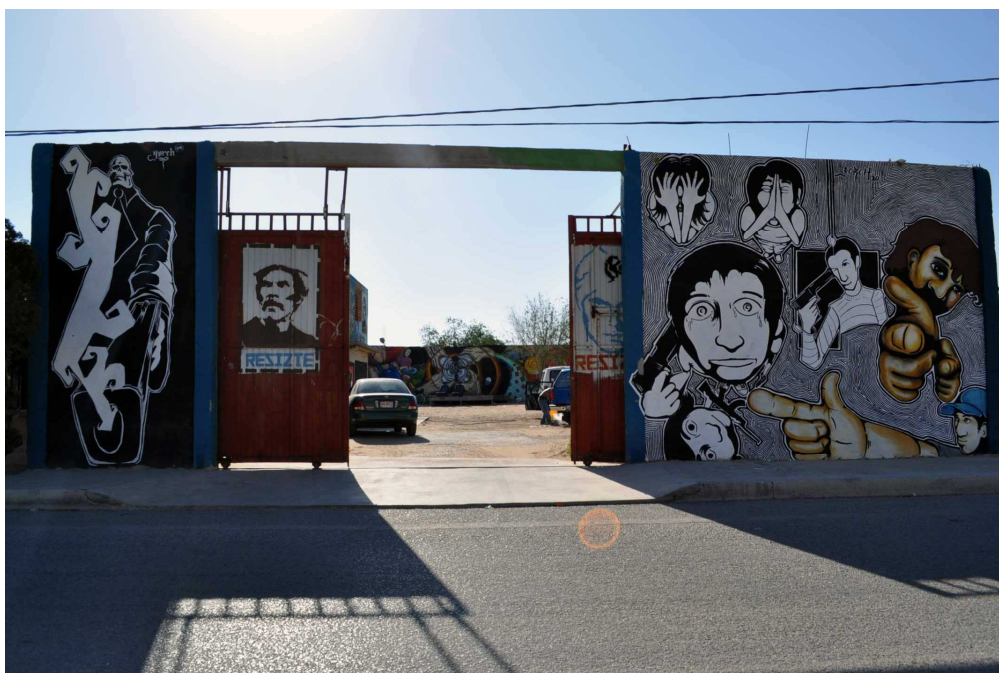

Fig. 9. Panadería Rezizte, 2011. Fotografía propia.

4. Conclusiones

Benjamín preveía la desurbanización que sufre Ciudad Juárez cuando indicaba que la ciudad sufre una regresión creciente hacia el vaciado, hacia lo sin forma y por lo tanto sin narración (Benjamín citado en Barbero, 2001). Dicha desurbanización ocasionó en sus habitantes lo que Barbero (2001) llama angustia cultural, un malestar que aqueja al ciudadano que no se reconoce en el espacio, que no se lo apropia y no se siente del lugar. Sin embargo, fue de

esta manera que los artistas han encontrado su función, no solo estética sino políticamente y se han involucrado activamente, comprometiéndose con la ciudad, resistiendo la violencia, el miedo, la opresión, la marginación y la pobreza, reivindicando el espacio urbano como estrategia de significación. En este sentido, el arte urbano ha funcionado como mediador de la comunicación entre la ciudad y el ciudadano, como cohesionador social y como promotor del conocimiento de la sociedad fronteriza, interviniendo a su vez en la producción simbólica del espacio urbano en Ciudad Juárez.

Bibliografía

- BALDERAS, Jorge y PADILLA, Héctor. (2006). *Chihuahua hoy*. Doble Hélice Ediciones. México
- BARBERO, Jesús, MONSIVAIS, Carlos y REGUILLO, Rossana. (2001). *El laberinto, el conjuro y la ventana. Itinerarios para mirar la ciudad*. Editorial ITESO. México.
- DUQUE, Félix. (2001). *Arte público y espacio político*. Akal Ediciones. Madrid.
- FONG, Yeffim. (2012). *Urbanización capitalista y frontera* (ensayo inédito) Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. México.
- GALEANA, Patricia. (1999). *Nuestra frontera norte*. Archivo General de la Nación. México.
- GRAVANO, Ariel. (2003). *Antropología de lo barrial. Estudios sobre producción simbólica de la vida urbana*. Espacio Editorial.
- HERNÁNDEZ, Anel. 2009. "Feminicidios en Ciudad Juárez: libre comercio, narcotráfico y sexismo". *Afuera. Estudios de crítica cultural*. Año IV. Nº 7. Madrid.
- LEFEBVRE, Henry. (1976). *El derecho a la ciudad*. Editorial Península. Barcelona.
- LYNCH, Kevin. (1984). *La imagen de la ciudad*. Gustavo Gili. Barcelona.
- PRADILLA, Emilio. (1984). *Contribución a la crítica de la "teoría urbana"*. Del "espacio" a la "crisis urbana". México. Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco.
- SALAZAR, S. (2011). *Imágenes ocultas en la ciudad fronteriza. La simulación de la producción artística como relato clandestino*. México. Frontera Norte. Vol. 23, Numero 45. Pp. 257-286.

- SALAZAR, Salazar y CUIEL, Mónica. (2012). *Ciudad abatida. Antropología de la(s) fatalidad(es)*. Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. México.
- THOMPSON, John. (1993) *Ideología y cultura moderna. Teoría crítica social en la era de la comunicación de masas*. Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco. México.