



**Benemérita Universidad Autónoma de Puebla**  
**Facultad de Arquitectura**  
**Maestría en Ordenamiento del Territorio**

**Plasma Urbana: Educación no formal y apropiación del espacio público de niños y jóvenes, a través del grafiti y el arte urbano, en busca de la regeneración urbana en el Barrio del Refugio, Puebla.**

**Enero 2023**

Tesis para obtener el título de Maestro en Ordenamiento del Territorio

**Presenta:**

M.D.G. Gustavo Valencia Jiménez  
**CVU: 1067336 ID: 220470260**

**Directora de tesis:**

Dra. Adriana Hernández Sánchez  
**CVU: 314579 ID: 10029822**

**Codirector:**

Dr. Christian Enrique De La Torre Sánchez  
**CVU: 452704 ID: 100529762**

**Lectores:**

Dra. Julia Judith Mundo Hernández  
**CVU: 37167 ID:100467500**

Dr. Israel Romero Martínez  
**CVU:181681 ID:100529300**

**Lector externo:**

Mtro. Francisco Hernández Echeverria

**Tesis para obtener el título de  
Maestro en Ordenamiento del Territorio**

**Plasma Urbana: Educación no formal  
y apropiación del  
espacio público de niños y  
jóvenes, a través del grafiti y el arte  
urbano, en busca de la  
regeneración urbana en el Barrio  
del Refugio, Puebla**

**Presenta:**

**M.D.G. Gustavo Valencia Jiménez**

**CVU: 1067336 ID: 220470260**

**Directora de tesis:**

**Dra. Adriana Hernández Sánchez**

**CVU: 314579 ID: 10029822**

**Codirector:**

**Dr. Christian Enrique De La Torre Sánchez**

**CVU: 452704 ID: 100529762**

**Lectores:**

**Dra. Julia Judith Mundo Hernández**

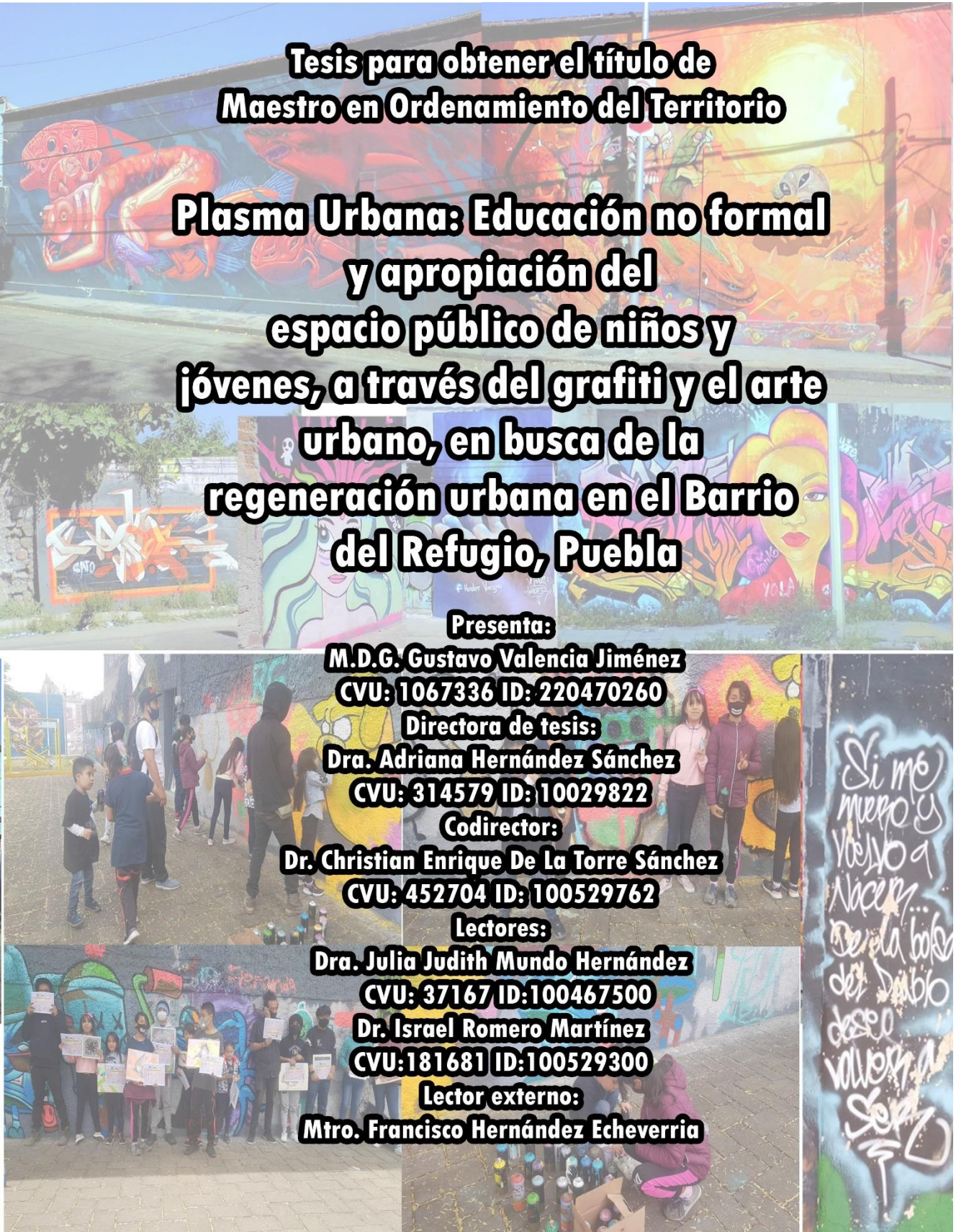
**CVU: 37167 ID: 100467500**

**Dr. Israel Romero Martínez**

**CVU: 181681 ID: 100529300**

**Lector externo:**

**Mtro. Francisco Hernández Echeverría**



*El espacio público es para nosotros como un lienzo, como si fuera una galería urbana, en sí es público y es para todos y lo que pintamos en el momento que lo dejamos plasmado es para todos. Crew 173*

## **En Memoria de Tmuz**

### **Agradecimientos:**

A la Virgen del Refugio por la epifanía y el milagro. A mi familia por el apoyo.

A mis asesores Dra. Adriana Hernández Sánchez y Dr. Christian Enrique De La Torre Sánchez, por creer en las propuestas y en las ideas que surgían (al minuto).

A los amigos grafiteros, artistas urbanos, crews, colectivos, gestores, poetas, escritores, artesanos, educadores y a quienes colaboraron en la apropiación del espacio:

A Re Genera Espacio, Festival Cultural el Refugio, Ocultos GO 23, Saber sin Fin, MGR Crew, Dr. Abel Pérez Rojas, Warrior, Ferricks, Pixi, Laura Tela Ajo, Gayo, Reicor, Chuchos, Axxes, Lose, Sufre, Dayetos, Yhezcka, Santa, Efoz, Nadya, Losar, Hunnos, Delice, Bytal, Animalgrafia, Chore, Amlord, Asprok, Seam, Wax, Dibak, Huereck, Gazu, Zmut, Barrio Gráfico, Der67, Jorel, Frío, Machaca, Saireth, Mc Piñata, Dene, Sekat, Mar Alaffitta, Rubén Zeleny, Roni Corona, Lita wing, Monkey Kings, DLR, 173 crew, Godfly, Bufer, Dene, Boner, Yea crew, Breve espacio, Dr. Hoffman.

A los alumnos de Plasma Urbana: Joram, Andrés (chino), Romel, Towy, Amerika, Ronin, Machaquita, Huracán, Rosa, Itzel, Emanuel, Allison, Rosa, Chuchito, Fernanda y los que faltaron...

## Índice

Sinopsis de la tesis _____	6
Introducción _____	7
Planteamiento del problema _____	8
Justificación _____	10
Objetivo General _____	11
Objetivos Particulares _____	12
Hipótesis _____	12
Metodología _____	13

### **Capítulo 1. Marco Teórico: del espacio público, la regeneración urbana y la participación, al grafiti, al arte urbano y la educación no formal**

1.1 Espacio público e imagen urbana, entre lo social y lo particular _____	16
1.2 Regeneración Urbana, la ciudad como organismo _____	19
1.3 Participación ciudadana y apropiación del espacio público _____	22
1.4 Arte Público, de la herencia muralista al Arte Urbano (Street art) _____	24
1.5 Grafiti contemporáneo, entre el vandalismo y el arte _____	26
1.6 Elementos gráficos y visuales del grafiti y el arte urbano _____	31
1.7 Educación formal y Educación no formal, como formas de aprendizaje _____	42
Conclusión _____	45

### **Capítulo 2. Marco histórico: Centro y Barrios Históricos, conservación e intervenciones**

2.1 Centro Histórico y Barrios de Puebla, patrimonio vivo _____	48
2.2 Barrios de Puebla, intervenciones de Arte Urbano y Grafiti 2009-2022 _____	51
2.3 Barrio del Refugio, estigma y devoción _____	56
Conclusión _____	61

### **Capítulo 3. Análisis del Grafiti y el Arte urbano en el Barrio del Refugio y sus participantes**

3.1 Festivales de Grafiti y Arte Urbano, fenómeno global _____	64
3.2 “Festival Cultural el Refugio” Grafiti del barrio para el barrio _____	65
3.3 Registrando lo efímero: Análisis del Grafiti en el Barrio el Refugio _____	70
3.3.1 Área de Intervención n. I, calle 5 norte, de la avenida 24 poniente a la 28 poniente _____	70

3.3.1 Área de Intervención n. II, calle 5 y 7 norte entre avenida 24 y 26 poniente	76
3.3.1 Área de Intervención n. III, Avenida 28 poniente, entre la calle 3 y 5 norte	79
3.3.1 Área de Intervención n. IV, calle 3 norte entre avenida 28 y 30 poniente	82
3.4 La Crew en busca del spot: Entrevistas a grafiteros y artistas urbanos	86
Conclusión	96

#### **Capítulo 4. Plasma Urbana: posibilidades de Regeneración urbana a través del Arte y el Grafiti**

4.1 Casos análogos de proyectos educativos de Grafiti y Arte Urbano	99
4.2 Plasma Urbana: educación artística no formal en el espacio público	104
4.3 Talleres de <i>Grafiti al minuto</i> en el barrio del Refugio 2021-2022	115
4.3.1 Primer período de talleres “Grafiti al minuto” estilos básicos	115
4.3.2 Segundo período de talleres “Grafiti al minuto” durante la fiesta patronal y el Festival El Refugio	118
4.3.3 Tercer período de talleres “Grafiti al minuto” pintura y serigrafía	122
4.3.4 Cuarto período de talleres “Grafiti al minuto” por la diversidad	127
Conclusión	132
Conclusión General	134
Recomendaciones	136
Bibliografía	137

## Sinopsis de la tesis

La tesis inicia con el planteamiento del problema, donde se expone la situación del grafiti y del arte urbano en el barrio del Refugio, en el Centro Histórico de Puebla, al ser un fenómeno cultural, social y artístico presente en el barrio que no se ha estudiado con anterioridad, se presentan los objetivos, justificación y la metodología, de ellos se desprende la hipótesis de vincular la cultura del grafiti con los niños y jóvenes del barrio, por medio de la educación no formal, para fomentar la Regeneración urbana.

En el capítulo uno: *Grafiti, Arte Urbano, y Educación no formal en el Espacio público, para fomentar la Regeneración urbana*. Se exponen los temas y los autores relevantes para la investigación, en primer lugar, se aborda el Espacio Público y la Regeneración urbana, con Antoni Remesar e Israel Delgadillo, participación pública y apropiación del espacio público con Pérez y Vidal, Grafiti y Arte Urbano, con Remesar, Castellman y Cruz; también se realizó un glosario de los términos más usuales en la cultura del grafiti con Castellman, Gengli; así como el concepto de educación y educación no formal con Izquierdo y la UNESCO.

En el capítulo dos: *Marco histórico: Centro y Barrios Históricos, conservación patrimonial e intervenciones de Arte urbano*, se analizó la situación del Centro Histórico de Puebla, referente al arte público que se realizó en el pasado en los años setentas referente al muralismo, posteriormente sobre el arte urbano que se generó en algunos barrios del 2010 al 2020; también realizamos el estudio del barrio del Refugio para comprender su contexto, desde su fundación y algunos momentos clave hasta la actualidad, así como la identificación de los espacios públicos del mismo.

En el capítulo tres: *Análisis del Grafiti, Arte Urbano en el Barrio el Refugio y sus participantes* analizamos el Festival Cultural el Refugio, las obras realizadas en el barrio ubicándolas en el territorio y haciendo una descripción, en algunos casos sus autores, el estilo utilizado y dimensiones; también anexamos una serie de entrevistas para conocer mejor la gestión del festival, así como las motivaciones, formas de gestión y las problemáticas que enfrentan los artistas y grafiteros.

En el capítulo cuatro: *Plasma Urbana: posibilidades de Regeneración urbana a través del Arte y el Grafiti*, se desarrolla la propuesta de *Plasma Urbana*, analizaron casos análogos donde se oferta la enseñanza de arte urbano y grafiti, se gestionaron actividades educativas en el barrio, bajo el enfoque de la educación no formal se realizaron talleres en el barrio con distintas disciplinas artísticas logrando acercamiento, con los niños del Refugio y con la comunidad proveniente de otras colonias, vinculando artistas locales, estas actividades fueron documentadas y sirven de referencia para comprobar la hipótesis inicial.

En las conclusiones, donde se exponen los alcances que se tuvieron en la tesis, en cada capítulo hay una aportación teórica, para entender la presencia del grafiti y el arte urbano en el territorio, así como las posibilidades de regeneración urbana con estas expresiones, vinculando con la educación no formal.

## Introducción

Los barrios de Puebla tienen una importancia fundamental para entender la historia de la Ciudad y del **Centro Histórico (CH)**. Actualmente algunos de ellos conservan inmuebles antiguos en buen estado, otros tienen diferentes grados de deterioro o están sometidos al abandono, además de la privatización de espacios públicos que han transformado su imagen tradicional.

Desde el 2010, algunos barrios como Xanenetla, Analco y Santiago, han tenido intervenciones para mejorar su imagen urbana, pero no en el barrio del Refugio; por medio de proyectos que involucran el **Arte Urbano (AU)** con la gestión de agentes privados; estos proyectos han incidido en las políticas locales, se han convertido en un fenómeno **con múltiples agentes e interpretaciones**, que van desde considerarlo positivo al mejorar la imagen urbana, promover el turismo y las actividades económicas, además del acercamiento con los vecinos y la promoción del arte en los espacios públicos; hasta los aspectos negativos, como la gentrificación del barrio, el rechazo por los vecinos o las malas condiciones de trabajo para los artistas que participan en estos proyectos que se han institucionalizado en las últimas administraciones municipales.

Por otro lado, los artistas urbanos enfrentan distintas situaciones, desde la dificultad para el reconocimiento de su obra, falta de profesionalización de su trabajo, la dependencia de becas y proyectos temporales, también la falta de espacios, la privatización de los eventos, segregación o discriminación, desconocimiento de los procesos fiscales, hay un amplio espectro de distintas condiciones, aún entre estos grupos que parecen homogéneos.

**El Barrio del Refugio (BR)** se fundó en el siglo XVIII, está ubicado al norponiente del **CH**, abarca de la 3 a la 9 norte y de la 18 a la 32 poniente, en su fundación fue conocido por ser el lugar de los hornos de caleras, actualmente es reconocido por su fiesta patronal de la Virgen del Refugio el día 4 de Julio; la actividad turística en este cuadro de la ciudad es baja pese a estar dentro de la zona de monumentos históricos, además de tener dos parques y una iglesia del siglo XVIII; para acceder al BR por la calle 5 norte en dirección a la 28 poniente se tiene que pasar por el popular mercado “5 de mayo” ubicado en la calle conocida como “la 18”; estas calles están invadidas por vendedores ambulantes, pero pasando el mercado, las dos cuadras siguientes hacia el norte no tienen actividad comercial de gran demanda, hasta llegar a los parques Ángela Peralta y del Refugio, donde se encuentra el Templo de Nuestra Señora del Refugio de los Desamparados.

El **BR** también es conocido por la inseguridad, por estigmas del pasado ya que en los años ochenta la banda de los “*pitufos*” dominaba el barrio, considerada la zona más peligrosa de Puebla, recuperamos un comentario del año 2022 del periódico Milenio, sobre esta banda “*Desaparecieron, pero se quedaron sus descendientes. Ya no es tanto, pero, aun así, en la actualidad sigue habiendo muchos robos, cristalazos y son chavitos, son niños*” (Milenio, 2022) Además de la actividad informal del comercio alrededor del barrio que evidencia la mala

regulación de los espacios públicos. En la Ciudad de Puebla, durante el año 2019, hubo un aumento de la violencia en general del 22%, siendo el Centro Histórico uno de los sectores más afectados, el barrio del Refugio se percibe como un lugar inseguro, aún existe la presencia de grupos delincuenciales, por ejemplo, la banda de “la bolita”, mencionada en una nota del periódico “El Popular” del 2018, que sigue dando mala fama al barrio.

*Detienen a ‘Los de la Bolita’ en barrio El Refugio. El grupo aparecía en el atlas delictivo, operaba en el Centro Histórico de Puebla. Detuvieron a siete presuntos integrantes de la banda conocida como “Los de la Bolita”, entre ellos dos menores de edad, dedicados a la estafa, el robo y el narcomenudeo en el centro de la ciudad de Puebla. (El popular, 2020)*

En este contexto hay que sumar que la niñez y la juventud en México viven una situación vulnerable, de los 34 millones de niños en nuestro país 21.4 millones viven en situación de pobreza multidimensional; los jóvenes de 12 a 29 años enfrentan un fenómeno generacional que les ha denominado ‘ninis’, población que no estudia ni trabaja, otro factor es el clima de violencia que ha vivido el país desde el 2006, con el gobierno de Felipe Calderón, el crimen organizado se fortaleció y ha reclutado a los jóvenes a sus filas, esto ha llevado a que México sea el cuarto país más peligroso para la infancia de los 35 países que conforman la “Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos” (OCDE) en el 2020.

### **Planteamiento del problema**

El **Espacio público (EP)** y la imagen urbana de la ciudad son una preocupación de los gobiernos, no solo por la apariencia, sino por el cambio social que se puede generar para mejorar la calidad de vida, una mayor seguridad en la zona, el cumplimiento de las políticas y un ambiente digno para la población; a partir del 2010 el apoyo al **Arte Urbano (AU)** ha tenido un crecimiento importante en Puebla, hasta llegar a ser parte de las políticas públicas, en el 2011 el gobierno municipal junto con el “**Colectivo Tomate**” (CT) implementaron la realización de murales en los barrios de Xanenetla, donde se intentó vincular a los habitantes con los artistas para elaborar murales que reflejaran la identidad del barrio, por otro lado se pretendió que estas obras fueran un atractivo turístico para detonar el desarrollo económico y social de la zona, el CT ha tenido numerosos proyectos en distintos puntos de Puebla, y otros estados del país.

Por otro lado está el grafiti y el arte urbano, o post-graffiti, que son expresiones que impactan de manera más evidente en la imagen de la ciudad, cuando se da de forma ilegal suelen atribuirse valores negativos, como inadaptación, protesta o vandalismo, pero cuando es promovido por el gobierno, además del valor artístico, se habla de comunidad, identidad y cultura; sin embargo el grafiti ilegal rebasa e incómoda a las autoridades y a la sociedad, solo los adeptos a esta cultura parecen comprender sus códigos; además de esta ambigüedad estas

expresiones se suman a otro tipo de elementos visuales en el espacio público, como la publicidad, los rótulos, carteles, pintas, entre otras formas de apropiación del espacio, legítima o ilegítima.

En este panorama el arte urbano y el grafiti no han escapado a ser herramientas para empresas privadas y gobiernos que han politizado y privatizado los espacios e incluso los procesos de gestión de estos.

Sin embargo, en el **BR** no se han desarrollado este tipo de proyectos que vinculan gobierno, artistas y población, probablemente porque se encuentra en un polígono en deterioro, de acuerdo a la Gerencia del Centro Histórico, al ubicarse en un cuadrante históricamente estigmatizado, de bajo impacto turístico, este deterioro ambiental contribuye a la baja calidad de vida de los habitantes del barrio, estos tienen múltiples vulnerabilidades a pesar de vivir en un **CH**, desde la precariedad en la vivienda, el acceso a la cultura, a espacios públicos seguros, aunque se haya intentado mejorar la imagen de la zona.

A pesar de lo anterior el **BR** surge un proyecto de Grafiti, llevado a cabo durante las fiestas patronales de Nuestra Señora del Refugio, los primeros días de Julio, coordinado por el Grafitero y Artista visual: Joel Reyes “Warrior”, oriundo del barrio, quien ha nombrado su proyecto artístico como **Festival Cultural el Refugio (FCeR)**, o **El Refugio**, este festival ha elaborado piezas de grafiti y murales desde el 2012, lo cual ha acercado a cientos de artistas, locales y nacionales a los muros de inmuebles abandonados, habitados y comerciales en este área de la ciudad, las obras son principalmente autofinanciadas, gradualmente las instituciones de gobierno, iniciativa privada y personas del barrio han contribuido al festival.

Para entender la propuesta del **FCeR**, lo identificamos con la cultura del Grafiti contemporáneo, cuyo origen se sitúa en Nueva York en los años setenta con la práctica de expresarse en la ciudad en espacios públicos, muros y trenes, esto se convirtió en parte de la imagen de la ciudad y en una identidad cultural para los grafiteros o ‘escritores’, esta práctica pronto se popularizó entre los jóvenes de los suburbios que fueron parte de los pilares de la cultura del Grafiti; para el siglo XXI es un fenómeno mundial que conserva rasgos del estilo estadounidense, pero se ha ido transformando en diversidad de estilos, expresiones y técnicas, con sus particularidades en cada región, un ejemplo del crecimiento de esta comunidad son los festivales de grafiti, siendo **Meeting of Style (MOS)** uno de los más importantes a nivel mundial, que surgió en Alemania en 1995 con patrocinadores oficiales, participación de gobiernos, empresas y artistas de fama internacional, con sedes alrededor del mundo.

Es importante destacar que los artistas que participan en el **FCeR** son grafiteros y artistas urbanos con experiencia, el Refugio se identifica totalmente con esta cultura, la calidad de las producciones, su técnica y la libertad para desarrollar la obra son puntos importantes dentro del grafiti, esto sumado a la importancia del Centro Histórico en el caso de Puebla, hacen de este festival un referente importante para los grafiteros locales y nacionales; otro aspecto es que los artistas que participan lo hacen con sus propios recursos, por su compromiso, identificación y “amor” al Grafiti; además el **FCeR** tiene otra sede en Acapulco donde se ha

coordinado la participación de artistas de Puebla, CDMX, Guerrero y otros estados, el festival es conocido a nivel nacional.

A pesar de que el **FCeR** es reconocido por los artistas, los vecinos probablemente no conocen el origen o significado de las expresiones del grafiti o arte urbano, aunque tengan interés, molestia o indiferencia por las obras que se pintan en el barrio, no hay un plan para acercar a los habitantes al arte, ni acercamiento de las autoridades para apoyar el movimiento, pero también al ser constante otros vecinos permiten, pues prefieren tener un mural elaborado y no solamente “vandalismo” o “rayones”, así el festival es cada vez más conocido dentro del Barrio y piden se les intervenga su fachada, reconocen el talento y trabajo de los grafiteros.

En abril del 2022 se realizó una gran intervención en el barrio por parte del Ayuntamiento, pintando fachadas, esta acción mejoró la imagen urbana, pero con esto se borraron gran número de murales y grafitis, algunos inmuebles se han vuelto a vandalizar, estas acciones están desvinculadas de la población del barrio y no promueven una mejora de los espacios públicos ni toman en cuenta a la comunidad artística; en julio de ese mismo año muchas bardas no se prestaron y algunas se vandalizaron, otros spot se renovaron, las piezas principales de este año se realizaron a la orilla del barrio y del cuadrante histórico.

## **Justificación**

En diversas partes del mundo el Grafiti y el Arte Urbano son parte de la imagen de la ciudad y parte de su vida cultural, con gran número de adeptos en grandes y pequeñas ciudades, hombres, mujeres, jóvenes y adultos de diversos grupos sociales participan en esta expresión, que tiene diversos aspectos, líneas de acción, formas de pensar que van del vandalismo a la protesta o marcar el territorio, hasta el arte contemporáneo, comunitario o decorativo, en casi todos los casos prevalece la utilización del espacio público; en las últimas décadas se ha utilizado como una herramienta para el desarrollo social, la regeneración urbana y la participación comunitaria, llegando a ser parte de las políticas públicas, que apoyan a colectivos y empresas privadas que han visto en este movimiento una posibilidad, ya sea para el beneficio de su empresa o ayudar a la comunidad. Sin embargo, el Grafiti tiene dos vertientes o formas principales, uno es el “**grafiti legal**”, que se hace con permiso del dueño, ocasionalmente tiene el apoyo de instituciones, por otro lado, el “**grafiti ilegal**” es un acto de vandalismo que está penalizado por la ley y socialmente estigmatizado, estilísticamente son menos elaborados, como los *tags* o las *bombas*, sin embargo, ambas expresiones son parte de la misma cultura. Como lo menciona Figueroa, el grafiti es un fenómeno que ha evolucionado hacia varias direcciones.

*En apariencia la Historia del grafiti-Arte Urbano que se ha construido ha sido heterogénea, ha evolucionado hacia la interdiscipliniedad **Cross media**<sup>[4]</sup> qué pauta nuestros días y ha sido*

*mayormente independiente, en cuanto a sus medios de financiación, objetivos de documentación y representación de estos fenómenos. (Figueroa.2017)*

El grafiti como parte de cultura mundial con cincuenta años de evolución, es común su presencia en las grandes ciudades del mundo, es una movimiento con el que jóvenes se van identificando, por ejemplo, en la ciudad de Puebla, sobre todo en el **CH** hay calles importantes donde se han creado murales de manera auto-gestiva y también por parte de iniciativa privada y gobiernos, pero el grafiti ilegal se siendo un acto de vandalismo y una expresión que se encuentra por toda la mancha urbana en algunas partes más que en otras.

Por ello resulta pertinente conocer el impacto del grafiti y el Arte Urbano **AU** en el **BR** ya que es un arte elaborado en condiciones distintas a los de otros barrios del centro, los procesos logísticos, la intención y la forma son distintas para cada grupo, los retos, así como la manera en que se desarrollan los eventos, la presencia o ausencia de la cultura del grafiti, el pago o la autogestión de los artistas, el tipo de gestión y los agentes involucrados e incluso la percepción de los habitantes y usuarios del espacio público; como especialistas, investigadores del territorio es importante realizar investigaciones sobre temas de arte urbano y grafiti ya que son elementos presentes en nuestra ciudad y en todo el mundo.

Finalmente el trato que se le ha dado al espacio público ha cambiado debido estas expresiones, si bien no es nueva la utilización del arte como un agente para el mejoramiento, como representación de poder e identidad, generalmente elaborado por los gobiernos y por inversiones privadas, en este contexto el muralismo o arte urbano está limitado sigue los lineamientos del gobierno; por otro el grafiti legal tiene su propio circuito, donde hay libertad expresiva pero no es común que estén patrocinados, también tenemos el grafiti ilegal que se apropia de los espacios, bardas, señaléticas, lugares abandonados, vías principales; (este sea probablemente más abundante en el Centro Histórico) pese a esfuerzos de las autoridades por combatirlo, la cultura del grafiti está presente y es parte del **BR**, ha evolucionado gracias a la participación y apropiación de estos grupos artísticos.

### **Objetivo General**

Implementar estrategias de educación no formal a través del Grafiti y del Arte urbano, fomentando la participación y la apropiación del **Espacio Público** de la población en general, particularmente de niños y jóvenes del Barrio el Refugio, para generar conciencia sobre las expresiones culturales del grafiti y el arte urbano como agentes de Regeneración Urbana.

## Objetivos Particulares

1. Revisar los conceptos de Regeneración urbana, Educación no formal, Arte urbano y Grafiti en el Espacio público, así como reconocer los elementos visuales y gráficos del espacio público y los fenómenos sociales asociados a los ellos.
2. Analizar la situación de los grafiteros, artistas urbanos, gestores y organizaciones que intervienen en el Centro Histórico de Puebla, comparando casos representativos del Centro Histórico de Puebla, para entender el fenómeno del arte urbano y grafiti a nivel local.
3. Identificar los murales elaborados por el movimiento “Festival Cultural el Refugio”, a través del registro fotográfico de las obras y su análisis, también con entrevistas a los artistas y grafiteros, para comprender sus motivaciones, así como difundir las manifestaciones culturales del Arte Urbano y grafiti del barrio.
4. Gestionar una organización cultural y educativa de arte, llamada Plasma Urbana, por medio de estrategias de educación no formal, ofreciendo talleres de arte urbano y grafiti, dirigidos a niños y jóvenes, impartidos por artistas locales y nacionales, para fomentar la apropiación del espacio público y la difusión del movimiento artístico dentro y fuera del barrio, esto con antecedentes en otros casos de estudio.

## Hipótesis

### Hipótesis Causal

El **BR** está ubicado en una zona con degradación social, arquitectónica y urbana, que ha creado un imaginario negativo del mismo y que desde su origen ha sido estigmatizado. En este niños y jóvenes tienen pocos beneficios aun viviendo en un sitio histórico, como programas culturales, turísticos o sociales, que sí suceden en otros barrios del Centro Histórico. Sin embargo, el Grafiti y el Arte Urbano como intervenciones gestionadas por los artistas locales, en el **BR** con el proyecto Festival Cultural el Refugio **FCeR** de Grafiti ha ido cambiando la imagen del Barrio y se ha convertido en un punto de referencia para artistas urbanos, locales y nacionales, gradualmente los vecinos han ido reconociendo a los artistas y su trabajo, estas expresiones artísticas forman parte de la cultura del grafiti.

### Hipótesis de solución

Para fomentar la Regeneración Urbana, se propone generar actividades culturales y educativas, mediante la conformación de una organización cultural con el enfoque de la educación no formal, se puede fomentar la participación en el EP, acercar a los niños y jóvenes del barrio del Refugio y zonas aledañas al conocimiento de

la cultura del Grafiti y del Arte Urbano por ser una expresión presente en su entorno, así como el acercamiento a una técnica y apreciación de formas artísticas alternativas.

## **Metodología**

La investigación se elaboró durante la pandemia COVID 19, dependiendo las condiciones determinadas por el semáforo epidemiológico, con las medidas correspondientes realizamos trabajo de campo en distintos periodos de agosto del 2020 a julio del 2022, se registraron en fotografía los murales durante estos años, posteriormente se detalló la ubicación por medio de mapas, nos acercamos a Joel Reyes gestor cultural del barrio, para conocer la gestión del festival, y posteriormente colaborar ofertando talleres para los niños del barrio. La propuesta de la tesis surgió a partir de la realización de eventos artísticos en el barrio, relacionados con el arte, además del acercamiento a la comunidad grafitera, posteriormente se plantea en la Maestría en Ordenamiento del Territorio, el estudio de estos agentes, con la intención de profundizar desde la perspectiva académica, lo que condujo a los términos Regeneración urbana y educación no formal. Para desarrollar la tesis realizamos lecturas sobre los temas adecuados para la investigación, elaborando un estado del arte, investigamos sobre: Espacio público (Borja, Bazant), Arte público (Antoni Remesar), Centro Histórico (Hernández, de la Torre), Grafiti (Castelman, Wenke), Educación no formal (Izquierdo) y regeneración urbana (Delgadillo).

Nos acercamos a los festivales de grafiti asistimos a los eventos de grafiti, donde aprendimos más sobre la técnicas, estilos y formas de organización de otros grupos grafiteros y artistas de la ciudad, en octubre de 2021 junto con el colectivo Ocultos (asociación de artistas urbanos de Oaxaca y Puebla) y Re Genera Espacio organizamos el festival Mictlan Graff, con la temática de día de muertos, resultando en un mural de más de 500 metros lineales con la participación de más de 30 artistas, en un muro de las instalaciones del grupo A.D.O. en una colonia cercana a la C.A.P.U. Central de Autobuses

Realizamos entrevistas por medio de un formulario con la respuesta de 26 artistas, también de manera presencial durante el festival Mictlán y el Refugio, también se tuvo más de una docena de pláticas informales, así como la alianza con otros grupos culturales como Circulo de Lectura Amanoche, Piñata poética, Barrio Gráfico, Casa Muhu, al concluir esta tesis se sigue colaborando con estos agentes.

Se realizó un mapeo de las obras de grafiti realizadas del 2019 al 2021, así como su descripción, se registraron 20 fotografías panorámicas con alrededor de cien piezas de grafiti, en algunos casos los autores, técnicas, medidas y la ubicación.

En el 2021 creamos el agente cultural Plasma Urbana: educación no formal en el espacio público para vincularnos con la comunidad grafitera y tener una identidad para los talleres, cursos y actividades, en total se dieron 25

talleres con la participación de 20 maestros, 140 alumnos, entre niños, jóvenes y algunos padres, se utilizó el espacio público ( parque Ángela Peralta ), todas las actividades fueron gratuitas, el festival el Refugio vinculó a los artistas, el financiamiento fue por parte de Re Genera Espacio, Plasma Urbana y recursos de la beca CONACYT, esta alianza surge en mayo de ese mismo año.

Se recopiló una descripción de cómo se desarrolló cada taller, así como la propuesta se fue desarrollando las actividades se fueron adaptando a diversas situaciones, siendo posible su aplicación en más de un 90% de éxito, con este antecedente se pretende fortalecer al agente cultural Plasma Urbana, también esta información puede ser útil para futuros investigadores y colaboradores del barrio que pueden lograr una vinculación a través del arte urbano, el espacio público y la participación ciudadana.

# Capítulo 1

## Marco Teórico: del espacio público, la regeneración urbana y la participación, al grafiti, el arte urbano y la educación no formal



## **Capítulo 1. Marco Teórico: del espacio público, la regeneración urbana y la participación, al grafiti, arte urbano y la educación no formal**

El objetivo del capítulo 1 es: Revisar los conceptos de Regeneración urbana, Educación no formal, Arte urbano y Grafiti en el Espacio público, así como reconocer los elementos visuales y gráficos del espacio público y los fenómenos sociales asociados a los ellos.

### **1.1 Espacio público e imagen urbana, entre lo social y lo particular**

El **EP** es un concepto heterogéneo que abarca distintas áreas del conocimiento, desde temas relacionados con el urbanismo, las ciencias sociales, la economía, la política, entre otras especialidades, estas variantes se complejizan debido a la particularidad de cada época y lugar, Entre otros autores destacamos a Antoni Remesar, debido a su estudio sobre el EP y su relación con el arte público, también abordamos a Henri Lefebvre, y Jordi Borja, por sus definiciones de ciudad, ciudadanía, participación y retomamos a David Harvey con el derecho a la ciudad. Para abordar los elementos del EP rescatamos la definición de Borja:

*El espacio público supone pues un dominio público, uso social del colectivo y multifuncionalidad. Se caracteriza físicamente por su accesibilidad, lo que le hace un factor de centralidad. La calidad del espacio público se podrá evaluar sobre todo por la intensidad y la calidad 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. Por ello es conveniente que el espacio público tenga algunas cualidades formales como la continuidad en el espacio urbano y la facultad ordenada del mismo. (Borja, 2003, p.35)*

Ante esta multiplicidad de funciones y expresiones en el **EP**, identificamos su aspecto físico, el cual está constituido por calles, fachadas, parques, vialidades, centros comerciales, entre otros elementos que conforman parte de la estructura de las ciudades y su normativa; también identificamos los aspectos legales, como son los planes de ordenamiento territorial, las acciones de renovación urbana y las políticas públicas.

**Figura 1.** Zócalo de Puebla



El Zócalo es el espacio público más importante de la ciudad. Fuente: del autor 2021

El **EP** tiene la característica de ser el lugar de encuentro y manifestación de la vida pública, sin embargo surgen una serie de problemas sobre el uso y la apropiación del mismo, con fines personales, gremiales, comerciales o de protesta; este no es neutral, hay diversidad de intereses y actores que generan distintas dinámicas, como puede ser el comercio informal o actividades culturales, por ello cuestionar las leyes, derechos y obligaciones del estado y de los ciudadanos sobre la ciudad, también influye el diseño de la misma.

La historia de la ciudad es la de su espacio público. Las relaciones entre los habitantes y entre el poder y la ciudadanía se materializa, se expresan en la conformación de las calles, las plazas, los parques, los lugares de encuentro ciudadano, en los monumentos. (Borja, 2013, p.9)

Por estos motivos el EP tiene constantes transformaciones, en ocasiones con acciones que desde el gobierno benefician a la población, en otros casos a las empresas inmobiliarias, un mismo polígono puede tener distintos grados de conservación y deterioro como es el caso del CH de Puebla, que según datos de la Gerencia del Centro Histórico lo divide en áreas en buen estado, áreas en degradación y áreas en proceso de degradación: “La mitad del Centro Histórico de Puebla está degradado. De las seis zonas delimitadas por el Ayuntamiento de Puebla, tres han reducido sus características históricas y una se encuentra en ese proceso.”(Periódico el Sol de Puebla. 2017)

Es importante para esta investigación considerar el aspecto cultural, social y económico del EP, que al ser compartido las actividades son diversas y la convivencia puede ser pacífica o violenta, discriminatoria o que promueve la segregación, como lo menciona Borja, el espacio público “debe garantizar en términos de igualdad la apropiación por parte de diferentes colectivos sociales y culturales, de género y de edad.” (Borja, 2003, p. 13).

Las intervenciones sobre el EP son una prioridad para todos los gobiernos, mantener el control sobre el territorio, resolver los conflictos, procurar el desarrollo y promover la civilidad; sin embargo en todo el mundo

hay prácticas que amenazan el buen funcionamiento de las ciudades, así el EP se ha ido transformando en una especie de “ instrumento privilegiado de la política urbanística para hacer ciudad y para calificar las periferias, para mantener y renovar los antiguos centros y producir nuevas centralidades.” (Borja, 2003, p.11)

Actualmente parece que la tendencia es privilegiar los desarrollos privados, lo que Borja llama la “cuantización de la ciudad”, lo que es un síntoma de la desigualdad entre ricos y pobres, quienes quedan aún más afectados por la disposición del espacio, padeciendo mayor segregación.

*Para comprender mejor este fenómeno hacemos referencia a Segovia que hace una diferencia entre espacio público monumental y espacio público barrial, el primero correspondiendo a los sitios históricos, centralidades y áreas de grandes dimensiones o concurrencia, y por otro lado el espacio barrial es más cercano a los habitantes y desempeña un papel distinto, en estos barrios o colonias es donde se desarrolla la vida cotidiana y cada colonia tiene su propia identidad, al menos en el imaginario, dice Segovia “ Como utopía, el barrio es el lugar donde se comparte lo cotidiano de manera colectiva.” (Segovia, 2000, p. 61)*

Ante este panorama la participación, la vinculación, y el mantenimiento de los espacios se ve amenazado por la **administración política**, la segregación que provocan los nuevos desarrollos privados, el diseño urbano poco incluyente; todo esto va afectando o mejorando a los EP y la relación de los habitantes, como menciona Remesar sobre el neoliberalismo:

*...supone, como bien sabemos, el desmantelamiento progresivo del denominado estado de bienestar y en el orden del urbanismo y el espacio público, la transición paulatina y constante de la toma de decisiones del estado hacia los promotores privados. (Remesar, 2017, p.12)*

Esto va provocando que las dinámicas sociales se modifiquen, predominando la privatización que muchas veces genera más inseguridad, por otro lado, Segovia expone que espacios más utilizados son más seguros. “ A mayor apropiación colectiva del espacio público de los barrios mayor es la seguridad de los habitantes. ” (Segovia, 2000, p.65). Más adelante menciona: “Si logramos recuperar los barrios perdidos de nuestras ciudades y fortalecemos aquellos que presentan vida comunitaria, recuperaremos parte importante del espíritu de nuestra ciudad.” (Segovia, 2000, p.65). Por estas razones el EP tiene una importancia fundamental para el mejoramiento del nivel de vida de los habitantes.

El aspecto físico de la ciudad y del EP se compone de elementos arquitectónicos, escultóricos de diseño u ornamentales, que además de dar una imagen urbana, crean una identidad del sitio; actualmente la dinámica de las ciudades competitivas favorecen la proliferación de diseños estandarizados o sin vinculación con la historia, identidad o necesidades de los habitantes; aunque históricamente el diseño de la ciudad corresponde al gusto de la época y las técnicas constructivas, depende por lo general de las decisiones de los gobiernos, de

agentes privados o ambos, toda la mancha urbana es un conjunto de obras que además del uso tienen un significado, en los CH se hace más evidente esta importancia histórica, simbólica e incluso identitaria, menciona Carrión: “ El poder simbólico que se concentra en el tiempo y el espacio es muy alto; es el más significativo de la ciudad, al extremo de que le imprime el carácter a la urbe toda” (Carrión, 2005, p.95), cómo en el caso del CH de Puebla.

Como un elemento ambivalente en el EP encontramos el **Arte Urbano (AU) y el Grafiti**, que puede ser legal o ilegal, por algunas personas es considerado vandalismo y un código de criminales, para otros es la expresión de su identidad, de su inconformidad, un pretexto para divertirse y convivir, o para imprimir una obra de arte, generalmente predominando el gusto por la apropiación del EP, de manera legal, ilegal, vandalizando o con patrocinios del estado, los grafiteros son un grupo perseguido, marginado y estigmatizado; por otro lado el Arte Urbano tiene un acercamiento distinto a la población, a la autoridad y al arte, ambas expresiones tienen el EP como escenario predilecto para sus manifestaciones.

*Efectivamente, la evolución del espacio público, su constitución como territorio de expresión urbana y de articulación social, se sustenta, en buena parte, en la presencia de artefactos simbólicos que trascienden la utilidad de artefactos utilitarios que pueblan el espacio público. En este sentido el Arte público, su presencia en el espacio público, puede entenderse como un indicador de la salud del espacio público, así como de su calidad. (Remesar, 2013, p. 18)*

Algunas de estas intervenciones se dan a través de la Regeneración Urbana (RU), sobre todo en las grandes ciudades, como programas para embellecer la ciudad, promover la cultura a través del arte, vincularse con la población con programas sociales o promover el turismo, pero son tantos los actores involucrados donde una vez más el EP está en amenazado incluso por esos mismos programas y políticas.

## **1.2 Regeneración Urbana, la ciudad como organismo**

La **Regeneración Urbana (RU)** es un concepto que a lo largo de su historia ha tenido múltiples significados, en ocasiones el término es utilizado como sinónimo de renovación o rehabilitación urbanas, dependiendo de la traducción, los autores y gobiernos que plantean este tipo de acciones, generalmente lo hacen a través de instrumentos como *planes de regeneración* para lugares específicos, abarcan ciudades o territorios más extensos. EL instrumento más reciente para unificar la definición de **RU** es el de la ONU hábitat, que propone en 2016 la siguiente definición.

*La regeneración urbana ha sido una herramienta fundamental para la transformación y desarrollo de las ciudades de finales del siglo XX. Consiste en la remodelación de áreas urbanas consolidadas en el centro de la ciudad y se utiliza como un mecanismo para invertir un proceso de decadencia económica,*

*demográfica y social a través de una intervención que en muchos casos viene marcada por una fuerte acción pública. (ONU hábitat, 2016, p. 5)*

Los primeros planteamientos de la RU moderna, son mencionados por Jane Jacobs en su obra “La vida y muerte de las grandes ciudades” (1961) plantea algunas ideas sobre *la regeneración* de la ciudad, además de la observación detallada de los elementos de la urbe, hace una crítica a las formas de planificación predominantes en aquellos años, en su obra se evidencia la ciudad como un todo donde la población tiene un papel fundamental en la “vida” de la ciudad.

*La mayoría de los fines propuestos a lo largo del libro, tales como promocionar la diversidad, rehabilitar los barrios bajos, nutrir calles animadas, no son hoy reconocidos como objetivos específicos de la urbanización de las ciudades. (Jacobs, 2011.p. 359)*

Jacobs plantea una fuerte participación de la ciudadanía y la observación de las necesidades de la población en diversas escalas, principalmente pensando en la vida de los barrios, idea actualmente es fundamental en la planeación de la ciudad.

Otra de las aproximaciones a la RU es por su analogía con las ciencias naturales, se retoma el término como metáfora con la regeneración celular o de un tejido, esto aplicado a las ciudades lleva a pensar en el territorio y en las personas como un organismo, como lo menciona Delgadillo.

*Regeneración es un concepto que, como otros en urbanismo, es tomado de las ciencias naturales. En biología, este concepto alude a la recreación de un tejido vivo, perdido o lesionado, o a la reconstitución de un organismo o sistema vivo a su estado inicial. En urbanismo, la regeneración concierne a la destitución de las características de un tejido urbano pérdidas por la degradación física (a menudo equiparada a degradación social), la pérdida de funciones urbanas, la desvalorización de rentas, el declive de población y de actividades económicas. (Delgadillo, 2020, p. 25)*

Sin embargo, estas definiciones se ajustarán en último caso a cada planificación, a las decisiones de los gobiernos que van utilizando el término dándole su propio significado, como lo menciona Paquette:

*El término Regeneración Urbana... se trata de una noción inicialmente propia del urbanismo, cuya principal característica es no contar con una definición rigurosa que permita delinear precisamente sus contornos. Lo anterior se debe, en buena medida, a que el urbanismo no es ciencia ni técnica, sino que pertenece al campo de la acción: se trata ante todo de una praxis. (Paquette, 2020, p. 42)*

Hay otros casos similares al concepto de Regeneración, como el de Renovación Urbana: “En Alemania el concepto Stadterneuerung (renovación urbana) se usa indistintamente para hablar, tanto de la nueva construcción, previa destrucción de edificios y barrios, como de la mejora y preservación de

edificios y barrios existentes” (Schubert, 1998) citado por (Delgadillo, 2020, p.24). Estas prácticas han ido evolucionando y se han convertido en ejemplos para otras ciudades, como lo menciona Delgadillo:

*En la década de 1980 se introdujo una nueva forma de intervenir en los barrios existentes: la Behutsame Stadterneuerung (renovación urbana cuidadosa). Se trata de una doctrina urbanística que tiene como principios fundamentales: la participación de residentes en la toma de decisiones sobre el futuro del barrio; el fomento de la autoayuda en la construcción y la rehabilitación edilicia; los criterios ecologistas en el diseño urbano, y la preservación del tejido urbano y social.(Delgadillo, 2020, p. 24)*

Con este ejemplo se observan las posibilidades de la RU como acciones a pequeña escala, a través de la participación comunitaria, la autogestión, la sociedad civil, asociaciones e incluso la iniciativa privada, en este contexto el desarrollo de las ciudades se puede potenciar con las aportaciones de los ciudadanos.

En el caso de México actualmente existen diversos proyectos por parte de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), a nivel nacional, y en la CDMX donde se menciona la Regeneración Urbana, con programas de intervención en grandes áreas.

*Por su parte, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del gobierno de la Ciudad de México, anunció su “Programa Especial de Regeneración Urbana y Vivienda Incluyente”. Con un discurso que dice que la “ciudadanía es el eje central” del gobierno, este programa define acciones en doce corredores urbanos en selectas áreas centrales. (Delgadillo, 2020, p. 30)*

Estos programas sin embargo tienen una serie de lineamientos a cumplir para acceder a los beneficios, además de la inversión privada y otra serie de requisitos que dejan en segundo lugar a la ciudadanía, siguen la visión del gobierno en turno, por lo que el cumplimiento de estos se ve amenazado por el cambio de administración, por lo que las ciudades en México en general presentan un rezago en esta materia. “La Ciudad de México presenta un enorme rezago en materia de políticas, instituciones e instrumentos para enfrentar los desafíos que representa el deterioro urbano” (Delgadillo, 2020, p.34) a pesar de ser la ciudad más moderna del país.

Desde estas reflexiones la **RU** es un proceso que se va construyendo a partir de varias dimensiones, principalmente el tiempo, el espacio, la calidad del entorno, su diseño y funcionamiento son fundamentales para lograr el desarrollo de la ciudad; además de la accesibilidad y la calidad de los servicios, si bien atender estos factores es responsabilidad de los gobiernos, la participación ciudadana o incluso la apropiación tienen un impacto directo en la realidad de los habitantes de estos territorios. Como en el caso de *Stadterneuerung* la renovación se puede dar a través de la cultura, la educación e incluso el arte urbano cuando este proviene del barrio mismo y en ocasiones tiene que luchar por apropiarse del espacio público.

La **RU** al tener una multiplicidad de definiciones que dependen de cada contexto, de la visión de cada gobierno, pero que finalmente nos habla de una serie de políticas aplicadas en el territorio que son por una parte cambios

físicos, económicos y sociales, en vista el mejoramiento a distintas escalas, como lo define Remesar en cuatro ejes o perspectivas:

*Muchos autores coinciden en contemplar la “Regeneración Urbana” (sea cual sea el rótulo de su definición) a partir de, al menos, cuatro perspectivas: la de las políticas, la de los programas, la de los procesos y la de los proyectos. Políticas activas, capaces de implementar programas operativos, y dinamizar procesos integrados implantados en el territorio que se despliegan en varios proyectos. El proyecto de regeneración urbana es el aspecto más cercano a la ciudadanía y al territorio, aunque debe formar parte de un proceso más amplio para la ciudad o región. (Remesar, 2019, p. 5)*

Ante este panorama la RU tiene una serie de posibilidades que, por su complejidad, aun a pequeña escala, es parte de procesos complejos, siendo como lo menciona Remesar, que *el proyecto* es la forma de RU más cercana a la población.

La Regeneración Urbana y el Arte han tenido una relación cercana que ha ido evolucionando denominado de distintas formas, en las grandes ciudades se puede observar en los diseños arquitectónicos, en plazas o esculturas, en las últimas décadas también el arte urbano ha servido para integrar a la comunidad y mejorar el entorno a través del espacio público, por medio de proyectos y estrategias de planificación territorial.

### **1.3 Participación ciudadana y apropiación del espacio público**

En México el ejemplo de participación ciudadana más difundido es el voto, al cumplir los dieciocho años los mexicanos pueden ejercer ese derecho para elegir a sus gobernantes y por medio de ellos cumplir sus demandas. Sin embargo, hay otras formas de participación más directa por ejemplo las juntas vecinales, las mayordomías, las asociaciones civiles, que son grupos de distinta naturaleza que puedan ejercer acciones en la esfera pública, social, económica o cultural.

En el año 2020 se celebró el panel “Mecanismos de participación ciudadana en México” donde se expuso lo más reciente del tema, desde las investigaciones de expertos, la situación que han tenido los gobiernos, donde generalmente hay una pugna constante entre poderes, legislaciones y la ciudadanía.

*Actualmente encontramos en muchas latitudes ciudadanos u organizaciones sociales capturados o cooptados por los partidos políticos u otros poderes, como el económico y el ideológico. Pero también fuimos testigos recientes de la aparición de organizaciones civiles y ciudadanos particulares con legitimidades sociales, políticas, técnicas y éticas que se empoderan en cada espacio de su actuación y cuyas buenas prácticas se traducen, primero, en la construcción de una ciudadanía activa; segundo, en la configuración de instituciones democráticas participativas que complementan y completan la*

*soberanía popular, así como el fortalecimiento de las instituciones clásicas de la democracia; y, tercero, aportan en temas que buscan defender los derechos humanos desde lo social, lo político, lo económico y lo cultural. ( Pérez, 2021, p.26)*

Probablemente cualquier acto de participación, incluso a pequeña escala, se enfrentan a mecanismos políticos, administrativos, legislativos y sociales que facilitan o impiden este ejercicio, por lo que muchas veces se cometen actos irregulares, ilegales y en otros casos la ley está en procesos de reformas, en ocasiones se contraponen con la apropiación que a muchas veces se da de manera irregular, mejor organizada o casi una necesidad humana, Vidal nos comenta sobre el origen de este concepto.

*El uso del concepto de apropiación en psicología se remonta a las visiones marxistas aportadas por la psicología soviética encabezada por Lev Semionovich Vigotski y continuada por Aleksei Nicolaevich Leontiev. Desde este punto de vista, la apropiación es entendida como un mecanismo básico del desarrollo humano, por el que la persona se “apropia” de la experiencia generalizada del ser humano, lo que se concreta en los significados de la “realidad”.( Vidal, 2005, p. 282)*

Desde esta perspectiva observamos la apropiación como un proceso psicológico que influye en la identidad misma de los individuos Soto nos menciona que para la década de los años setenta se expone ante la comunidad internacional el término con la siguiente definición.

*Perla Korosec (1976) define el concepto de apropiación como: “el sentimiento de poseer y gestionar un espacio independientemente de la propiedad legal, por uso habitual o por identificación” (Korosec-Serfaty, 1976 en Pol, 2002: 124). Analizando estas primeras consideraciones que da Perla Korosec podemos decir que la apropiación es un proceso en el que están involucrados uno o varios sujetos y un objeto inánime (que puede ser un espacio) el cual está bajo posesión/dominio del o los sujetos de manera oficial/legal o simbólico/significativa, dicho proceso es un fenómeno temporal y dinámico, cuya manera de presentarse está definida por la cultura del o los sujetos (Soto, 2019, p.238)*

A diferencia de la participación que es mediada por la autoridad, la apropiación en ocasiones se da fuera de la ley o rebasa los mecanismos gubernamentales, también se da fuera de la conciencia política y es más cercana a la identificación cultural, el arraigo por el territorio o el valor simbólico para el uso del espacio.

En el caso de las artes en el EP y sobre la apropiación, esta puede estar o no regulada, o incluso ser ilegal como en el caso del grafiti, más identificado con el vandalismo, nos menciona Luque sobre el grafiti “que es también una forma de apropiación del espacio urbano, pero individualista, sin contenido político. Es un juego y solo se dirigen comunicativamente a sus iguales.”(Luque, 2021, p.122) Por otro lado el Arte Urbano es también una apropiación del espacio, pero de manera regula: política, comercial, comunitaria. Menciona Luque “El grafiti

*se impone, mientras que el arte urbano se integra, establece un diálogo con el entorno construido y también social. Además, puede ser respondido, esto sí lo comparte con el grafiti.”(Luque, 2021, p.122).*

Observamos que tanto en la práctica del arte urbano y del grafiti la apropiación del EP para sus expresiones es uno de los ejes fundamentales de estas producciones artísticas, o de una expresión cultural, que guardan diferencias en distintos niveles.

#### **1.4 Arte Público, de la herencia muralista al Arte Urbano (Street art)**

El Arte en el espacio público tiene distintas áreas desde la arquitectura, el paisajismo, el urbanismo, desde siglos pasados ha existido una preocupación por la imagen de la ciudad, generalmente con una gran obra que representa la ciudad: “Ya lo decía Ildelfons Cerdà en el año 1859. El ornato público es un elemento fundamental para la definición del paisaje urbano.” ( Ricart, 2011.p,36). Tal es la importancia de estas obras que prácticamente definen la identidad de la ciudad:

*Cien años después nos lo recuerda Kevin Lynch en su Imagen de la Ciudad. Los elementos referenciales son básicos para la construcción de nuestro mapa cognitivo, para permitir nuestro uso de la ciudad y desarrollar los procesos identitarios fundamentales para la vida en común. (Ricart. 2011 p.11)*

Sin embargo, esta definición amplía su alcance con Remesar al evidenciar los alcances del arte público, desde el factor identitario, estético, hasta la posibilidad de apropiación, como una práctica colectiva positiva para el EP y el desarrollo de la vida social.

*Antoni Remesar define el arte público como “el conjunto de prácticas estéticas que interviniendo en un territorio desencadenan mecanismos sociales e individuales de apropiación del espacio público, que contribuyen a co-producir el sentido de lugar”. Y también como “la práctica social que tiene como objetivo el sentido del paisaje urbano mediante la activación de objetos/acciones de un marcado componente estético”, en un contexto en el que “el espacio público, convenientemente significado, es el escenario en el que se desarrolla la interacción social, promocionando comportamientos cívicos y solidaridad, y el lugar en el que se producen procesos de apropiación del espacio que permiten a los ciudadanos desarrollar el sentido de pertenencia a un lugar y a una colectividad social”( Ricart, 2010, p.12)*

Con esta idea de Remesar se evidencia la importancia del Arte público, en sus distintas manifestaciones desde los aspectos materiales hasta la actividad humana, así como la apropiación y participación de la población; pero para generar un ambiente de convivencia son los gobiernos quienes regulan las actividades, y deciden cual será la imagen de la ciudad, lo más pertinente a su visión de Estado.

Uno de los ejemplos más considerables de la aplicación del arte como política pública en México fue el movimiento **Muralista** que comenzó sus producciones en 1921, bajo el liderazgo de José Vasconcelos secretario de Educación en México (1920 a 1924), que tenía la idea de exaltar la `nueva identidad mexicana`, los tres grandes exponentes del Muralismo Mexicano fueron: José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, y Diego Rivera, quienes junto con otros artistas retrataron el pasado prehispánico, el México Revolucionario, y otras imágenes alegóricas y simbólicas exaltando la historia del pueblo mexicano, lo que estas obras tenían una intención política y cultural.

*Los muralistas mexicanos construyeron un discurso cargado de elementos expresivos, por lo que buscaron crear “una iconografía” con antecedentes en la literatura mexicana de finales del siglo XIX y principios del XX. Al incluir “complicadas alegorías” y motivos del arte popular, el muralismo logró tocar la sensibilidad de las mayorías, echando mano de las manifestaciones artísticas comunes a la población, contribuyendo a formar imágenes de lo mexicano y de la Revolución. (Delgado, 2008, p.6)*

Este movimiento tuvo actividad no solamente en México, estos artistas trabajaron murales en diversas partes del mundo, su influencia ha sido tan importante para el arte mexicano e internacional. “A pesar del tiempo transcurrido, el Muralismo Mexicano sigue presente en el ámbito artístico tanto nacional como internacional, un número importante de pintores, dentro y fuera de México.” (Garrido, 2009, p. 54). Este tipo de obra se puede considerar Arte Público, desde el gobierno se decide quién es y qué mensaje debe dar a la obra, pero también la actividad de la población se apropia de estos espacios e impone sus propios códigos e imágenes.

*El arte público tiene la misión de construir paisajes urbanos, ambientes urbanos. “Embellecer la ciudad” y acercar las “prácticas artísticas contemporáneas” a los ciudadanos, con el cambio de formas pertinentes a los tiempos. El Arte Público mantiene viva la tradición de la “conmemoración” y del rescate de la memoria de los personajes, personas y lugares de una ciudad e, incluso a través de la “ausencia activa de monumentos”, permite la crítica social y urbana. (Remesar, 2019, p. 11)*

A partir de las ideas de Remesar, dentro de las expresiones contemporáneas de Arte Público, podríamos considerar el de Arte Urbano o Street Art, este tipo de expresión se da con la apropiación del EP, siendo una práctica artística y cultural, generalmente contando con apoyo del estado e iniciativa privada, pero también encontramos otras manifestaciones de este arte más cercano al grafiti, el termino Street Art es de uso más común entre artistas que interviene la calle y que no necesariamente se identifican con la cultural del grafiti. El arte callejero, ha viabilizado una nueva forma de comunicación convirtiendo las paredes de las calles en verdaderos lienzos, para artistas en su mayoría empíricos. Dice Louis Bou (2010) sobre el Street art:

*El Street art convierte las calles de las grandes ciudades en exposiciones de arte al aire libre, produciendo un impacto sociocultural que permite una comunicación más universal, pues las personas*

*que nunca habían pisado un museo quedan absorbidas por esta macro-producción artística. ( Gama. 2016, p. 358)*

Otros autores consideran al Arte Urbano como post-graffiti, ya que engloba el grafiti, pero añade otras técnicas como los carteles, estencil, stickers o pegatinas que tienen otra categoría, hay mayor libertad y variedad de imágenes, tendencias, significados, e incluso una presencia de marcas auto-gestivas y corporativas que tienen una gama de productos relacionados con el grafiti y el arte urbano, como nos comenta Bustamante.

*Desde mediados de los años 90 el término Street art o, de forma más específica, Post-Grafiti se utiliza para describir el trabajo de un conjunto heterogéneo de artistas que han desarrollado un modo de expresión artística en las calles mediante el uso de diversas técnicas (plantillas, posters, pegatinas, murales...), que se alejan del famoso grafiti. (Artesvisuales202. 2017,s-p)*

Entre los artistas más conocidos del arte urbano, Street art o post-graffiti, se encuentra **Faired Shepard (Obey)** quien tiene un estilo particular en su ilustración y diseño, participó en la imagen de Barack Obama, otro caso es el artista **Banksy** que con sus plantillas en lugares estratégicos alrededor del mundo, entre otras obras poco convencionales, se ha ganado no solo un lugar en el arte de la calle, sino también en galerías y colecciones privadas siendo el artista urbano más cotizada en el mercado y que se mantiene en el anonimato, más adelante la autora menciona.

*Con Banksy, por ejemplo, se ven manifestadas irónicas figuras que se burlan de la política o de la moral. Por otro lado, el americano Shepard Fairey, ha saltado a la fama por una campaña esparcida por toda la ciudad, sin bases u objetivos reales, más que la reproducción de una figura por el medio en sí mismo. (Artesvisuales202. 2017,s-p)*

A partir de estas definiciones se puede ver la diferencia entre Arte Público y Arte urbano en su definición más actual, las diferencias no solo radican en la escala o en la gestión, en el trasfondo ideológico, comunicativo o artístico, sin embargo, estas expresiones comparten el espacio público, así como la primacía de la imagen. Por otro lado, el papel de la cultura del grafiti es fundamental para el desarrollo del Arte urbano.

### **1.5 Grafiti contemporáneo, entre el vandalismo y el arte**

El Grafiti contemporáneo se identifica como una cultura que se ha extendido en todo el mundo, sigue vigente con más de 50 años desde sus inicios, existen una variedad de estilos que son la base para entender las manifestaciones, por otra parte, tiene dos variantes una legal y la otra ilegal. “El grafiti tiene distintos rostros que se relacionan con dimensiones sociales diversas: es una forma de comunicación, un acto vandálico y una producción artística”. ( Cruz, 2004, p. 198). A finales de los años sesenta en la ciudades de Philadelphia y New

York con personajes como *Cornbread*, *Taki 183*, *Julio 23*, *Lee* y otros jóvenes comenzaron a aplicar su nombre en distintas partes de la ciudad, especialmente el metro de NY, de acuerdo con las primeras documentaciones sobre el tema de Craig Castellman, quien en 1982 publicó el libro *Getting up*, con un enfoque académico describe lo que sucede en aquel periodo, él describe que son dos los aspectos más importantes, el estilo y hacerse ver.

*El estilo, la forma y la metodología, que constituyen las tres grandes preocupaciones de la mayoría de los escritores de grafiti, tienen una importancia secundaria en comparación la directriz primordial del grafiti: **hacerse ver** getting up, es decir, hacer que tu nombre aparezca continuamente o, por lo menos, con mucha frecuencia, Éste ha sido el término utilizado por los escritores desde mediados de la década de los años setenta. (Castellman, 1982, p. 49)*

A treintinueve años de la publicación, Castellman continúa estudiando el tema, ofreciendo conferencias sobre el mismo, una de ellas fue en la ciudad de Monterrey en agosto del 2021, mencionó que “ *los niños y jóvenes grafiteros del Metro de Nueva York en los años 70 realizaron sus grafitis inspirados por los grandes muralistas mexicanos como Rivera, Orozco y Siqueiros*”( Castellman. 2021.) Craig ha continuado su labor académica con poblaciones hispanohablantes y ha generado la creación de 45 libros escritos por los niños y jóvenes con temas de su interés y creación propia, durante su conferencia comentó sobre México y la percepción del grafiti que se realiza.

*Muchos de los grafiteros son hispanohablantes, llevan el arte en los genes, en la sangre, para ellos el arte es más importante que el dinero. México y Monterrey están llenos de arte. Aquí, las cosas más importantes son: familia, comida, arte y música; en Estados Unidos lo importante es el dinero, las armas y coches. Para ellos el arte en la calle no tiene valor, solo los ricos tienen arte en sus casas, en galerías y museos. (Cultura.gob, 2021)*

Si bien las bases la cultura del grafiti se generaron en Estados Unidos, el grafiti en México ha tenido su propio desarrollo extendiéndose a mediados de los años noventa, conservando los estilos de las letras, y fue pasando primero de grupos del norte del país, hacia Guadalajara, posteriormente al centro del país, algunos de los pioneros del grafiti aún continúan en actividad como Peque, Humo, Fly, Bacia, Smoer; pero también se han ido sumando nuevas generaciones, otros más lo han dejado, y si bien ahora los grupos sociales son más variados, se han mantenido los estilos, las técnicas y otras se han modificado, como lo menciona Cruz, acerca de los nombres:

*La comunidad grafitera en todas partes del mundo da nombre a las producciones, a la práctica y al grafitero de la misma manera. El nombre de las producciones no sólo está mundialmente reconocido, sino que guardan las mismas formas; entre éstas se encuentran las Tags o firmas, Throw ups o vomitados, Bombers o bombas, wild style, deltas, cómics, estencil o plantillas, stickers o etiquetas, pisonos, entre otros. (Cruz. 2010, p. 115)*

Aunque existe una serie de producciones definidas, también existe la libertad para que el artista encuentre su propio estilo y genere una propuesta original e incluso su identidad personal. Además de estas clasificaciones y más allá de los aspectos artísticos, el grafiti tiene por excelencia el EP como escenario y la interacción entre grafiteros, sociedad y arte.

*La primera y más obvia característica del grafiti es su estilo artístico, como el utilizado en los primeros tags. En segundo lugar, el grafiti es público. Cualquier persona, independientemente de su género, color, nacionalidad, puede ver grafiti siempre y cuando esa persona pueda caminar por la calle. El tercer atributo del grafiti es esta interactividad, que va desde el tag de estilo salvaje hasta la pintura al aire libre a gran escala. El arte no es necesariamente comprensible o razonable. (Gengli, 2018, p. 67)*

Como mencionábamos esta apropiación del EP a través del grafiti tiene dos vertientes, el grafiti ilegal y el grafiti legal.

El **grafiti ilegal** comenzó como marcas en la ciudad y en el metro de New York, realizados con plumones y aerosoles como principales elementos, la firma o tag se hace desde un pequeño formato, hasta grandes piezas, tags y bombas son los predominantes, posteriormente el post grafiti o arte urbano se une a esta categoría con expresiones como stickers, carteles, esténciles; para las autoridades es considerado un acto vandálico para, se castiga con penas administrativas o cárcel.

*Es un acto vandálico porque transgrede visual, social y legalmente el orden espacial y público. Los grafiteros se apropian del espacio público, invaden la propiedad privada, rayan y manchan paredes limpias, pintan de manera clandestina y burlan a la ley. (Cruz, 2004, p. 198)*

Al estar expuesta la obra en el EP los artistas se identifican e interactúan entre ellos y con el público, aunque para la mayoría de la sociedad carece de significado o es algo negativo; sin embargo, hay diversidad de circunstancias que conducen a esto a los jóvenes, desde la falta de oportunidades educativas y laborales, o el gusto por el grafiti, una forma de rebelarse a la autoridad, pero también de recrearse y manifestarse, menciona Cruz en el caso del grafiti ilegal.

*Pintar de manera ilegal expresa sentidos interesantes; por un lado, es un desahogo al deseo de irrumpir y expresarse, dejar plasmada su existencia, pero de una manera llena de ira. Pero también es una cuestión lúdica que solamente busca molestar al otro, al que representa la ley y al que tiene autoridad sobre los jóvenes. (Cruz, 2004, p. 200)*

Al realizarse de manera rápida el artista tiene que acelerar la producción, trabajando con bocetos y algunos realizan las mismas piezas variando sus estilos, por el cual suele identificarse a los artistas.

**Figura 2.** Grafiti ilegal

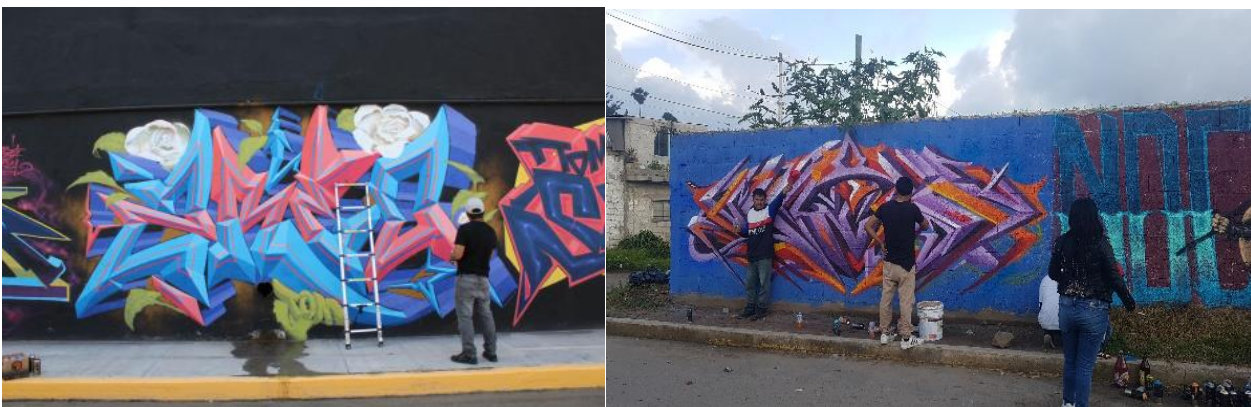


Nota: Tags en portón, Bomba sobre muro. Portón en CH de Puebla. Fuente: del autor. 2021

El **grafiti legal** se desarrolla poco tiempo después del ilegal, para hacer estas piezas se cuenta con permiso del dueño de la barda o de las autoridades, generalmente se elaboran diseños más complejos y elaborados, producciones con temáticas, corrientes artísticas; estos grafiteros realizan trabajo de artes plásticas, rótulos, decoración, participan festivales de arte o proyectos gubernamentales de mejoramiento de imagen, dependiendo del tipo de evento hay presencia o ausencia de los estilos clásicos de grafiti; algunos de ellos tienen patrocinios de marcas y otros sectores. Menciona Cruz sobre el grafiti legal

*La existencia del grafiti legal ocupa cada vez más espacios en cualquier lugar del territorio mexicano. En la ciudad de México se observa con más frecuencia la presencia de murales, comics o caricaturas, retratos o producciones que se inscriben en corrientes expresionistas, abstractas, realistas o muralistas. (Cruz, 2004, p. 201)*

**Figura 3.** Grafiti legal



Nota: Festivales de grafiti. Fuente: del autor. 2021

Además de estas diferencias dependerá en última instancia de cada grafitero como se identifica y asume esta cultura en su vida u obra, también cabe mencionar la presencia en internet y redes sociales con distintos perfiles, personales, colectivos, asociaciones; también es numerosa la información encontradas en revistas, libros, artículos y publicaciones independientes impresas y digitales que promueven esta cultura, la mayoría de los “grafiteros legales” comenzaron en el ilegal y dejaron de realizarlo, otros ejecutan ambas corrientes.

Uno de los fenómenos destacables del grafiti legal son los festivales, cada uno se organiza dependiendo del gestor y sus capacidades, con patrocinios, premios, y otras actividades culturales, el festival más famoso a nivel mundial es el Meeting of Styles **MOS** que está presente en al menos sesenta países.

*Meeting of Styles" se refiere a una red internacional de grafiteros y fanáticos, que existe para proveer legitimidad a los grafiteros y su trabajo. Internacionalmente es una organización sin fines de lucro, con alianzas locales que patrocinan los eventos de grafiti, siendo una de las más importantes de su tipo en el mundo.<sup>4</sup> Los eventos se han llevado a cabo en más de sesenta países en Europa, Rusia asiática y en América.<sup>1</sup>(Wikipedia. 2021)*

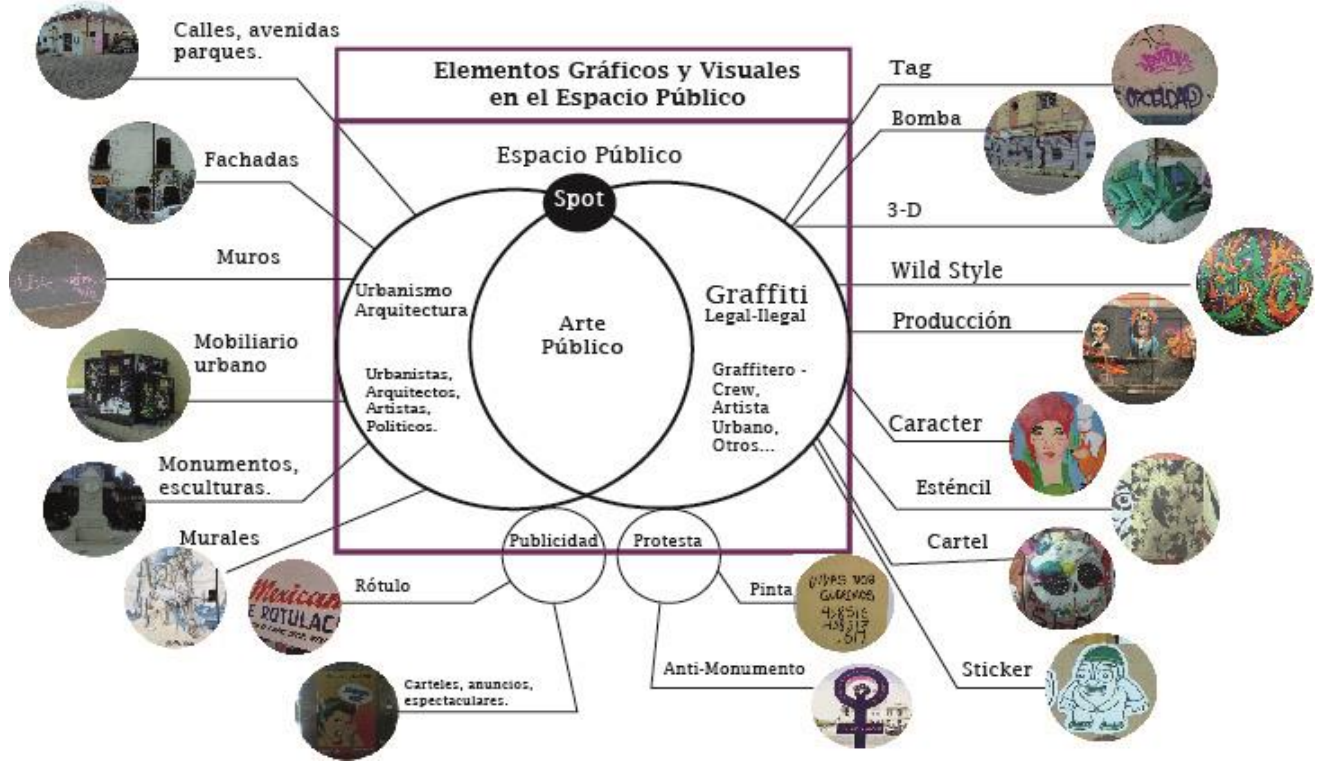
Al ser un fenómeno que se presenta en diferentes escenarios, desde los ilegal a o lo ilegal, del lenguaje cifrado de los grafiteros, al arte social y comunitario del **AU**, se conjugan elementos sociales, políticos y culturales que muchas veces se polarizan y están fuera de la cultura institucional, o bien son absorbidos parte de políticas públicas; ante este panorama se propone la identificación de algunas de estas expresiones presentes en el EP, que se identifican como grafiti o **AU**.

## **1.6 Elementos gráficos y visuales del grafiti y el arte urbano en el espacio público**

Ya que el grafiti se ha insertado en el EP en forma de participación o apropiación legal e ilegal, es presente en muros de toda índole, también en el mobiliario urbano e incluso en espacio abandonados.

Se presenta una guía de elementos visuales del grafiti y arte urbano en el EP, ya que visualmente, además de los elementos clásicos que le constituyen, pertenecientes al urbanismo y a la arquitectura, también se identifican elementos que corresponden al Arte Público, al Arte urbano o al grafiti, además algunos de la publicidad y la protesta; estos *elementos gráficos y visuales* están presentes en las ciudades, dependiendo la zona.

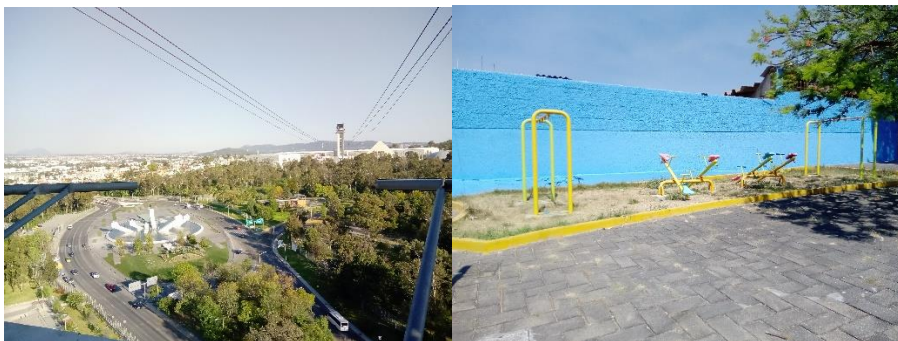
**Figura 4.** Elementos gráficos y visuales en el espacio publico



Nota: Elaboración del autor, 2022

El EP visto desde el urbanismo y la arquitectura y en sus aspectos materiales, está constituido por calles, avenidas, parques, banquetas, fachadas, muros, plazas, mercados; también otros elementos como: monumentos, esculturas o paisajismo; también dentro de estos espacios tenemos el mobiliario urbano, postes, transformadores, señaléticas, bancas, macetas, pero sin duda es parte de lo visual y de la imagen urbana; para este estudio solamente los mencionamos, así como la publicidad y la protesta pero no ahondamos en su descripción.

**Figura 5.** Espacio público, ciudad de Puebla



Nota: Teleférico de Los Fuertes, parque Ángela Peralta, Ciudad de Puebla. Fuente: del autor 2021

### Publicidad

Desde pequeños anuncios hasta enormes espectaculares de grandes marcas, rótulos, carteles, lonas, cartulinas y otro tipo de formatos, algunos regulados por la ley y otros tomados de forma indebida.

Figura 6. Publicidad en la ciudad de Puebla



Fuente del autor 2021

### Pintas de protesta

En las últimas décadas han cambiado su forma de manifestarse, además de la marcha y las consignas, la vandalización de monumentos, esculturas denominadas “antimonumentas”, esto se ha realizado por grupos feministas que buscan eliminar la violencia contra la mujer, dentro de estos grupos hay mujeres que también realizan Grafiti y del Arte urbano, si bien causan y daño en edificios públicos, no son reprendidas, y las pintas, son borrados en breve tiempo por las autoridades, sin consecuencias para quién lo pintó.

Figura 7. Pintas feministas



Fuente del autor 2021

## Grafiti

Se trata de una marca realizada sobre una superficie, generalmente realizada en el EP, con la intención de comunicar la afiliación a la identidad del grafitero, en otras ocasiones puede ser como protesta o señalización territorial ajena a la cultura del grafiti.

*Del it. grafiti, pl. de grafito. 1. m. Firma, texto o composición pictórica realizados generalmente sin autorización en lugares públicos, sobre una pared u otra superficie resistente.” (RAE. 2021)*

*Actualmente se entiende por grafiti, en general, el dibujo o trazo hecho a mano sobre una pared y de manera anónima. Esta práctica juvenil tiene una connotación específica pues se diferencia de otras por apropiarse del espacio público y colorearlo, mancharlo, pintarlo o rayarlo con aerosol y otros materiales, con el objetivo de dejar un testimonio del paso del autor por ese lugar.(Cruz, 2004. P.197)*

**Figura 8.** Tags en el CH de Puebla



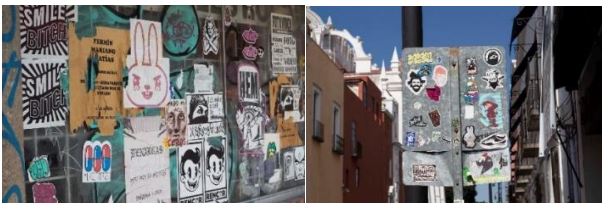
Fuente del autor 2021

## Street-art / Post Grafiti

El Street art o post grafiti se reconoce por la utilización de carteles, estencil, stickers, murales y otras formas de intervención en los spots que utiliza el grafiti, también se da de manera ilegal y legal.

*También se conoce como post-grafiti; arte callejero creado mediante la aplicación de plantillas, posters, calcomanías, ensamblado de objetos y cualquier material no considerado exclusivo del arte. (Arroyo 2015. p. 326)*

**Figura 9.** Carteles y stickers



Fuente del autor 2021

## Tag o Firma

El tag representa el nombre o seudónimo del grafitero, suele conservar el mismo a lo largo del tiempo, en México suelen componerse de 4 o 5 letras, generalmente en inglés, pero en nuestro país también en español, estas abundan en las ciudades de manera ilegal.

*El tag es la expresión mínima del grafiti con él comenzó todo y por lo general, con él, comienzan todos, el tag puede ser personal o la del crew y para realizarlo se pueden utilizar marcadores, liquid paper o aerosoles. Aquí el estilo propio es esencial. (Medialab. 2020)*

*Forma más básica del grafiti. Firma llamativa de un grafitero, es común que se le añadan terminaciones como "er", "est", "oner". también conocido como "placa" o "firma". Antiguamente se preguntaba ¿Cuál es tu Tag? Con la finalidad de reconocer la obra del artista en vía pública. Para muchos grafiteros y teóricos el tag es la base del grafiti. (Arroyo, 2015,p. 325)*

**Figura 10.** Tags en el CH de Puebla



Fuente del autor 2021

## Letras Bomba, (Bubble letter)

La bomba es también el nombre del grafitero o la crew, pero estilizada con un volumen, con dos o más colores, el nombre proviene de la forma redondeada de las letras y de la velocidad al aplicarla.

*Las "bombas", consistentes en la escritura del nombre de "batalla" de algún grafitero, o bien de algún crew Realizadas en gran tamaño, con formas básicamente curvas y redondeadas..." (Buil p.216)*

*Grafiti de letras gruesas con contorno, generalmente rellenas con color distinto al borde. Algunas incluyen contornos de nube, mientras que otras están sombreadas. Sus dimensiones son variadas y su ejecución rápida. (Arroyo, 2015, p. 323)*

**Figura 11.** Bombas en el CH de Puebla



Fuente del autor 2021

### **Letras Wild Style (Estilo Salvaje)**

Letras estilo salvaje tiene una composición que puede ser más o menos dinámica, pero con formas que exageran detalles de las letras como remates, grosor, haciendo terminaciones en forma de puntas o flechas; éstas pueden estar intrincadas o separadas, son diseños bidimensionales en ocasión tienen un volumen, pero no llega a ser tan geométrico.

*Literalmente estilo salvaje. Variante estilística originada en el Bronx de Nueva York, se trata de una construcción complicada de letras sofisticadas y entrecruzadas que aún es considerada de expertos. Un estilo que incluye ángulos, adornos, círculos, semicírculos, picos, figuras, detalles, sombras, brillos, flechas, así como diversas conexiones. (Arroyo. 2015, p. 325)*

*Los Wildstyle son los grafitis que combinan las letras de manera salvaje. Son fáciles de reconocer, pues su estilo es característico. Muchas líneas, letras cruzadas o fusionadas, con abundancia en complementos y adornos, el uso de puntas y fundamentalmente de flechas son cosas que nos permiten saber que estamos frente a un wild. (Medialab. 2020)*

**Figura 12.** Wild style de Hun0os, Sugerente.



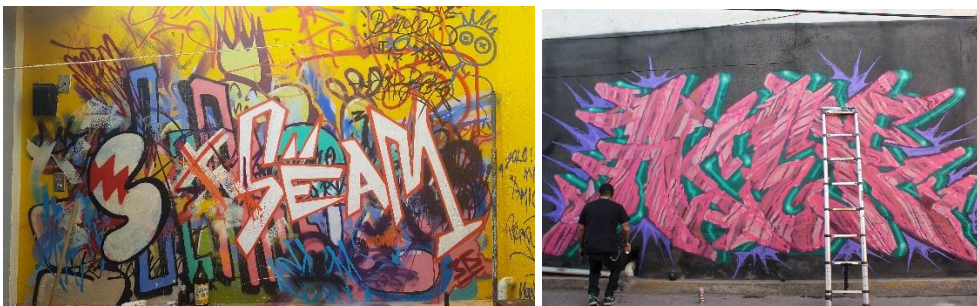
Fuente del autor 2021

### Dirty (Sucio)

Estilo dirty o sucio, como su nombre lo indica tiene trazos indefinidos, colores contrastantes, puede carecer de composición o utiliza formas orgánicas, geométricas o una combinación de estilos, pero con un aspecto inacabado.

*Estilo "sucio", "basura" o "trash", originado en Francia por Honet. Estilo anti-preciosista que contradecía los postulados dominantes acerca de la correcta ejecución del grafiti. Se caracteriza por el chorreo intencional pero controlado de pintura, deformidades y desproporcionalidades de las letras, bordes dobles, falta de armonía entre los colores, y en general, una estética sucia. (Arroyo, 2015, p.323)*

Figura 13. Dirty



Fuente del autor 2021

### Pisar, Encimar

Pisar es una práctica común, ya sea para borrar la marca del grafitero anterior y buscar cierta disputa por el territorio o por un motivo personal, otro motivo puede ser por falta de spot, o porque el lugar es un spot permanente; otras expresiones como la publicidad, la propaganda política u otros colectivos artísticos también se encargan de pisar o borrar a los grafiteros. "Encimar: acción de cubrir el nombre de un writer con el propio". (Arroyo, 2015, p.323) "pisar: sobreponer un grafiti en otro." (Arroyo, 2015, p. 325)

Figura 14. Piezas que pisan a otras



Fuente del autor 2021

## Character, (personaje)

Character o personaje se refiere a cualquier pieza que tenga algunas figuras de formas humanas, animales, vegetales, paisajes, personajes de toda índole.

*Carácter del término anglosajón carácter que significa “personaje” y fue adoptado para referirse genéricamente a uno o más elementos figurativos (personajes de cómic, iconos, autores, etc.) del grafiti. En México los primeros caracteres fueron figuras religiosas, cholos estereotipados y, más tarde figuraciones influidas por el cómic, los dibujos animados, la historieta, la caricatura política e imágenes proveniente de tradiciones populares, étnicas y nacionalistas. La escuela muralista mexicana y el muralismo chicano han influido hondamente en la creación de esta variante. (Arroyo, 2015, P. 323)*

*Se crean personajes que acompañan a las letras, aunque pueden encontrarse Grafitis puramente personificados. Estos autores comprenden la gama de los pintores con gran experiencia en elementos complejos, ya que estos mantienen un alto nivel de dibujo y pintura. Generalmente tiene forma de comics. (tipos.co, 2022.)*

**Figura 15.** Character de Jorel en Acapulco Gro. Reicor en Amozoc, Puebla.



Fuente del autor 2021

## Masterpiece, Pieza, Producción

Masterpiece o pieza, son obras de gran complejidad, elaboradas por un artista o una crew, combinando letras y caracteres, generalmente se sigue una temática, se pueden identificar corrientes distintas corrientes artísticas, del realismo a lo abstracto, la producción es una pieza creada colectivamente.

*Una masterpiece es una pieza maestra, en estas se comprenden tanto letras como caracteres, además de que se usan colores de fondo y relleno en común. La intención es crear cierta estética a la hora de crear un muro. Suelen ser grafitis temáticos. (Medialab. 2020)*

*Producción con “pieza”, fondo y caracteres. Pieza de grandes dimensiones realizadas en una pared, sin importar la técnica, ni si esta esta pintada con aerosol, pintura de bote, pincel o incluye diversos materiales y técnicas.(Arroyo, 2015)*

**Figura 16.** Murales, producciones, 36 crew, Ocultos go23.



Fuente del autor 2021

### **Esténcil o plantilla**

El esténcil o plantilla se puede realizar con materiales sencillos como papel, cúter, plumones y aerosol, teniendo resultados que van de diseños sencillos a muy detallado, se elaboran desde pequeños a grandes formatos, se aplica generalmente en poco tiempo.

*Las Plantillas para pintar con spray son muy populares entre los artistas urbanos. Son fáciles de hacer y se pueden reutilizar. Los orígenes de la pintura con plantillas se remontan a la antigüedad egipcia y china, pero en su forma actual se han empleado principalmente para la propaganda política. (Benke. 2013)*

**Figura 17.** Stencil, diablo, Nadia.



Fuente del autor 2021

### Stickers, (pegatina o calcomanía)

Los stickers o pegatinas suelen ser pequeñas piezas que se pegan en el mobiliario de las ciudades, postes, señaléticas, y cualquier superficie donde se pueden pegar, generalmente se hacen de vinil por su resistencia a la intemperie, es común que se peguen en las señaléticas, se pegan muchas para crear un efecto de apropiación.

*Las pegatinas son como los Tags: los elementos más extendidos y los formatos más pequeño. Pertenecen a una cultura popular desenfadada, mezcla de seriedad y humor, intelectualidad y descaro. (Benke, 2013)*

Figura 18. Stickers



Fuente del autor 2021

### Cartel

El cartel es un género por sí mismo, en el arte urbano tiene distintas funciones, desde caracteres y personajes, hasta mensajes políticos, también se usa frecuentemente en la publicidad de eventos.

*Durante más de doscientos años el cartel ha servido para anunciar productos, promocionar acontecimientos y transmitir al público ideologías políticas...El Cartel ha sido la principal herramienta de marketing de la cultura "hazlo tú mismo", e historia está estrechamente ligada a la propaganda y las llamadas los mítines y manifestaciones... (Benke, 2013)*

Figura 19. Carteles distintos formatos



Fuente del autor 2021

## Spot

El Spot se refiere al lugar propicio para pintar, muros, puertas, edificios, lugares abandonados, trenes, mobiliario urbano.

*Entre los grafiteros es más común escuchar esta palabra que cualquier otra al referirse al muro que se quiere pintar. No importa la superficie ni la ubicación del lugar, si es algo pintable se denomina spot. (Medialab, 2020)*

**Figura 20.** Spot vecindad abandonada, escuela primaria



Fuente del autor 2021- 2022

## Grafitero – Tagger – Writer

Grafitero se denomina al que hace grafiti, sea legal o ilegal, dependiendo de la especialidad de grafiti que haga puede ser Master (profesional), Toy (principiante), Tagger (que hace tags), Bombardero (que hace bombas). Writer es escritor en inglés, tiene el mismo significado.

*Se llama writer o escritor a la persona que realiza grafitis en superficies como muros, vagones de metro o de tren, etcétera. Gracias a sus piezas elaboradas en espacios públicos muy transitados, el writer logra una visibilidad y consigue hacerse oír. A veces, un escritor quiere también destacar por su valentía, por lo que exige grandes alturas o lugares de difícil acceso para pintar su pieza. En la mayoría de las piezas leemos la firma o el apodo del escritor creador. (Kiosystem, 2020)*

**Figura 21.** Higer Oriente (CDMX), Laura Tela (Puebla).



Fuente del autor 2021

## Crew

Crew es el grupo o asociación de grafiteros, van desde pequeños grupos de 3 a 8 miembros o más, algunas crews tienen presencia internacional, y décadas de existencia, otras desaparecen o se van renovando, generalmente existe una amistad entre los miembros.

*Un crew es un grupo de grafiteros que deciden unir fuerzas para darse mayor identidad escribiendo un nombre en común. De una forma u otra, esta es la mejor manera para darse a conocer, pues al ser más gente que pinta lo mismo, se logra pintar mucho más seguido. (Medialab. 2020)*

**Figura 22.** Crew Street Talent, Ocultos, DLR



Fuente del autor 2021

En términos generales estos son los conceptos más comunes, cuyas expresiones podemos encontrar en las calles, Tags, Bombas, Piezas o Murales, estos términos son de uso común para los grafiteros, no hemos incluido los estilos artísticos, ya que el grafiti y el arte urbano abarca prácticamente todas las corrientes artísticas, pero al mismo tiempo estas manifestaciones son prácticamente exclusivas del movimiento del grafiti.

Presentamos una tabla para identificar las diferencias de legalidad del grafiti y el arte urbano

**Tabla 1.** Diferencias entre Grafiti ilegal, legal y arte urbano

Grafiti ilegal – Post grafiti ilegal	Grafiti legal	Arte Urbano legal
Tags	Murales	Murales
Bombas	Letras 3D	Mosaico
Carteles	Wild style	Esculturas
Stickers	Esténcil	Monumentos
Esténcil	Carácter	
Producción	Producción	
Fuente: del autor		

Probablemente debido a la similitud de los estilos es difícil la identificación para quienes no conocen del tema, la intención de este apartado es facilitar el entendimiento de estas expresiones, así como conocer sus características también nos puede dar un panorama de la presencia de grafiteros y crews como elemento de la imagen urbana y de la cultura de la ciudad.

### **1.7 Educación formal y Educación no formal, como formas de aprendizaje**

La educación es una acción humana que comprende variedad de factores desde la existencia misma, hasta el adiestramiento o perfeccionamiento de un conocimiento

*La educación presupone una visión del mundo y de la vida, una concepción de la mente, del conocimiento y de una forma de pensar; una concepción de futuro y una manera de satisfacer las necesidades humanas. Necesidad de vivir y estar seguro, de pertenecer, de conocerse y de crear y producir. (León, 2007, p. 588)*

A lo largo de la historia podemos encontrar distintas formas de transmitir el conocimiento, desde actividades necesarias para la vida, hasta esquematizar el saber por áreas. Esto ha permitido desarrollar nuevas ideas, generar cultura y ciencia, también durante este proceso se transmiten valores, creencias, hábitos, formas de expresión y la configuración de la identidad.

*La identidad cultural es entendida como la concientización de la singularidad de cualidades similares a las conservadas y renovadas en el entorno patrimonial, asimilada por la experiencia histórico-social heredada de la humanidad, adquirida por la acción educativa de la familia, la escuela, las diferentes instituciones, así como grupos con la potencialidad para conducir a su desarrollo. (Izquierdo, 2009, p. 8)*

Los derechos humanos comprenden una serie de lineamientos sobre el respeto, la libertad, las creencias, pero también comprende las obligaciones necesarias para convivir en la sociedad de manera armónica, la educación es uno de los derechos fundamentales que en México comprende desde la educación inicial de 0 a 4 años, hasta la educación media.

A través de diferentes siglos y culturas podemos conocer distintas formas de entender el concepto de educación, para el presente estudio lo abordaremos desde el enfoque del Estado Mexicano en la constitución y otros instrumentos de la secretaría de Educación Pública(SEP), también las aportaciones internacionales como la ONU, la UNESCO y la UNICEF.

*La educación es un derecho básico de todos los niños, niñas y adolescentes, que les proporciona habilidades y conocimientos necesarios para desarrollarse como adultos y además les da herramientas para conocer y ejercer sus otros derechos. (UNICEF. 2022)*

En poco más de cien años no se ha modificado la premisa básica de la educación como un derecho para el ciudadano y el Estado imparte, dirige y diseña el modelo educativo, en la constitución de 1917 solamente la educación primaria era obligatoria y cubierta por el estado. Para el 2021, el Estado garantiza hasta el nivel superior; existiendo escuelas públicas, becas y otro tipo de apoyo a las familias de los estudiantes.

*Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios- impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. (Constitución. 2019)*

Con la creación de la SEP se garantiza la logística, los métodos, los recursos y todos los medios necesarios para facilitar la educación, desde el modelo de enseñanza, los contenidos, programas públicos, pero ante el desabasto del Estado también hay gran número de instituciones privadas, pero también al existir tanta pobreza y desigualdad social no todos pueden acceder a una educación de calidad o no pueden continuar con su formación.

Los sistemas educativos y las formas de enseñanza se desarrollan de manera distinta en cada época y lugar, en el presente apartado se analizará el concepto de **Educación No Formal (ENF)**, estas ideas se consolidaron durante los años sesenta en Estados Unidos, ante la crisis del sistema educativo moderno, cuyo modelo escolarizado predomina en gran parte del mundo occidental, los gobiernos hacen grandes esfuerzos mejorar los procesos y modelos, pero se han olvidado otras formas de aprendizaje, como alternativos, ante la pandemia los modelos virtuales se potencializaron como la "educación a distancia", esto se ha traducido en rezago y abandono escolar durante la pandemia del 2020.

Se rescata la definición de **ENF** que propone la UNESCO, en su Clasificación Internacional normalizada de la Educación en 2011, entre ellas define la educación formal, que suele ser oficial, mientras que la educación no formal **ENF** es aquella que no es obligatoria, ocasionalmente da algún título u otro tipo de reconocimiento, tiene cierto nivel de estructuración que suele ser flexible, ser autodidacta también se puede considerar **ENF**; por su parte la educación informal vendría a ser la que recibimos de nuestra familia, madres, padres, el contexto en que se viva nos da un conocimiento del medio en que vivimos.

*La educación no formal, al igual que la educación formal (pero contrariamente al aprendizaje informal, imprevisto o aleatorio), es la educación institucionalizada, intencionada y organizada por un proveedor de educación. La característica que define la educación no formal es que representa una alternativa o complemento a la educación formal de las personas dentro del proceso de aprendizaje a lo largo de la*

*vida. Con frecuencia se plantea como una forma de garantizar el derecho a la educación para todos. Atiende a todos los grupos de edad si bien su estructura no implica necesariamente una trayectoria continua. La educación no formal puede ser de corta duración y/o baja intensidad y habitualmente se imparte bajo la forma de cursos, seminarios o talleres.(UNESCO. 2011 p. 14)*

A partir de estas reflexiones observamos que la **ENF** es un fenómeno que sucede de diversas formas a nuestro alrededor y, por un lado el acceso a educación formal es un derecho pero requiere una inversión de tiempo, y dinero, por su parte la ENF es más accesible y flexible, este tipo de educación lo encontramos usualmente en la educación artística, deportiva, aprender idiomas extranjeros, entre otros, desde cursos impartidos por el gobierno, grupos culturales o agentes individuales, estos tienen cierto nivel de estructuración, durante la pandemia hubo un aumento en los cursos de manera virtual, así como un momento de educación formal por medio de dispositivos digitales.

Para visualizar las diferencias entre estos tipos de educación, se presenta la siguiente tabla.

**Tabla 2.** Formas de Educación

Educación Formal	Educación No Formal	Educación Informal
-Derecho humano. -Educación del estado -Se obtiene título	-Talleres -Cursos -Puede no haber reconocimiento - Autodidacta	-Aprendizaje sin reconocimiento oficial -Se aprende casi inconscientemente -Imprevista
Fuente: del autor a partir de las definiciones de la UNESCO. 2022		

Por su parte arte urbano y el grafiti se aprenden de manera informal en su inicio y no formal en su especialización, cuando se convive con estos grupos de manera directa o por familiares, por lo general existe un interés por parte de los jóvenes en la adolescencia que buscan identificarse con grupos y definir su identidad, en las calles se comparte el grafiti mirando los muros de la ciudad, pero también acercándose a otros grafiteros, previó al internet fueron populares las revistas, pero con la el mundo digital y las redes sociales, el grafiti se ha revolucionado, desde la forma en que se documentan, comparten y gestionan las pintas, hay gran número de tutoriales, videos y publicaciones para aprender a hacer grafiti y arte urbano. También hay grafiteros que, teniendo la idea de profesionalizarse, estudiaron alguna carrera relacionada a las artes o al diseño, dominando así más técnicas y teoría, así como la experiencia en las calles les da otra perspectiva de la ciudad y de su arte, dependerá de cada artista y la forma en que quiera desarrollar su obra, donde la educación no formal es probable e inconsciente una de las maneras que más utilizan los artistas para integrar su conocimiento y su trabajo.

## Conclusión

Al abordar el Espacio Público se encuentran una serie de definiciones que abordan, además de los aspectos físicos, la parte social que constituye un eje fundamental para entender el mismo, entre los principales actores están a nivel macro el gobierno encargado de mantener en buen estado físico, económico y social los espacios, por otra parte los ciudadanos que con sus actividades configuran el uso del mismo, pero estas actividades no siempre están reguladas, permitidas, más allá de su impacto positivo o negativo.

Ante esta necesidad de mantener la ciudad, surge la planificación territorial, alrededor del mundo hay programas de regeneración con una visión que pretenden integrar a la población, recuperar espacios, detonar la economía, mejorar la imagen de la ciudad, todo esto con programas y proyectos, al provenir del gobierno estos planes dependen de la administración en curso, esto muchas veces cambia drásticamente las decisiones. La participación ciudadana es una de las principales herramientas de la democracia, permite resolver las demandas de una forma más directa, así como el amparo de la ley y la acción de las instituciones públicas; pero también existe una apropiación del EP, regulada o no, que genera una dinámica social, cultural o política, así como la participación de otros grupos vulnerados.

El Arte Público ha sido parte de este proceso de mejora de espacios públicos, a través de la historia ha ido cambiando las formas y los estilos, así como el diseño de las ciudades, este tipo de arte está regulado y es promovido por el estado, estas piezas se convierten en referentes para sitios de la ciudad, al grado de dotarle cierta identidad.

El grafiti y el arte urbano, o post-grafiti, son elementos que se han insertado en la imagen de las ciudades alrededor del mundo, es una cultura que va de lo ilegal a lo legal, de la persecución al apoyo de las autoridades, de las calles al internet, con viejas (old school) y nuevas generaciones (new school) que mantienen viva la escena del grafiti; conocer los elementos que conforman los estilos del grafiti es una guía para quienes no están familiarizados con el tema.

Finalmente, al abordar el tema de la educación formal y no formal, se evidenciaron nuevamente las ambivalencias del tema, del derecho legítimo y la procuración del estado, hasta la insuficiencia del sistema para cubrir las necesidades de la población, ante este panorama la oferta de distintos agentes crea una oferta paralela como la educación no formal que crea una oferta distinta al modelo tradicional.

Al enlazar los temas de EP, regeneración urbana y participación, se observó que los gobiernos hacen grandes esfuerzos e inversiones en esta materia, procurando el desarrollo de las ciudades, donde el Arte juega un papel importante; por otro lado la apropiación del EP legítima o ilegítima responde a las necesidades más inmediatas

de la población, donde el grafiti y el arte urbano han encontrado un escenario para expresarse, en temas de educación estas artes se aprende de manera no formal en mayor grado.


Cada vez se van integrando más el Grafiti y el arte urbano, a los programas gubernamentales, sin embargo, no es suficiente ya que el movimiento ilegal busca vandalizar y apropiarse de los espacios, por otro lado, lo legal tiene paulatinamente mayor apoyo y aceptación, tener conciencia de cómo se desarrollan estos fenómenos para generar políticas públicas o acciones participativas con una perspectiva más integral de grupos como los grafiteros y artistas urbanos.

La apropiación por parte de los grafiteros urbanos que buscan los espacios, los negocian con los dueños, participan en conjunto para generar un pequeño evento, mínimamente un par de fines de semana, lo que involucra gran nivel de organización de las crews.

Generalmente el grafiti se aprende de manera informal, en contacto con la calle, los verdaderos grafiteros tienen una trayectoria que los avala y han adquirido los conocimientos de forma paulatina; por otro lado los talleres de murales, arte urbano y grafiti, ofrecen un acercamiento a las técnicas, los materiales y la experiencia de elaborar una pieza en el espacio público, al ser más accesible el formato se puede involucrar a niños, jóvenes u otros grupos que no tienen la formación tradicional de un grafitero.

Finalmente el espacio público brinda la posibilidad de diferentes tipos de intervenciones, en el caso del grafiti ilegal es relevante conocer los códigos de esa cultura para entender las motivaciones de estos grupos y reconocer su presencia en la ciudad; sobre el grafiti legal tiene ya una presencia en la vida cultural, política y económica que va abriéndose paso en las calles, en proyectos gubernamentales y como herramienta con múltiples posibilidades de mejoramiento de la imagen urbana, acceso a la cultura, pues la mayoría de obras tienen calidad técnica, estilos artísticos o propios del grafiti.

En el caso de la educación el grafiti y el arte urbano, como en la mayoría de las actividades humanas requiere una curva de aprendizaje que tiene que ver no solamente con las habilidades en el dibujo o la pintura, sino el compromiso con este tipo de expresiones, como la practica constante y el mejoramiento de la técnica, ya sea que sean obras similares o con variedad de estilos, muchos de estos artistas dominan otras técnicas como el tatuaje, la serigrafía, la fotografía, por ello la educación no formal es probablemente el formato más usual para aprender técnicas artísticas.

A photograph of a street in a historic city. On the left, a tall yellow bell tower with a cross on top is visible. In the center, a large, dark stone building with intricate architectural details and a balcony is prominent. To the right, a yellow building with a balcony and graffiti is visible. The street is paved with cobblestones and has a row of black bollards along the sidewalk. The text "Capítulo 2 Marco histórico: Centro y Barrios Históricos, conservación e intervenciones" is overlaid on the image in a large, bold, white font with a black outline.

# Capítulo 2

## Marco histórico: Centro y Barrios Históricos, conservación e intervenciones

## Capítulo 2. Marco histórico: Centro y Barrios Históricos, conservación e intervenciones

El objetivo del capítulo 2 es analizar la situación de los grafiteros, artistas urbanos, gestores y organizaciones que intervienen en el Centro Histórico de Puebla, comparando **casos representativos del Centro Histórico de Puebla**, para entender el fenómeno del arte urbano y grafiti a nivel local.

### 2.1 Centro Histórico y Barrios de Puebla, patrimonio vivo

La ciudad de Puebla es la cuarta más importante de México, fue fundada al poco tiempo después de la conquista de Tenochtitlan y la fundación de la Nueva España. Puebla de los Ángeles se construyó por diversos motivos, uno era que los españoles que no habían recibido nada de la conquista se le otorgaron algunas tierras y peones a su servicio; otro motivo es que buscaban un lugar estratégico entre la capital de la Nueva España y el puerto de Veracruz, principal vía de comunicación con la capital del Virreinato.

La ciudad fue oficialmente fundada el 16 de abril de 1531, con el nombre de Puebla de Los Ángeles que significa “lugar para poblar” surge como una ciudad utópica, concebida como un lugar para experimentar con ideas renacentistas sobre la sociedad, una ciudad industrial de comercio y descanso; fue pensada para ser dirigida por españoles, industriales, comerciantes y también se instalaron diversas órdenes religiosas que construyeron un gran número de iglesias. En 1538 recibió el nombramiento y cédula real del rey de España, de “*muy noble ciudad*”, “*Expedida a nombre del rey Carlos I de España, a través de la cual se concedió a la Ciudad de los Ángeles su Escudo de Armas.*”(pueblacapital.gob, 2022) la ciudad estuvo libre de impuesto durante 30 años para favorecer el desarrollo las nuevas industrias que se establecieron, se construyeron edificios civiles y conventos, colocando al Centro Histórico de Puebla (**CHP**) como la segunda ciudad más importante de la Nueva España.

*Desde su fundación. Puebla es concebida como ciudad de control administrativo, político y económico de una importante región agrícola, que constituirá la primera región de exportación durante la Colonia.*

*El núcleo de fundación se conforma paulatinamente como el centro definidor de una ciudad y su región; así deviene en el corazón no sólo de una ciudad sino de la región misma. (Cabrera, 1996, p. 287)*

Para construir la nueva ciudad se necesitaba un gran número de trabajadores, además de la servidumbre para los nuevos pobladores, así surgieron los barrios que fueron habitados por población indígena que hacían labores agrícolas y de peonaje, también desarrollaron distintos oficios de acuerdo a las necesidades de los Españoles, quienes trajeron su estilo de vida, también las técnicas europeas de construcción con las que instruyeron a los indígenas, durante prácticamente tres siglos continuó este modelo de sociedad conocida como Novo Hispana. Por su parte los constructores estuvieron organizados en gremios desde el inicio de la construcción de la ciudad en 1531, como lo menciona Terán en su libro sobre la historia del Centro Histórico de Puebla.

*Los distintos oficios vinculados con la construcción funcionaron bajo la organización gremial. Se preocuparon por reglamentar dicha actividad, así como el aprendizaje de ella, buscando y propiciando una buena calidad en la edificación, lo que repercutió definitivamente en una mejor arquitectura y en la fisonomía de la ciudad. (Terán, 2010, p.45)*

En los barrios la vida fue cobrando particularidades de acuerdo con los oficios que ahí se realizaban, por ejemplo, en El Alto se desarrolló la alfarería, actividad que aún hoy en día se realiza, en *Xanenetla* donde se trabajaba el “Xalnene” que era una piedra se utilizó para la construcción de la ciudad, en el barrio del Refugio estaban los hornos de Caleras.

Aproximadamente a mediados del siglo XX con el crecimiento de la ciudad, la población de los barrios también cambió, mientras los antiguos edificios se deterioraron, otros se convirtieron en vecindades, algunas aún existen, otros inmuebles han cambiado totalmente su uso de suelo, ocasionalmente desalojando a los pobladores, otros barrios se han convertido en barrios turísticos con hoteles y tiendas, gradualmente también se va perdiendo la vida del barrio, los oficios, los habitantes originales, al mismo tiempo los espacios se van privatizando, el valor patrimonial se va perdiendo.

En 1987 la ciudad de Puebla fue nombrada ciudad “Patrimonio Cultural de la Humanidad” por la UNESCO, con 2619 edificios patrimoniales, en un polígono de 6.9 kilómetros cuadrados, con numerosas iglesias y edificaciones de diversos estilos arquitectónicos, destacando las iglesias que utilizaron una mezcla de estilo Barroco y neoclásico, las cuales se conservan; pero en otros casos se ha ido deteriorando o ha cambiado totalmente el estilo arquitectónico y el tipo de construcción.

Ante la importancia de la ciudad de Puebla y de su CH, los esfuerzos de conservación y mantenimiento del mismo son prioridad para los gobiernos, además de concentrar gran parte de la vida cultural, económica y turística de la ciudad, pero se ha privilegiado el cambio drástico de uso de suelo, si bien se conservan las fachadas o parte de ellas, es más evidente el deterioro en las edificaciones de los barrios históricos, el abandono, la falta de mantenimiento, además del desconocimiento del patrimonio, para que lleguen los programas gubernamentales, o bien las dinámicas del barrio no producen una vida cultural de interés para las instituciones.

Como un antecedente importante del arte público en Puebla tenemos algunos ejemplos de obras, que se vinculan con el movimiento Muralista en México, esta expresión se convirtió en una rama del Arte con una importancia estética y política en el EP, otros artistas siguieron la influencia de este movimiento, por ejemplo en la ciudad de Puebla el artista Desiderio Hernández Xochitiotzin realizó un mural de mosaico en **el Edificio Arlanza**, ubicado en la esquina de la 3 poniente y 16 de septiembre del Centro Histórico de Puebla, en el año en 1953 realiza el mural Cuetzacoapan, con cerámica de talavera de Puebla, con temas de la vida prehispánica y la

historia de la Ciudad de Puebla, también fue profesor y uno de los fundadores de la escuela de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP).

La importancia del muralismo ha trascendido fronteras de tiempo y espacio y por su repercusión social, política y artística, que en el 2021 celebró cien años, este tipo de arte es considerado como precursor del grafiti y del arte urbano actual, cabe destacar la importancia de rescatar imágenes del pasado prehispánico y de la identidad mexicana, por parte de ambos movimientos.

**Figura 23 .** Mural Cuetlaxcoapan



Nota. Ubicado en la calle 16 de septiembre y 3 oriente, CH, Puebla. Fuente: del autor 2021

Otro de los representantes importantes del muralismo y del Arte en la ciudad de Puebla fue Fernando Ramírez Osorio, uno de los más prolíficos artistas poblanos, que además de sus exposiciones y obra contribuyó a la vida cultural conformando y dirigiendo el primer núcleo de grabadores de Puebla, realizó uno de los murales más importantes de la ciudad.

*Fue en 1981, por encargo del entonces gobernador Alfredo Toxqui, que realizó “El origen de la vida”, un mural de 205 metros cuadrados ubicado en su momento en el Museo de Historia Natural de Puebla, posteriormente retirado y enviado a las bodegas, para que en 2001 fuera sacado para su restauración, sin que a la fecha se tenga noticia de su paradero. (La Jornada. 2022)*

En esta obra se podrá apreciar un estilo artístico más abstracto o cubista, lo figurativo en las figuras humanas, animales, el paisaje es más colorido, haciendo alusión a mundos que se funden, se puede ver a una mujer que de ella emerge la energía y la vida, de ella se desprende la figura de un hombre que es lanzado en una parvada de aves. Sobre la obra ya en los años ochenta encontramos el comentario de Corvantes:

*Probablemente este mural sea la obra plástica moderna más importante que se haya hecho hasta la fecha en Puebla. Reúne las cualidades para ser considerada una pieza extraordinaria*

*del muralismo actual, no sólo en el estado sino en todo el país. Hugo Covantes (1981)(Facebook/Fernando-Ramirez-Osorio-artista-plastico-poblano. 2022)*

Sin embargo, este mural no se encuentra expuesto por manejos de administraciones pasadas que han modificado el espacio original donde estuvo expuesta la obra. A pesar de ser una de las obras más importantes del arte poblano hay poca información al respecto.

**Figura 24.** Mural “El origen de la vida”



Fuente: Facebook/Fernando-Ramirez-Osorio-artista-plastico-poblano. 2022

Además de estas expresiones, la arquitectura misma del CH constituye una obra de arte, un mosaico de estilos predominando lo colonial, neoclásico y barroco, hasta intervenciones actuales que rescatan parte de estas estructuras pero modernizados, las vecindades y el uso habitacional del CH va disminuyendo, se ha ido privatizando y se han creado restaurantes y hoteles; por otro lado el Arte Urbano realizado por parte del gobierno se ha concentrado en algunos barrios y sigue lineamientos de asociaciones ligadas a empresas particulares como CT y La Rueda A.C.

El grafiti y el arte urbano ilegal por su parte ha tenido un incremento las últimas décadas, siendo un fenómeno que es rechazado por la sociedad, combatido por algunos gobiernos, probablemente el CH sea el spot preferido de los grafiteros de la ciudad, es donde se concentra la vida cultural de la ciudad, probablemente es donde también se encuentre el mayor número de murales legales y grafitis ilegales.

## **2.2 Barrios de Puebla, intervenciones de Arte Urbano y Grafiti 2009-2020**

En 2010 en la ciudad de Puebla surge un proyecto derivado de una convocatoria del **Colectivo Tomate (CT)**, que parte de la iniciativa de jóvenes estudiantes de arquitectura de universidades privadas, el objetivo era elaborar murales en los Barrios Históricos con una serie de estrategias para acercarse a los habitantes del barrio y trabajar los murales conjuntamente a partir de la experiencia de vida de los colonos, convocando a artistas locales, en posteriores ediciones contaron con apoyo del gobierno que incorporó el proyecto en las políticas públicas del municipio.

La organización **CT** tiene como objetivo general: *“Facilitar a través del arte y la cultura el reconocimiento de las identidades que fortalecen los lazos comunitarios.”* (Colectivo Tomate, 2019, p.8). sigue aplicando su modelo de participación y arte en más de quince ciudades del país, además tienen otra serie de proyectos de mega murales, talleres, con fuerte participación institucional y comunitaria, se ha convertido en uno de los agentes más grandes en la gestión y elaboración de Arte urbano en México.

**Figura 25.** Barrio Xanenetla, Puebla



Nota. Intervención del Colectivo Tomate en 2012. Fuente: NTR Zacatecas.

Otro proyecto con una propuesta parecida es la asociación llamada **La Rueda A.C.** que se presenta como: *“Somos una Asociación Civil sin fines de lucro enfocada a promover el arte en México con un sentido social expandiendo sus valores culturales entre la comunidad”* (Facebook/laruedapuebla, 2022) realizaron intervenciones en el año 2018, en el barrio del Alto, el mercado de La Acocota, en el barrio de Santiago, además de pintas en camiones turísticos ya que dicha organización pertenece al grupo empresarial Estrella Roja, realizan recorridos turísticos; con el cambio de gobierno, la pandemia y el fallecimiento del artista conocido con el nombre de: *“Mil Amores”* uno de sus principales gestores, las actividades se detuvieron hasta el 2021, donde han retomado el proyecto en Huejotzingo realizando murales y recorridos en bicicleta.

**Figura 26.** Colectivo la Rueda A.C.



Nota. Huejotzingo, Puebla, diciembre de 2021. Fuente: la rueda puebla 2022

El cambio de administraciones amenaza la continuidad de estos proyectos, del 2018 al 2021 durante el gobierno de Claudia Rivera (2018-2021) realizó acciones controversiales en el CH y en sus EP, la presidenta municipal mantuvo cercado el Zócalo de la ciudad en varias ocasiones por remodelaciones y pandemia, al parecer solo se llevaron a cabo el 20% de las acciones planeadas, así como el cierre intermitente y la molestia de la ciudadanía.

*Inicialmente, la SEDATU planteó una inversión superior a los 60 millones de pesos en el zócalo en una obra que incluía el retiro y cambio del pavimento; sin embargo, a mediados de junio la dependencia informó que los alcances se redujeron significativamente, luego de que el gobierno del estado clausuró los trabajos en mayo por carecer de permisos para la intervención de la zona histórica, lo que detuvo las obras por un periodo de dos meses. (La Jornada, 2021)*

Al término de su gestión no se observaron cambios significativos, posteriormente en el gobierno de Eduardo Rivera (2021-2024) a los pocos días de iniciar su gestión declaró una “guerra” contra el Grafiti y Stickers en el CH, convocando a la prensa, él mismo estuvo borrando los grafitis y removiendo pegatinas. También realizó restauración en inmuebles del barrio del Refugio, pintando fachadas y borrando gran número de grafitis incluidos los murales realizados por el FCeR, por otra parte, el municipal apoyó al CT en la elaboración de murales en el barrio de Analco todo esto en el 2022.

*Si los centros históricos están deteriorados es porque ya no tiene concurrencia social ni atractivo económico. Es difícil revitalizarse a corto plazo por la elevada inversión que representa la remodelación de calles, plazas, monumentos y edificios patrimoniales, aunque sí es viable llevar a cabo esta tarea poco a poco y a largo plazo. Los inmuebles históricos están catalogados por el INAH y son intocables. La pregunta es: ¿quién los remodela y para qué? (Bazant, 2014, p.24)*

Con esta evidencia se ve un trato distinto al grafiti, al arte urbano, por parte del gobierno se da preferencia a agentes privados, manejado un discurso de inclusión, de apoyo al arte, y de mejora del entorno, pero al ser a corto plazo no se puede comprobar el beneficio para los vecinos. La privatización de los proyectos, de los espacios y de las convocatorias va cerrando la participación para artistas locales y personas de los barrios.

A partir del 2011 comienzan a darse intervenciones de Arte Urbano, Grafiti legal en el CH y en algunos barrios de Puebla; habiendo algunas fachadas emblemáticas, como la ubicada sobre el Boulevard 5 de Mayo y Avenida Juan de Palafox y Mendoza, donde se han realizado murales por parte de gobiernos y colectivos, crews y artistas foráneos, entre ellos Banda Urbana, Monkey kings, Colectivo Tomate, Casa Real del Artista Mexicano, Colectivo Nómada, que han intervenido estos espacios, siendo uno de los puntos más céntricos y turísticos de la ciudad, estas intervenciones renovaron en el 2022, uno de los mejores sitios para pintar (*spots*) de la ciudad, totalmente privatizado.

También se han elaborado intervenciones importantes en los barrios, en el año 2011 el barrio de Xanenetla es donde comienza el Colectivo Tomate, poco tiempo después realizan intervenciones en el barrio de Analco y El Alto, algunos murales se han renovado, otros se han deteriorado, en la elaboración de estas obras se recurre a la colaboración de los vecinos para decidir los temas de los murales, existiendo una previa convocatoria para la elección de los artistas, en estos barrios es fuerte el apoyo gubernamental e impuestos de la ciudadanía.

En el BR, también a partir del 2011 se pueden observar intervenciones de grafiti, surge el Festival Cultural el Refugio **FCeR**, aún no denominado festival en ese año, así como de otros grupos de grafiteros, en el año 2022 se ha dificultado la pinta en el polígono del barrio debido a la reciente intervención por parte del gobierno, pero también se han utilizado nuevos espacios que colindan con el barrio; al apoyo a estos proyectos es más cambiante, pero se expresa más libremente los estilos de grafiti.

A partir de esta investigación elaboró una línea del tiempo que permiten visualizar los cambios que se han dado en parte de la imagen urbana, con este tipo de intervenciones, donde ubicamos ocho sitios del CH y de los barrios, que nos dan un panorama de lo que ha sucedido con esas bardas los últimos diez años, estos sitios tienen gran concurrencia, son paso vehicular, otros son turísticos, también nos dan un panorama del CH, que ha tenido estas intervenciones y otras de distinto tipo, como pintas, murales, rótulos y gran presencia de grafiti ilegal que podrán servir a un análisis posterior.

**Figura 27.** Línea del tiempo, intervenciones de arte urbano en Centro Histórico de Puebla.



Nota. El arte urbano y el graffiti tienen presencia desde hace una década en los barrios. Fuente: del autor 2021

Con ayuda de Google Maps se pudo identificar el antes y después de los espacios, notando que desde el 2011 se comienzan a utilizar como espacios específicos para murales, donde se han realizado piezas con temas históricos y referentes a la ciudad, en otros casos con temas totalmente libres, a lo largo del tiempo se ha ido incrementado la calidad de algunas intervenciones. La participación de agentes privados y gobiernos han sido de gran importancia para estas acciones, pero también los artistas y colectivos locales se han apropiado de los espacios o los gestionan, ante este mosaico de formas y de ejercicios del poder, se debe visibilizar cada vez más el valor de estas expresiones, así como de los grupos de grafiteros y artistas urbanos que intervienen.

### **2.3 Barrio del Refugio, devoción y estigma**

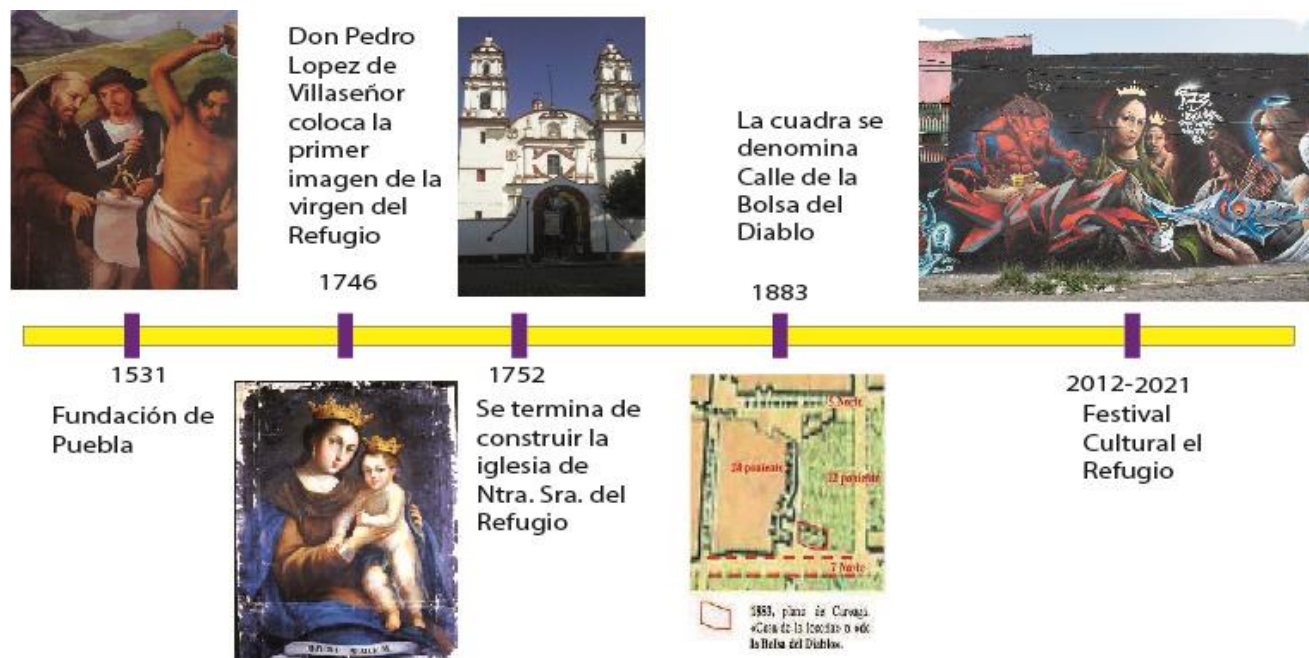
El Barrio del Refugio está ubicado al norponiente del CH, adquirió su identidad, a partir de que comenzó la veneración de la Virgen del Refugio de los desamparados en el siglo XVIII, hoy en día se mantiene, siendo su fiesta patronal el día 4 de Julio la festividad más importante, Hugo Leitch en su libro las Calles de Puebla menciona que un misionero trajo consigo de Italia una imagen de la Virgen del Refugio en Italia; en 1776 sucede un accidente donde se pierden las imágenes, se manda a pintar una ermita y posteriormente se construye el templo. Una de las actividades económicas del barrio era el trabajo en los hornos de caleras, había dos de ellos, también se habla de una calle particular por su traza irregular, se trata de la “bolsa del diablo” a la que se le atribuyen numerosas leyendas.

*Antiguamente la calle no era más que un camino entre las huertas del molino de San Antonio, atravesado por el acueducto subterráneo, que se nota por la desigualdad del nivel...Una imagen de la Virgen que llevaba consigo en sus viajes por Italia un misionero Jesuita fue coronada públicamente en aquel país el año 1717. (Leitch, 1967, p. 375)*

El BR cuenta con dos EP, el parque “El Refugio” que está ubicado frente al templo, en general está en buenas condiciones, probablemente por estar frente al templo y al ser utilizado por los vecinos, tienen vegetación arbustos y árboles, bancas, juegos y máquinas de ejercicio, frente a este parque hay dos grandes muros que han sido utilizados por el Festival Cultural el Refugio. El otro es el “Ángela Peralta” llamado así en homenaje a una famosa cantante de ópera del siglo XIX quién en su tiempo triunfó en México y Europa; en la parte norte el parque está unido a los inmuebles, a una tiendita, un templo cristiano, y un inmueble abandonado, cuenta con grandes jardineras con bancas y árboles, un par de juegos, así como dos capillas, una dedicada a la Virgen de Guadalupe y otra a la Virgen del Refugio, la infraestructura está en buenas condiciones, ocasionalmente algunas personas en situación de calle utilizan este para dormir, o los usuarios dejan su basura, durante la fiesta del 4 de Julio se cantan las mañanitas a la Señora del Refugio, ya que hay una pequeña capilla con una estatua de la virgen, este sitio es utilizado como punto de encuentro para la comunidad grafitera.

En la siguiente línea del tiempo se observa que la veneración por esta imagen comenzó casi doscientos años después de la fundación de la ciudad y ha tenido una continuidad de más de doscientos setenta años. Para el resto de la ciudad, siempre ha sido considerada una zona peligrosa, el festival continuó normalmente en el 2022.

**Figura 28.** Línea del tiempo Barrio el Refugio



Nota. Fundación de la ciudad y del BR a la actualidad. Fuente: del autor 2021

El BR se encuentra en una zona de degradación urbana, social y arquitectónica según la Gerencia del Centro histórico (GCH), organismo que regula las acciones en el polígono del Centro Histórico, en su escala hay tres parámetros: zona en buen estado, zona en proceso de degradación y zona en degradación, contemplando lo social, lo urbano y lo arquitectónico. En el caso del BR muchos inmuebles fueron abandonados a propósito para que se destruyeran y así evitar el gasto en restauración, conservación y mantenimiento de inmuebles, al quedar tan deteriorados se procedía a cambiar el uso de suelo, otros simplemente siguen abandonados.

*Además, si añadimos las condiciones físicas del lugar se fortalece la construcción de esa imagen negativa. Ante esto, consideramos importante destacar (previo a la intervención) la decadencia del espacio público, la infraestructura y la vivienda. Visualmente era una calle poco atractiva por el grave deterioro del plano horizontal y vertical (aceras, carril y fachadas) y concentraba grandes cantidades de desechos y grafitis. La falta de iluminación pública era otro factor que por la noche generaba*

*inseguridad y la hacía aún más impermeable. A pesar de que uno de sus límites conecta con uno de los dos parques del barrio (con el Ángela Peralta) no lograba articularse con él. (Hernández, 2017, p.295)*

Parte de este abandono en el BR se debe a que las actividades económicas son pocas, las actividades turísticas son prácticamente nulas, así como las recreativas, ya que el barrio no se encuentra cercano al primer cuadro del CH y cercano al mercado de la 18 poniente, que hace una especie de barrera como si fuera el límite del barrio, pero desde el siglo dieciocho el barrio se consolidó con la imagen de la virgen del Refugio.

*Don Pedro, en 1746, la colocó en un nicho, en la esquina de las calles Guevara y Santísima, frente a su casa... ...Un vecino del barrio de la calera” (de Antonio), que vivía en la C. 5 Norte, hizo pintar una efigie que veneró en su casita, convirtiéndose ésta por algunas semanas en capillita. Creciendo la adoración de la imagen, erigió, el mismo año, el padre Jesuita Miguel José de Ortega una capillita más amplia en la acera Oriente de la misma C. 5 Norte. (Leitch, 1967, p. 378)*

La actividad más significativa del **BR** es la fiesta patronal el 4 de Julio donde los vecinos se organizan para llevar a cabo la celebración que comprende varias actividades, cantan las mañanitas a la virgen, hay espectáculos de lucha libre, antojitos, entre otros entretenimientos, esos días son de gran actividad en el barrio, los vecinos conviven y hay un ambiente de celebración distinto al resto del año.

**Figura 29.** Templo de Nuestra Señora del Refugio



Nota. Ubicado en la 5 norte y 30 poniente. Fuente: del autor 2021

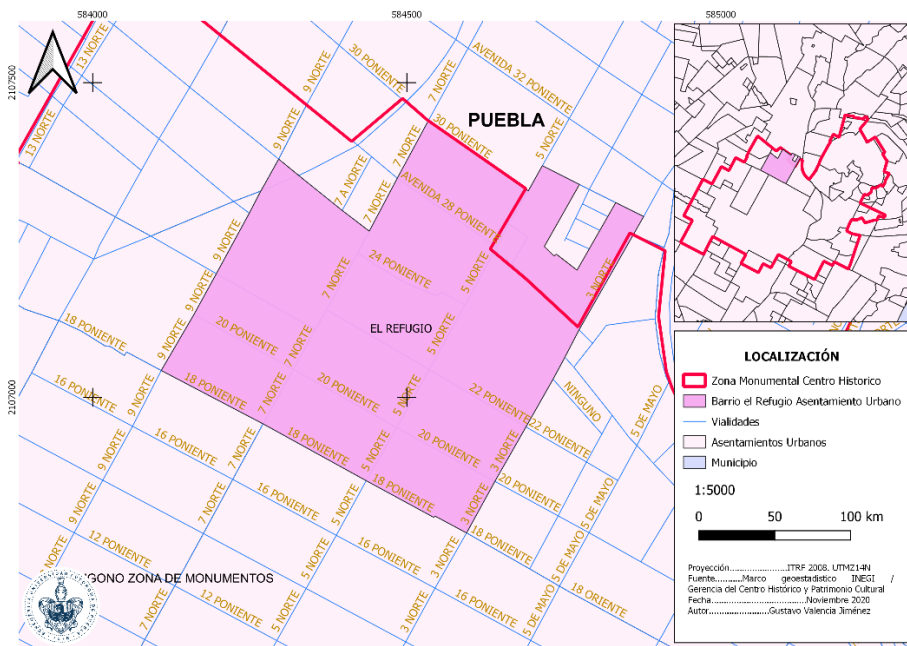
Otro de los antecedentes que han hechos famosos al barrio durante el siglo XX fue la actividad de la banda de los pitufos en los años ochenta, que hicieron una fama de ser el lugar más inseguro de la ciudad, aunque este

panorama cambió gradualmente con las generaciones, ahora no se percibe actividad de esta banda, pero sigue siendo un sitio inseguro.

*Algunos siglos más tarde, esos barrios y algunos otros aledaños como el del Refugio luchan contra el olvido, el abandono y el estigma de ser áreas urbanas en donde la delincuencia es un mal endógeno, pues algunas de sus calles albergaron durante el siglo pasado zonas de tolerancia y vieron nacer pandillas históricas como la de Los Pitufos. (Ladob, 2013)*

El barrio se compone de doce manzanas, abarca de la 18 a la 30 poniente y de la 3 a la 9 norte, con una superficie de 2300 metros cuadrados, tiene dos parques, un templo, con 1174 viviendas, 965 habitadas, 205 no habitadas, en algunas vialidades hay paso de transporte público, otras tienen poco tránsito, hay algunos comercios como tortillerías, bazares, talleres de carpintería y herrería.

**Figura 30.** Mapa del Barrio el Refugio



Fuente: del autor, 2021

Respecto a la población del barrio la siguiente tabla muestra la cantidad de habitantes de acuerdo con los datos obtenidos del INEGI del año 2020.

**Tabla 3.** Población del barrio el Refugio

<b>Población</b>	<b>Cantidad (2020)</b>
Total	3171
Femenina	1621
Masculina	1550
0 a 14 años	695
15 a 29 años	806
30 a 59 años	1177
60 años y más	490
Con discapacidad	202
Fuente: INEGI 2020	

De los datos del IENGI (2020) rescatamos que la población consta de más de tres mil personas, de las cuales 1501 están entre los 0 y 30 años, lo que representa a un 50% de la población del barrio, esta población es laboralmente activa o en edad escolar, sin embargo, las dificultades del barrio reducen la calidad de vida de los niños y jóvenes. Además de esta información observamos que algunos habitantes del barrio provienen de Oaxaca, buscando mejorar sus condiciones de vida, dedicándose al comercio en el CH, muchos de estos niños tenían rezago escolar durante la pandemia al no tener las herramientas adecuadas para seguir las actividades en línea; por otro parte es poco el uso de los niños del EP, debido a la inseguridad se limitan a jugar y llevar sus actividades en sus casas, patios de vecindad o las banquetas cercanas a sus domicilios, cuando juegan en el parque lo hacen en compañía de sus padres generalmente los días domingos. Paulatinamente la población se va reduciendo, por el deterioro de las casonas y en general el estigma del barrio, así como la privatización y el abandono de inmuebles.

Para inicios del siglo XXI, en fechas cercanas a la fiesta del barrio surge un proyecto FCeR Festival Cultural El Refugio llevado a cabo en 2012 por uno de los vecinos del barrio, el grafitero, artista visual y gestor cultural, *Joel Reyes*, conocido como “Warrior”, oriundo del barrio quien los últimos diez años ha llevado a organizado lo que hoy se conoce como “Festival El Refugio”, un evento de Grafiti que se ha insertado en las celebraciones del barrio y que paulatinamente se ha ido extendiendo, algunos vecinos aprueban y han cambiado su percepción por estas manifestaciones, algunos se han sumado al proyecto donando su pared o pidiendo un mural, sin embargo para otros las obras no son entendibles o no les gustan y prefieren algo “normal”.

**Tabla 4.** Caracterización general a partir de las observaciones sobre el barrio el Refugio

Vida del barrio	Inmuebles	Espacios públicos	Arte Urbano y grafiti
Los habitantes sienten arraigo por el barrio. El 4 de Julio se celebra a la virgen del Refugio.	El deterioro es evidente en las vecindades y en inmuebles abandonados.	El Parque El Refugio, frente al templo, tiene jardines, bancas y juegos, en buenas condiciones.	No hay programas oficiales de AU en el polígono del barrio.
El estigma de inseguridad sigue existiendo, aunque ha bajado la inseguridad.	Hay edificios y comercios.	Parque Ángela Peralta, algunos espacios descuidados.	El FCeR comenzó por iniciativa de un habitante oriundo, durante la fiesta del barrio.
	En el año 2022 el ayuntamiento pintó algunas fachadas.	Las calles tienen poca afluencia.	El FCeR es un referente para la escena del grafiti a nivel nacional.
Fuente: del autor, 2022			

A partir de esta tabla observamos algunas situaciones particulares, como el abandono y deterioro de las fachadas, la baja actividad cultural, la poca economía que se genera en el barrio, siendo la fiesta patronal lo que da vida al barrio durante las celebraciones, así como el festival de grafiti que ocupa y se apropia del espacio público; a pesar de que tiene parques con buena infraestructura, estos no son utilizados por la población.

### Conclusión

La ciudad de Puebla surge como una población para españoles, la cual requería la mano de obra indígena que se ubicó en lo que hoy se conoce como barrios históricos, bajo esta interacción se desarrolló la construcción de templos, edificios civiles y casonas que aún sobreviven, otras se han deteriorado o solo se conserva la fachada y algunas han cambiado totalmente, este cambio es más evidente en los barrios.

El CH ha tenido una atención especial por parte de los tres niveles de gobierno, al estar dentro de la lista de patrimonio de la humanidad de la UNESCO, por el valor histórico y cultural de los inmuebles, museos, así como la identificación de la identidad de la ciudad con el centro. Por otro lado, al tener distintos tipos de uso de suelo la actividad de la población y es diversa ya que hay escuelas, museos, mercados, comercios formales; vendedores informales en algunas calles. Además de la clasificación por zonas de acuerdo con la Gerencia del Centro Histórico, la mayoría de las actividades en el CH, están reguladas por el Ayuntamiento, sin embargo, hay cuadrantes que no tienen este orden como sucede con el caso del ambulante.

En el caso de los murales elaborados por el gobierno, legitimados que se pagan con los impuestos, en el grafiti y del arte urbano tenemos diversos escenarios, ambos se han desarrollado desde el año 2010 con una continuidad por parte de algunos agentes y colectivos, algunos de estos han logrado convenios con gobiernos y particulares para desarrollar proyectos artísticos y culturales por medio del mural, siendo un movimiento con distintas visiones que ven en el CH un lugar ideal para expresar el arte en lugares públicos ya sea de manera legal o ilegal en el caso del Grafiti.

El BR tiene una historia que encuentra su identidad en la devoción por la Señora del Refugio, que desde 1774 ha sido venerada en el mismo, también persiste un estigma de zona insegura por las bandas que han tenido actividad en ese cuadrante, además de la baja actividad económica, cultural o turística de la zona a pesar de contar con un templo histórico y con dos parques de que abarcan media cuadra cada uno. Sobre la historia de los hornos de calera actualmente no hay acceso ni rescate de estos, prevalecen las vecindades, aunque para el 2022 se pintaron y restauraron fachadas, se borraron parte de las obras elaboradas por el FCeR.

Respecto a la relación del grafiti y del arte urbano en el CH de Puebla, es un fenómeno que tiene distintos matices que van cambiando a largo del tiempo, cuando estas expresiones están legitimadas por el Estado y guiadas por organizaciones privadas, generalmente cuentan con recursos económicos y humanos, pero el contenido de la obra debe cumplir ciertos lineamientos, por otro lado, no todas las administraciones gubernamentales apoyan este tipo de expresiones. Por otra parte, el grafiti legal tiene total libertad en las piezas, pero la gestión se da por parte del artista, quien también depende de conseguir el permiso de la barda. A su vez el grafiti ilegal a pesar de los riesgos que implica para ser más abundante, mientras no haya intervenciones de los gobiernos o de la población las pintas pueden durar años, a pesar de que esta expresión es una amenaza para la imagen de la ciudad y sus planificadores, no se puede ignorar al menos el valor cultural que le atribuye este grupo de jóvenes. Finalmente, el EP no puede ser homogéneo en su ordenación, cada intervención y uso tiene un impacto en este, la apropiación que se da de forma imprevista o la participación que es planeada, puede provocar un efecto de privatización o exclusión de otros grupos o formas de expresión, aun en el grafiti legal o ilegal, se da una lucha y conquista de los espacios, y los espacios que han sido apropiados por el Estado ya no son accesibles para cualquier artista o colectivo. Ante esta multiplicidad de escenarios que se dan en el EP, se abre la posibilidad de intervenir el mismo de manera legal, generando participación y apropiación por medio del arte y de actividades culturales, siendo el grafiti y el arte urbano una herramienta que puede detonar la regeneración promoviendo el arraigo, la identidad cultural, y mejorando la calidad del entorno.



### **CAP 3. Análisis del Grafiti, y el Arte Urbano en el Barrio del Refugio y sus participantes**

El objetivo del capítulo tres es identificar los murales elaborados por el movimiento “Festival Cultural el Refugio”, a través del registro fotográfico de las obras y su análisis, también con entrevistas a los artistas y a los grafiteros, para comprender sus motivaciones, así como difundir las manifestaciones culturales del Arte Urbano y el grafiti del barrio.

#### **3.1 Festivales de Grafiti y Arte Urbano, fenómeno global**

Los festivales de arte urbano y de Grafiti son algo común en nuestros días, alrededor del mundo, uno de los más famosos es el Meeting of Style, festival internacional que comenzó en Alemania en 1995 empezó como una reunión internacional de grafiteros que se llevó a cabo en el salón de la fama de Weniesbaden dentro del Kulturzentrum Schlachthof, una estructura grande y abandonada. La idea surgió en ese año, pero el primer evento se llevó a cabo en 1997 con el nombre "Wall Street Meeting" (*Reunión de Wall Street*)” (Wikipedia.2021). Llegó a México en el año 2009, una de sus ediciones en el 2021, se realizó en Tehuacán, Puebla, el 25 y 26 de septiembre, siendo una de las varias sedes en nuestro país, con participación de artistas internacionales, nacionales y locales; al ser un evento reconocido contó con apoyo del gobierno municipal de Tehuacán :

*El presidente Municipal Suplente, Andrés Artemio Caballero López, está comprometido con seguir impulsando el arte y la cultura en el municipio, apoyando al talento local para demostrar sus cualidades a través de este festival internacional.(Diario oficial, Tehuacán. 2021)*

Es usual que los gobiernos aprovechen este tipo de eventos para poner su sello, otro ejemplo de festival reciente es el organizado por **Liga Grafiti**, que hace énfasis en las expresiones clásicas de los estilos de Grafiti, que desde su punto de vista tiene expresiones que han sido relegadas en los programas de murales o arte urbano, y que prácticamente constituyen la esencia el Grafiti, sus posibilidades gráficas y visuales de representación.

*Liga grafiti nace con el objetivo de reconocer el trabajo de los grafiteros que por años sus letras (Piezas, bombas y el wild style) que son la base del grafiti han sido limitadas y excluidas, las mantienen al margen de la convivencia con el público, anteponiendo los dibujos y los paisajes, es por esta razón que los escritores de letras tuvieron que integrar sus letras acompañándose de un rostro, un comic, integrándolas con la naturaleza, la industria, seres vivos, texturas, etc. (Liga Grafiti. 2021)*

Por ello en los festivales independientes es donde se mantiene la producción de estos estilos, por ejemplo, a nivel local hay algún evento mínimamente una vez al mes, los mismos crew y grafiteros organizan sus eventos, en ocasiones con autoridades o patrocinadores, pero generalmente los realizan con sus propios medios y entre ellos gestionan los espacios y sus materiales.

### 3.2 “Festival Cultural el Refugio” grafiti del barrio para el barrio

El primer acercamiento al grafiti del barrio del Refugio fue en el 2018 al ver un cartel en Facebook y con la participación, en el 2019 nos inscribimos y elaboramos una pieza, se hizo un breve registro fotográfico, ya en marzo del 2020 elaboramos un fanzine<sup>1</sup> y surgió la propuesta de elaborar un mural en honor de Jonathan Lima “TMUZ” (1984-2019) quien fue uno de los artistas y grafiteros más importantes del Refugio y de la ciudad, a partir de esa actividad surge la idea de realizar un estudio sobre el grafiti a través de esta investigación.

Para entender mejor en aspectos metodológicos el Grafiti que se elabora en el BR nos acercamos al principal grafitero del barrio: Joel Reyes “Warrior” en el 2020, a los artistas, a los muros del barrio y a sus habitantes, realizamos trabajo de campo, asistimos a diversos eventos, realizamos entrevistas formales e informales, así como el registro fotográfico de las obras, con esto buscamos aprender más sobre sus motivaciones y la forma en que realizan su trabajo.

El **Festival Cultural el Refugio**, organizado por Joel Reyes “Warrior”, llegó al barrio siendo niño, conoció el grafiti por medio de familiares y comenzó a plasmar su firma en las calles del barrio, haciendo grafiti ilegal, posteriormente su gusto por esta expresión le llevó a estudiar la licenciatura en Artes Visuales en el “Instituto de Artes Visuales del Estado de Puebla”, siendo el grafiti, el mural y el arte en gran formato actualmente su actividad principal, Warrior es probablemente el único gestor de grafiti en barrio, que de manera independiente ha gestionado los espacio con los vecinos, así como la convocatoria para grafiteros, crews y particulares. Nos comenta que el objetivo del festival es *“generar un enlace entre la comunidad y el arte”*. (Warrior. 2022)

Por su parte los grafiteros y artistas llegan a través de convocatorias, pero costean sus gastos con sus propios medios, material, estancia, alimentos, para poder elaborar piezas, producciones o murales, también participan indirectamente en la fiesta del barrio y de la Virgen del Refugio cada 4 de julio; conviven y hacen nuevas alianzas con otros artistas; además hay presencia de músicos de Hip-hop, rock, punk, metal, ska. La mayoría de los murales se renuevan cada año buscando “subir el nivel” del grafiti, también ha surgido la idea de “conservar” piezas que son de artistas reconocidos dentro de la “escena” de los grafiteros, nos comenta Joel en una entrevista *“El espacio mismo, yo se los he dicho, no lo gano yo, lo ganan ellos, yo soy simplemente un mediador para que este proceso se realice.”* (Warrior, 2021).

---

<sup>1</sup> fanzine

Del ingl. amer. fanzine, y este acrón. de fan magazine; literalmente 'revista para fanes'.

1. m. Revista de escasa tirada y distribución, hecha con pocos medios por aficionados a temas como el cómic, la ciencia ficción, el cine, la música pop, etc. (R.A.E. 2022)

En las convocatorias se otorgan más de cien espacios, pero entre amigos y familiares que asisten esta cantidad se triplica, algunos grafiteros vienen de otros lugares con sus familias, novias, hijos, niñas y niños, jóvenes adolescentes e incluso bebés, que son parte de la familia grafitera.

**Figura 31.** Participantes del Festival el Refugio



Nota. Parque Angela Peralta, lugar de encuentro de los grafiteros. Fuente: del autor 2021

Si bien las primeras ediciones del festival Warrior las realizaba en el mes de abril, con el paso del tiempo tuvo la iniciativa de hacer el evento durante la celebración de la Virgen del Refugio, a inicios del mes de Julio, convocando a más artistas y gestionando los permisos con vecinos y autoridades, al tratarse de un sitio histórico este tipo de intervenciones estarían prohibidas por el uso del aerosol sobre el muro, pero con el cambio de uso de suelo, el abandono de los inmuebles y la ubicación del barrio, esto no ha sido un problema para realizar el evento, estando al margen de las instituciones gubernamentales y culturales, pero con aprobación gradual de los habitantes del barrio, al ver que cambiaba la imagen del barrio y que los grafiteros conviven pacíficamente en uno de los barrios más estigmatizados de la ciudad y uno de los grupos artísticos menos entendidos y tolerados.

*....me gustó la aceptación de los vecinos al ver nuestra convivencia que era totalmente diferente a lo que ellos pensaban, porque el concepto de grafiti eran vándalos y toda esa línea, al ver ellos el tipo de convivencia, al ver gente de otros lados y que nunca en 10 años hemos tenido ni una sola pelea, les sorprende ¿no? cómo es posible que 100 personas, 50 estén llevándose pesado, conviviendo y no exista ninguna problemática entre ellos, todo lo contrario, es más se crea un lazo más fuerte... (Warrior, 2021)*

**Figura 32.** Logotipo el Refugio



Nota. Logotipo diseñado por Delice One 2018, estilo: Wild Style digital. Fuente: FCeR. 2021

Por otro lado el festival se ha ido integrando a la fiesta patronal del barrio, al ver una oportunidad de insertarse en las celebraciones del 4 de Julio, si bien el nombre completo es Festival Cultural el Refugio, grafiteros y artistas lo reconocen simplemente con el nombre de “El Refugio”, que es tomado del mismo y por la Virgen, esto hace del el FCeR resulta en un festival de grafiti que surge en este contexto, que se apropia de espacios públicos en un barrio histórico y marginado, se crea (sin que sea la intención original) una galería de arte al aire libre para los vecinos, finalmente se da una sinergia entre las actividades religiosas y un festival de grafiti, los artistas, la comunidad y los visitantes, conviven en el los parques y las calles, donde todo se desarrolla simultáneamente.

*El nombre “El Refugio” viene del lugar donde surge esta idea, te digo donde yo era se llama El Refugio, el nombre se da a una iglesia que tiene una imagen con una virgen que se conoce como la virgen del refugio, de ahí el nombre de la colonia, entonces dije que el festival se llame como “El Refugio”, aparte no tenía el permiso de las autoridades en los primeros años, pero mis amigos de ahí del barrio si conseguían los permisos para hacer banner público y yo me metía ahí, como que me colaba discretamente y ponía yo otro cartel, pero con el nombre del refugio, entonces me ampara de cierta manera con lo que hacían esos canijos, pero en sí “El Refugio” vine de ahí, del barrio. (Warrior.2021)*

Por estas razones el FCeR ha ido ganando notoriedad entre los vecinos, así como con los grafiteros locales y nacionales que de distintas partes del país, CDMX, Oaxaca, Estado de México, Tlaxcala, Baja California, Guerrero, Tijuana, se han congregado en el barrio, sumando nuevos colaboradores cada año, con distintas propuestas desde el registro del evento o la participación con sus productos e incluso patrocinios de instancias gubernamentales, apoyos del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla (IMACP) y de Comex, quién donó

pintura en el 2021, así el festival a pesar de la pandemia se ha llevado a cabo en Puebla, durante 10 años consecutivos del 2011 al 2021, consolidándose como uno de los festivales más importantes a nivel nacional, centro-sur del país, esto basado en los exponentes y la calidad de su obra.

**Figura 33.** Master Piece del Crew 36, ubicado frente al parque el Refugio.



Nota. El último mural de Tmuz con la crew 36 en el Refugio. Fuente: del autor 2021

La identidad del festival está consolidada, tiene alianzas con otros festivales nacionales e internacionales, da oportunidad a nuevos artistas, se involucra en la vida del barrio, tiene en su haber a los mejores exponentes nacionales del Grafiti, entre otras cualidades que se han descrito, pero es poca la información disponible, el festival ha sido registrado por Joel y los mismos participantes del evento, en la página de Facebook del Refugio, que muestra el trabajo que se ha realizado y también vincula a los artistas que deseen sumarse; además existen algunas notas periodísticas sobre el festival, registro fotográfico, videos, sin embargo esta es la primera investigación y registro con enfoque de Ordenamiento Territorial, que permitirá difundir esta actividad en CH.

**El Refugio En Puerto Marqués Acapulco, Guerrero**, es otro de los eventos realizados por el FCeR y bajo el mismo concepto, también coordinado por Joel Reyes, comenzó como una invitación de un participante del festival en Puebla, quien le propuso realizar el festival del Refugio donde se han convocado cientos de artistas del grafiti los primeros días del mes de abril. Desde el 2017 y con cinco años continuos al 2022, cada año los lugareños han identificado a los artistas y les permiten pintar el interior o alguna parte de sus negocios, hay un gran hotel perteneciente a un sindicato de trabajadores, el cual además de hospedar a los artistas es quien presta el muro exterior de mayores dimensiones a los artistas, de aproximadamente dos kilómetros lineales por dos de altura.

En esta sede se dan cita artistas de la ciudad de Puebla, Ciudad de México, Guerrero, y de otras partes del país, lo cual va exigiendo mayor calidad en las obras, para los habitantes es una oportunidad de tener obras de arte

que de otra manera no llegarían ya que la actividad principal del puerto es el turismo en el cual se ven involucrados todos los miembros de la familia, también los artistas saben que deben acercarse a los habitantes y negociar los lugares para pintar.

**Figura 34.** FCeR en Puerto Márquez Acapulco



Nota. Piezas elaboradas por distintos artistas del país. Fuente: del autor 2021

En ambos festivales se han llevado a cabo otras actividades como intercambios de stickers, conciertos musicales de diversos géneros considerados alternativos, ska, punk, metal, rock, hip hop; el FCeR ha conquistado el barrio, los artistas que han participado y visitado el sitio por motivo del Grafiti han encontrado en él un punto de referencia para su arte; los vecinos han ido cambiando gradualmente su percepción, incluso los pastores de un templo cristiano ubicado en el parque Ángel Peralta se han visto solidarios con las actividades que promueve el festival.

Las áreas intervenidas por los artistas del FCeR rebasa el polígono del barrio, abarcando parte de San Antonio, además de pintas fuera y dentro de edificios abandonados, conjuntando el grafiti legal y el grafiti ilegal, se hace una apropiación importante del **EP** a nivel visual y a nivel participativo durante el evento.

Sobre el permiso para intervenir los espacios este es previamente acordado por Joel con los vecinos, en otros casos los inmuebles están abandonados y son intervenidos, estos son asignados de acuerdo con los criterios de calidad y trayectoria, las obras mejor ubicadas son las que están frente al parque de la Iglesia del Refugio, por ser uno de los más grandes y mejores muros, generalmente se dan a artistas con mayor experiencia.

### **3.3 Registrando lo efímero: Análisis del Grafiti en el Barrio del Refugio,**

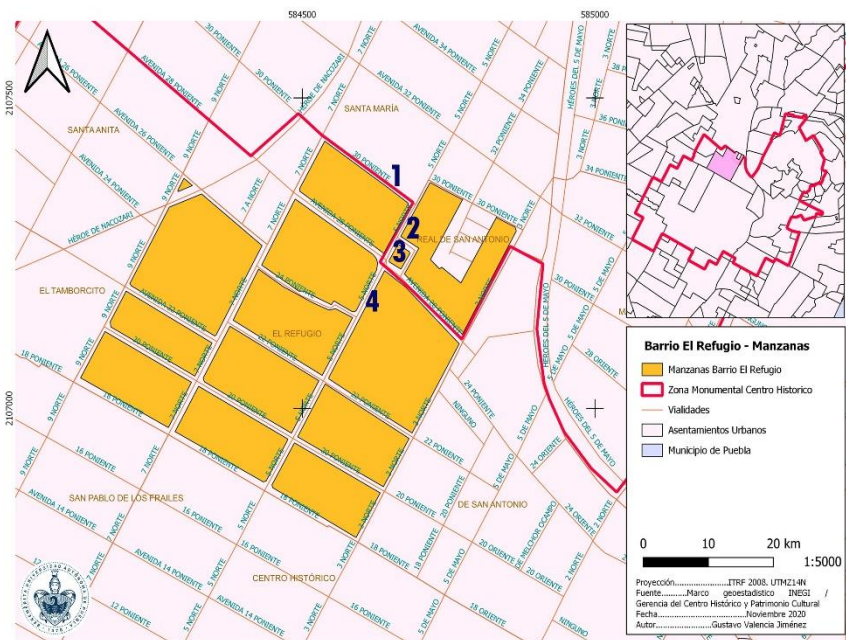
Para conocer como el festival interviene los EP del BR seguimos las siguientes acciones: Analizamos las intervenciones realizadas en 2020, 2021 y 2022.

- 1.** Registro fotográfico (octubre del 2020) de los Murales y el Grafiti legal, ilegal, Stickers o pegatinas, que son numerosas en las señalética y mobiliario urbano del barrio, así como como el templo de la Virgen del Refugio y el monumento a la cantante Ángela Peralta.
- 2.** Identificación de las obras, sus autores, el año de producción de algunas piezas; así como la forma en que fue elaborada, en grupo o individualmente, técnica y material con que fueron elaboradas, realizamos una descripción con terminología del grafiti y de la teoría del arte.
- 3.** Agrupación de las imágenes en cinco **Áreas** y veinte fotografías panorámicas, para conocer su ubicación y evidenciar visualmente las obras y los inmuebles.
- 4.** Elaboración de mapas del polígono del BR con el software Q-gis, ubicando las piezas.
- 5.** Identificación de otras expresiones de Grafiti, como los stickers, carteles y tags.
- 6.** Identificación y análisis por áreas de los murales, dividimos las calles como “Áreas de intervención de I, II, III, IV” dentro de cada área ubicamos los murales denominados “Cintas 1, 2, 3...16/1.2...” en algunos casos donde vemos la obra actualizada agregamos una cinta.

#### **3.3.1 Área de Intervención n. I, calle 5 norte, desde la avenida 24 poniente (calle la Bolsa del Diablo) a la 28 poniente**

*Ubicación:* Recorrido por los parques del refugio y Ángela Peralta, observando los inmuebles que se encuentran al frente de estos, sobre la calle 5 norte, desde la avenida 24 poniente (calle la Bolsa del Diablo) a la 28 poniente, los inmuebles donde están ubicados los murales están frente al parque y pertenecen a negocios, casas particulares, vecindades e inmuebles abandonados.

**Figura 35.** Área de intervención n.I, calle 5 norte, de la avenida 24 poniente a la 28 poniente



**Área de Intervención n. I**  
**Calle 5 norte, desde la avenida 24 poniente (calle la Bolsa del Diablo) a la 28 poniente.**



Nota. Las cuadras en color amarillo corresponden al Barrio del Refugio. Fuente: elaboración del autor 2021

**Tabla 5.** Área I. Cinta 1, Mural Crew 36, en memoria de TMuZ

Elaboración	CREW 36
Descripción	Producción de paisajes fantásticos, con caracteres de figuras humanas, animales y otros seres, en el mural de la derecha observamos un sol amarillo y una especie de nubes de donde emerge una cabeza, la composición es radial y a las orillas podemos observar rostros que están atentos al centro y uno más se desintegra, además letras 3D, combinan estilo realista, cubista y abstracto.
Ubicación	30 poniente esquina 5 norte frente al parque del Refugio
Medidas	6 x 20 metros, 120 m2
Año	2019



Fuente	Del autor
--------	-----------

**Tabla 6.** Área I. Cinta 2, piezas frente al parque del Refugio


Elaboración	Serie (Tijuana), Dayetos (Atlixco, Puebla), Sekat, Gune, Yeskha (Puebla).
Descripción	En la primera imagen se observa Wildstyle, de Dayetos, que dice DAYE en colores grises con efectos metálicos, fondo entre colores rojos, morados y azules, en la imagen de en medio vemos un Carácter tipo comic en color gris junto a unas letras en 3D en colores rojo y azul con luces y sombras, las letras dicen GUNE. En la última imagen vemos una producción en colores morados, las letras dicen YEKSA en estilo 3D, por debajo hay flamas y detrás un paisaje de ciencia ficción, al centro de las letras hay un carácter de un rostro mitad femenino, mitad calavera, con una armadura y un casco que simula un animal ciborg, al lado se ven un par de aves en estilo realista.
Ubicación	5 norte 26 poniente, frente al parque el Refugio
Medidas	3 piezas de aproximadamente 3 x 4 m. 40 m2. 1 piezas 5x6 30m2
Año	2019



Fuente	Del autor
--------	-----------

En el 2021, las piezas cambiaron en ambas imágenes se hizo un par de producciones, se reconoce porque el fonde de ambas piezas tiene una composición heterogénea, en la primera imagen en colores morados con flamas y en la segunda en colores verdes.

**Tabla 7.** Área I. Cinta 2.1, producción elaborada en el 2021

Elaboración	Serie (Tijuana), Dayetos (Atlixco, Puebla), Yeskha, Bufer, DRL Crew (Puebla)
Descripción	<p>La primera producción tiene dos letras en wild style, una dice SERIE, en colores rojos, y la otra DAYETOS en colores anaranjados, también se ven 3 rostros el primero del personaje Thanos de la serie Avengers, en estilo cómic, con un chile color rojo característico de la obra del artista Serie, el segundo rostro es una mujer en estilo realista, se observa su rostro y sus manos con tatuajes, en la tercera imagen se observa un rostro joven estilo escultura clásica con efecto de oro.</p> <p>La segunda producción es de Yesca, BUFER, REICOR, DLR CREW; representa un grupo de guerreras prehispánicas en estilo realista, en un paisaje selvático, de fondo se observa un volcán con una figura femenina como si estuviera hecha de lava.</p>
Ubicación	5 norte 26 poniente, frente al parque el Refugio
Medidas	3 piezas de aproximadamente 3 x 4 m. 40 m2 1 piezas 5x6 30m2
Año	2019
	
Fuente	Del autor

**Tabla 8.** Área I. Cinta 3, piezas de estilos Wild style y obra más académica

Elaboración	Boma, Tino, Cosis, Peste, Tlayolli, Usiel, desconocido.
Descripción	<p>En la primera imagen vemos una producción en letras 3D tridimensionales en cálidos, al centro en carácter está el rostro de un personaje con una mascarilla y un aerosol en mano, junto a un personaje entre animal y humano, en estilo expresionista, al final unas letras Wildstyle negras y blanco, con relieves y contornos en verde y amarillo, los artistas que elaboraron esta pieza son de Oaxaca.</p> <p>En la segunda imagen observamos dos piezas tipo mural, en la primera una figura femenina en color azul que está como en posición de éxtasis, en un fondo de nubes en tonos anaranjados y rojos, la siguiente pieza es de un estilo Surrealista, se ve la figura de dos árboles juntos, de los que emerge un par de rostros ancianos que se dan un beso, el paisaje de fondo es oscuro, pero se observa una estrella la cual ilumina la escena principal.</p>
Ubicación	5 norte esquina 30 poniente
Medidas	1 piezas 4 x 10 m. 40 m2. 1 piezas 4 x 10 40 m2
Año	2019



Fuente	Del autor
--------	-----------


**Tabla 9.** Área I. Cinta 4, producción ubicada frente al parque Ángela Peralta

Elaboración	Yeskha, Nudho - Crew DLR/Usiel.
Descripción	En la primera imagen observamos una producción con un fondo azul, del cual emerge al centro la figura de un ángel con los brazos abiertos, como saliendo de un portal de luz; a los lados se observan un par de letras 3D, la primer en un tono de rosa pálido dice YHESKA, el segundo en colores amarillos dice NUDO, en ambas piezas las luces oscuras y claras dan el efecto de tridimensionalidad, como adorno hay unas figuras de flor de acanto un adorno del arte clásico. La siguiente pieza es el rostro de un hombre en colores naturales, y se observa otro en tonos cafés, ambas figuras se transforman en árboles siendo un estilo surrealista.
Ubicación	5 norte y 24 poniente, frente al parque Ángela Peralta
Medidas	3 piezas de aproximadamente 3 x 4 m. 40 m2 1 piezas 5x6 30m2
Año	2019-2020



Fuente	Del autor
--------	-----------

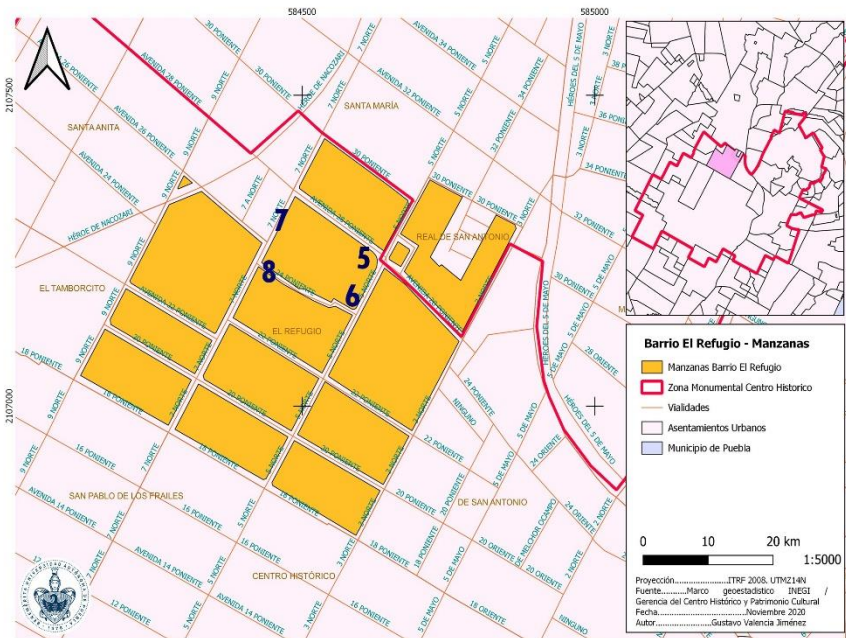
**Tabla 10.** Área I. Cinta 4.1, producciones renovadas para el 2022

Elaboración	Jorel (Oaxaca), Bimer, Urze
Descripción	<p>En el mismo spot en el año 2021, se renovaron las obras, En la primera imagen vemos una producción de JOREL con un carácter de un apicultor, al lado unas letras de BIMER en estilo wild style.</p> <p>En la segunda pieza observamos una figura femenina, con un estilo realista y expresionista, la mujer está con el torso desnudo tiene una aureola una linterna de fuego y aves volando alrededor y otra en reposo.</p> <p>Los portones tienen algunos tags, en el último zaguán se ve una figura de san judas Tadeo, no elaborada en el festival.</p>
Ubicación	5 norte y 24 poniente, frente al parque Ángela Peralta
Medidas	3 piezas de aproximadamente 3 x 4 m. 40 m2 1 piezas 5x6 30m2
Año	2020
	
Fuente	Del autor

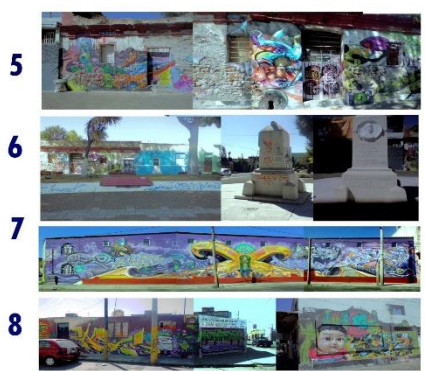
### 3.3.2 Área de Intervención n. II, Cuadrante del parque Ángela Peralta, calle 5 norte entre avenida 24 y 26 poniente

*Ubicación:* Cuadrante del parque Ángela Peralta, calle 5 norte entre avenida 24 y 26 poniente. fachada frente al parque Ángela Peralta. 7 norte entre 24 y 5 norte en la avenida LA bolsa del Diablo, también se ha utilizado la fachada de un hotel de gran tamaño.

**Figura 36.** Área de intervención n.II, Cuadrante del parque Ángela Peralta, calle 5 norte entre avenida 24 y 26 poniente



**Área de Intervención n. II**  
**Cuadrante del parque Ángela Peralta,**  
**calle 5 norte entre avenida 24 y 26**  
**poniente. fachada frente al parque**  
**Ángela Peralta. 7 norte entre 24 y**  
**5 norte.**



Fuente: del autor 2021.

**Tabla 11.** Área II. Cinta 5, producción dentro del parque Ángela Peralta

Elaboración	Power on. Desconocidos
Descripción	Una fachada antigua (s XVIII) en deterioro, conserva su cornisa, las puertas han sido intervenidas, el grafiti fue elaborado aún con el muro en malas condiciones, podemos observar un paisaje con figuras abstractas, un rostro colorido de estilo surrealista en un paisaje fantástico del cual emergen formas orgánicas y una mano que busca alcanzar una luna.
Ubicación	5 norte 24 poniente, frente al parque Ángela Peralta
Medidas	3 piezas de aproximadamente 3 x 4 m. 40 m2. 1 piezas 5x6 30m2
Año	2019



Fuente	Del autor
--------	-----------

**Tabla 12.** Área II. Cinta 6, monumento a la cantante Ángela Peralta

Elaboración	desconocido
Descripción	En medio del parque Ángela Peralta hay monumento en honor de esta cantante, la figura está vandalizado por grafitis al 2019, pero estos han sido removidos por los grafiteros que organizan el FCeR en 2021, incluso se ha pensado en la restauración del mismo, la obra en granito fue donado en 1958, no ha sido restaurado por los gobiernos.
Ubicación	5 norte y 24 poniente, parque Ángela Peralta
Medidas	1x1 de base 3 m de altura.
Año	1958



Fuente	Del autor
--------	-----------

**Tabla 13.** Área II. Cinta 7, producción del colectivo X-familia

Elaboración	Crew X Familia
Descripción	Este mural es una producción la parte central observamos una letra X y una figura de un joven grafitero levantando las manos, en el fondo podemos ver piezas de caracteres de peces y arañas; así como letras en 3D Y Wildstyle,
Ubicación	7 norte y 28 poniente
Medidas	3 piezas de aproximadamente 3 x 4 m. 40 m2. 1 piezas 5x6 30m2
Año	2019



Fuente	Del autor
--------	-----------

**Tabla 14.** Área II. Cinta 8, piezas elaboradas en la calle de la Bolsa del Diablo

Elaboración	Panik, Zoe, desconocido
Descripción	En la primera pieza observamos unas letras estilo Wild Style que dice <i>Panik</i> acompañado de un personaje en forma de lata de aerosol, junto unas letras en el mismo estilo; en la siguiente imagen vemos el rostro de un niño del barrio, junto a un paisaje con cactáceas y una la ilustración de un corazón y unas letras en wild style color negro.
Ubicación	5 norte 26 poniente, frente al parque el Refugio
Medidas	3 piezas de aproximadamente 3 x 4 m. 40 m <sup>2</sup> 1 piezas 5x6 30m <sup>2</sup>
Año	2019

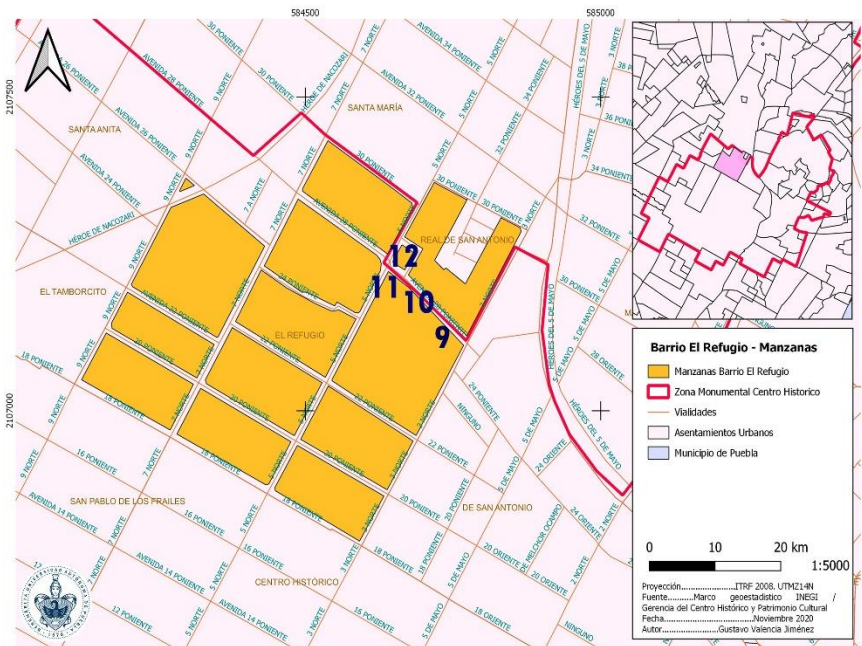


Fuente	Del autor
--------	-----------

### 3.3.3 Área de Intervención n.III, Avenida 28 poniente, entre la calle 3 y 5 norte

*Ubicación:* Avenida 28 poniente, entre la calle 3 y 5 norte, los muros varían su tamaño, pero no son muy altos, algunos se encuentran en inmuebles abandonados, otros en deterioro y también en domicilios particulares.

**Figura 37.** Área de intervención n. III, Avenida 28 poniente, entre la calle 3 y 5 norte



**Área de Intervención n. III**

**Avenida 28 poniente, entre la calle 3 y 5 norte**



Fuente: del autor 2021.

**Tabla 15.** Área III. Cinta 9, letras en distintos estilos y producción de la crew Monkey Kings


Elaboración	Desconocido, Monkey Kings, Rotulosgraff, Crew 173
Descripción	En la primera pieza observamos unas letras estilo wild style en colores azules, con brillos verdes y blancos, sobre ellas el cráneo de un ave en tonos azules, junto un carácter 3D, después otras letras en el mismo estilo. La siguiente pieza es una producción de Monkey Kings, un rostro humano, elaborado por Dene y un rostro de mono con accesorios egipcios de Hebek.
Ubicación	5 norte 26 poniente, frente al parque el Refugio
Medidas	2 x 30 m 60 m2
Año	2019-2020



Fuente	Del autor
--------	-----------

Las piezas fueron borradas por el ayuntamiento en 2022.

**Tabla 16.** Área III. Cinta 10, producción de Monkey Kings, producción del crew 173

Elaboración	Monkey kings, Rotulosgraff, crew 173
Descripción	La primera pieza es continuación de la producción del crew <i>Monkey kings</i> , se observan unas letras Wildstyle que dicen <i>Sekat</i> , junto un rostro femenino con un <i>burka niqab</i> hecho por <i>Nocivo</i> . La segunda pieza es una producción de Rotulgraff y Colectivo 173, se ve el carácter de un rostro femenino y un personaje de la caricatura los gatos samurái, al centro se observan unas letras que dicen Rotulgraff en estilo 3D.
Ubicación	5 norte 26 poniente, frente al parque el Refugio
Medidas	3 x 20 m. 60m2
Año	2019
	
Fuente	Del autor

**Tabla 17.** Área III. Cinta 11, letras en diversos estilos

Elaboración	Desconocido, mink.
Descripción	La primera pieza son letras en 3D, color naranja con contornos y detalles en verde, junto el carácter de un personaje grafitero con sudadera y mascarilla, junto otra obra en el mismo estilo, estas atrás de un paisaje blanco con cactáceas; la siguiente es un Wildstyle en letras grises con fondo azul, la última es una bomba en colores rosas y morados que dice Mink
Ubicación	28 poniente, entre 3 y 5 norte
Medidas	2x2 m por pieza
Año	2019



Fuente	Del autor
--------	-----------

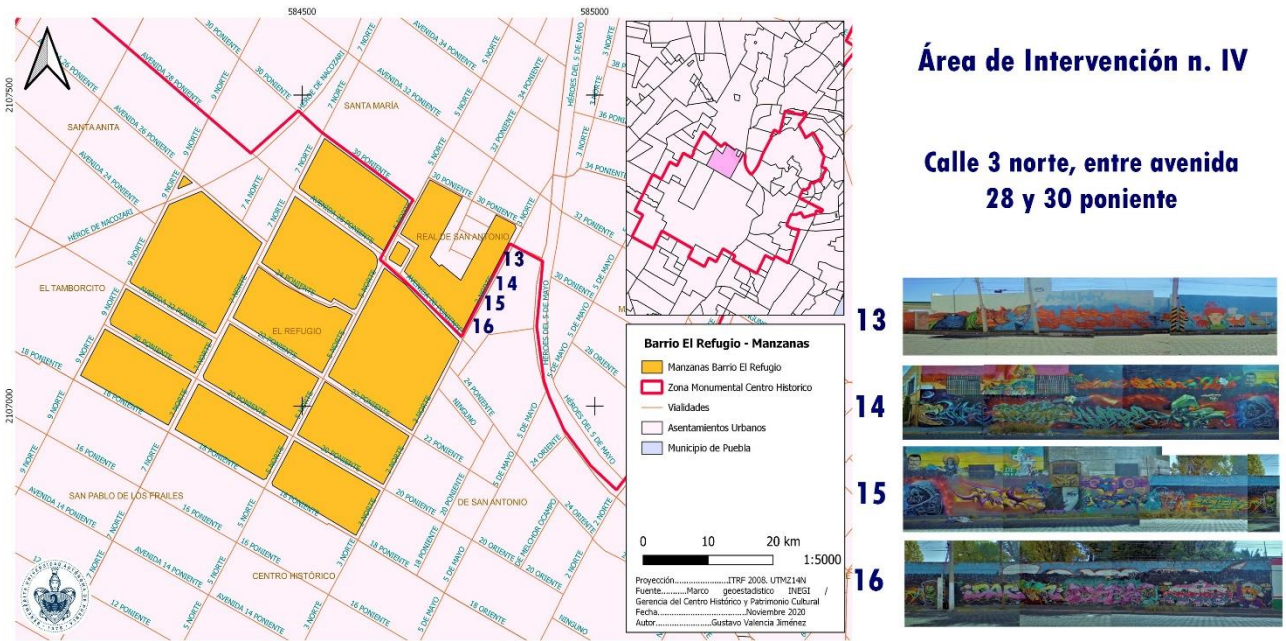
**Tabla 18.** Área III. Cinta 12, producciones que combinan letras y character

Elaboración	Desconocido, Jorel (Oaxaca)
Descripción	En la primera imagen vemos letras Wild Style, posteriormente un carácter, la pieza está en fondo negro se ve un feto con tonos rosas y azules. En la segunda parte de la imagen vemos una mural haciendo alusión al covid-19 mostrando el virus en el fondo y a los lados unas letras estilo o formas 3d, al centro hay a un personaje sonriente con una careta verde que parece flotar o nadar y que con una mano parece alcanzar un frasco fluorescente con un signo de dólares.
Ubicación	26 poniente esquina con 5 norte
Medidas	la pieza en negro 4 x 2 m. 8m2. La pieza en azul 4 x 10 m. 40m2
Año	2020
Fuente	Del autor

### 3.3.4 Área de Intervención n. IV, calle 3 norte entre avenida 28 y 30 poniente

*Ubicación:* Calle 3 norte, entre avenida 28 y 30 poniente, este muro está atrás de una gasolinera y un centro comercial, a unos metros del boulevard 5 de mayo, perteneciente al barrio de San Antonio.

**Figura 38.** Área de intervención n. IV, calle 3 norte entre avenida 28 y 30 poniente



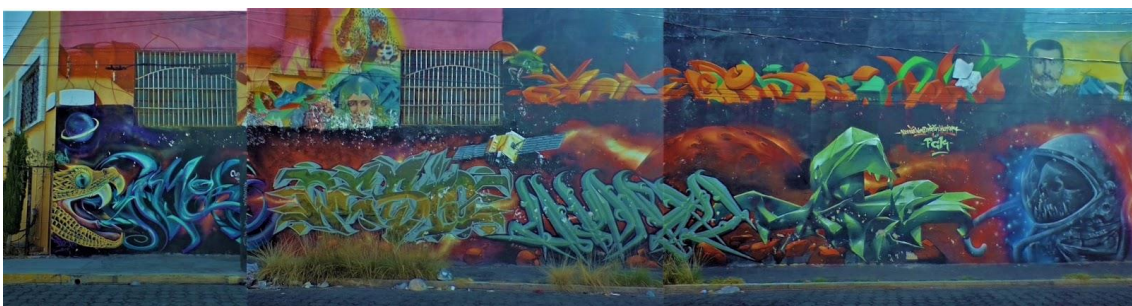
Fuente: del autor 2021.

**Tabla 19.** Área IV. Cinta 13, producción letras y character

Elaboración	Desconocido, Metztlí.
Descripción	En la primera pieza observamos el carácter de un oso estilo figurativo, al centro vemos unas letras wild style de colores anaranjados, amarillos y rojos con textura de fuego. Personaje de un rostro con motivos florales, un zorro y un ave estilo comic
Ubicación	3 norte entre 28 y 30 poniente
Medidas	2 x 30 m 60 m2
Año	2019
Fuente	Del autor

Las obras se renovaron para el 2022.

**Tabla 20.** Área IV. Cinta 14, producción diversos estilos de letras

Elaboración	Desconocido
Descripción	Observamos una producción donde se aprecia un fondo del universo, unos planetas y un satélite, a ambos lados de la composición hay un par de caracteres de un lado una serpiente mostrando sus colmillos y del otro el rostro de una calavera con casco de astronauta en tonos azules, al centro vemos cuatro estilos de letras las primeras dos en estilo Wildstyle, en color azul y verde, la tercera es tipo caligrafía, la última es un 3D.
Ubicación	3 norte entre 28 y 30 poniente
Medidas	3 piezas de aproximadamente 3 x 4 m. 40 m2
Año	2019
	
Fuente	Del autor

Las piezas cambiaron para el 2022.

**Tabla 21.** Área IV. Cinta 15, producción con letras y character

Elaboración	Desconocido
Descripción	Serie de piezas 3D en colores amarillo y morado, arriba de ella una pieza más pequeña en el mismo estilo, sobre ellas se aprecia un mural previo del 5 de mayo, al lado se aprecia un rostro femenino en color gris, después una calavera con estilo prehispánico y unas letras en estilo Wildstyle en color azul, morado y amarillo, parte de esa composición tiene una calavera con lentes y audífonos fumando un cigarrillo, al otro lado una pin-up zombi con una lata de aerosol, en medio unas letras tipo caligráficas en color verde y contornos amarillos
Ubicación	3 norte entre 28 y 30 poniente
Medidas	3 piezas de aproximadamente 3 x 4 m. 40 m2, 1 piezas 5x6 30m2
Año	2019



Fuente	Del autor
--------	-----------

Las obras anteriores se renovaron para el 2022.

**Tabla 22.** Área IV. Cinta 16, producción de letras y character

Elaboración	Dacon, Dibak, Desconocido
Descripción	Una producción de letras en estilo Wildstyle, con caracteres de calaveras con gorra y sudadera, una de ellas tiene un micrófono probablemente aludiendo a la cultura hip-hop.
Ubicación	3 norte entre 28 y 30 poniente
Medidas	3 piezas de aproximadamente 3 x 4 m. 40 m2, 1 piezas 5x6 30m2
Año	2019



Fuente	Del autor
--------	-----------

**Stickers, Esténcil, Tags.**

Además de los murales, caracteres, letras 3d, Wildstyle y producciones, que son las piezas más elaboradas, siendo esta parte del grafiti legal, pero también hay gran presencia Tags y bombas de Stickers o pegatinas, esténciles y tags, de todos los crews de la ciudad correspondientes al grafiti ilegal.

**Figura 39.** Stickers en el mobiliario urbano



Nota. El EP más importante de la ciudad. Fuente: del autor 2021.

En esta serie podemos concluir que la mayoría de las producciones comparte las técnicas pictóricas y materiales, siendo generalmente el uso de pintura acrílica para fondos y pintura en aerosol en distintos colores para las piezas, así como el uso de escaleras, andamios, botes improvisados, rodillos, extensores, brochas, pinceles, plantillas, mascarillas, mixers y caps o válvulas, se utilizan dependiendo la obra y de la organización de Crew.

Respecto a las obras identificamos variedad de estilos de grafiti, (3D, Wildstyle, bombas y producciones) la mayoría de las piezas muestran gran dominio de la técnica del aerosol lo que se conoce como *Can Control* o “control de la lata”, y conocimiento de los estilos, así como de corrientes artísticas predominando el realismo y el comic, la figura humana. Calles importantes como “ la Bolsa del Diablo” tiene escrita la leyenda “si he de volver a nacer, volvería a nacer en la calle del diablo” con letras de grafiti. También hay murales que hacen alusión a la banda de los pitufos en la 22 y la 24 poniente, lo que refleja la conciencia histórica del artista sobre los sitios que intervienen.

El festival genera que el BR se transforme en una galería de arte urbano, donde las piezas se observan en el espacio público, se elaboran en un par de días y tienen cierta complejidad técnica, sin embargo, al no estar dentro de un museo no se consideran obras de arte en circuitos académicos, estando más cerca de arte popular y de la comunidad.

Esta documentación rescata las obras que por su carácter efímero tienen corta duración en el espacio público, el registro y la descripción de la obra sirve como un antecedente para evidenciar la calidad de las obras elaboradas en este festival y su impacto en el EP, al ser obras efímeras que pueden durar unos y meses y después renovarse o simplemente son borradas, la elección de los spot siempre es negociado con Joel Reyes Warrior, para tener un orden y control, pues él es quien gestiona los permisos previamente, se da preferencia a grafiteros de otros estados de la república, pues se reconoce el esfuerzo por asistir.

El rol como gestor de Joel, genera un grado de orden y control sobre los espacios públicos, si bien todos los grafiteros buscan el mejor spot, tienen que adaptarse a las condiciones del festival, esto no impide que también allá presencia de grafiti ilegal y no se pueda controlar a todos los asistentes.

### **3.4. La Crew en busca del spot: Entrevistas a grafiteros y artistas urbanos**

En un primer momento hicimos una investigación con amigos, que nos condujeron con Joel Reyes *Warrior*, nos acercamos al barrio para platicarle sobre la investigación de la tesis, se realizaron entrevistas informales, posteriormente se registró una entrevista en video, donde se preguntó sobre su vida en el barrio y su relación con el grafiti, también sobre el Festival en BR y en Acapulco, presentamos algunos fragmentos de la entrevista.

**Sobre el barrio** Joel nos comenta: *Sí ha cambiado porque al principio, cuando era niño eran muy abundante las vecindades y todas estaban llenas al tope, ahora ya se están prácticamente cayendo, unas están abandonadas, la gente se ha ido alejando del lugar por el estereotipo que se tiene... -Warrior*

**Sobre el nombre del festival** - *El nombre "El Refugio" vine del lugar donde surge esta idea, te digo donde yo era se llama El Refugio, el nombre se da a una iglesia que tiene una imagen con una virgen que se conoce como la Virgen del Refugio, de ahí el nombre de la colonia, entonces dije que el festival se llame como "El Refugio"- Warrior*

Sobre la aceptación de los murales en el barrio nos comenta que al inicio los vecinos tenían una idea errónea de lo que se iba a hacer, pero al ver las obras cambiaron su percepción.

#### **Sobre el porcentaje de aceptación del festival, por parte de los vecinos**

*Al principio fue de negación, empecé con las bardas de mis amigos ya cercanos, pedía las de los vecinos, pero al mencionarles que iba a hacer grafiti me decían: "no, eso no" pensando que eran sólo líneas, sólo rayas, lo que se conoce como "tag", no me dieron el espacio. Cuando vieron, en el transcurso del mismo, los trabajos de los participantes pues les sorprendió ¿no? el que me dijo no, al siguiente día me dice: "Oye ¿por qué no están pintando mi barda?", le digo: "Porque no diste permiso" me dice: "Bueno, ahora quiero que pinten".-Warrior*

*-De los vecinos yo creo que el 90% están de acuerdo. Sí, totalmente porque incluso en las tiendas, las señoras que venden ahí las conocidas como memelas o gorditas, generan un ingreso económico, me han llegado a decir, de las ganancias que tengo, un vecino me dijo "Oye gracias al evento, gracias por hacerlo, pague mi renta, no tenía yo para la renta. Hicieron el evento y de aquí acabo de sacar para pagar mi renta" Entonces eso es algo que realmente se enchina la piel. -Warrior*

#### **Sobre sus inicios en el grafiti y el arte**

*-Sí, fui detenido varias veces, recuerdo que la primera vez que me agarraron tenía 14 años o 15, y el policía me dio unas cachetadas, me llevo al módulo donde estaban ellos y entre todos: "a ver wey ¿por qué pintaste?" "pues, nada más" me cacheteo y en ese entonces no sabía que no lo podía hacer ¿no? Lo pude hasta demandar, pero bueno son parte de los gajes del oficio del grafitero, para ser grafitero tienes que haber pasado por eso. Es la diferencia entre un artista urbano o un grafitero. El artista urbano dice "Yo soy un artista urbano" porque no pasó por el proceso del grafiti...*

*- Estudié en la escuela de artes, no por querer aprender algo del concepto mismo del arte, sino porque quería aprender las técnicas que mis amigos ya habían desarrollado más rápidamente... La calle es la principal escuela que me ha encaminado en esto...-Warrior*

Joel al ser parte del barrio, adolescente grafitero y joven artista, ha tenido la visión de poder integrar estos elementos y conjuntar a los artistas para generar un movimiento cultural, que prácticamente ha sido un proceso de vida, ha pasado de ser grafitero a gestor y artista visual, rotulista y “el artista” del barrio.

#### ***Sobre la familia en el grafiti***

*-Sí, claro. Sí porque todos de alguna u otra manera involucran a sus familiares, ya sea a sus madres a sus hijos o a sus padres. Ya cuando lo tomas como una forma de vida, ya es parte de tu vida, ya es parte de tu familia también. -Warrior. Se genera identidad y arraigo con algo efímero como el grafiti.*

**Figura 40.** Joel Reyes (Warrior)



Nota: <https://www.facebook.com/plasma.urbana/videos/420787246480517> Fuente: Photocar. 2022

La entrevista con Warrior nos da un panorama de cómo ha integrado el grafiti con su vida, su profesión y su trabajo, así como generar un movimiento cultural del barrio para el barrio, con un interés por el arte en espacio público, también nos da un vistazo de como cambió barrio desde su percepción y como el contribuye para mejorarlo.

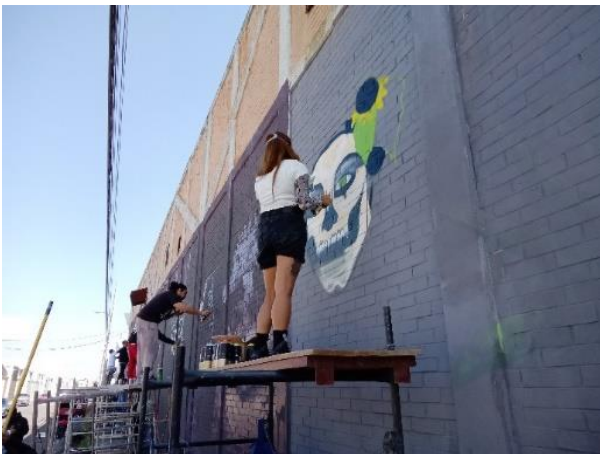
En un segundo periodo realizamos entrevistas a 5 grupos de artistas, con un formato flexible, durante el festival de grafiti que organizó Plasma Urbana, Re Genera Espacio y Ocultos, llamado **Mictlán Graff**, el 31 de octubre del 2021. Las preguntas fueron sobre su experiencia como artistas urbanos, como ven ellas y ellos su trabajo y el impacto social al hacer un arte en las calles, también se les preguntó sobre su definición de espacio público.

Rescatamos algunos comentarios de las entrevistas.

**Entrevista a Meztli Magic**, trabaja de manera independiente, es licenciada en Artes Visuales por el “Instituto de Artes Visuales del Estado de Puebla” y Diseñadora Urbana Ambiental por parte de la BUAP, dedicada al arte urbano, a la pintura de caballete, su obra es estilo comic, se ha dedicado a la docencia, con 10 años de trayectoria por la ciudad de Puebla, son pocas las mujeres en la escena del grafiti con esta trayectoria, al respecto nos comentó:

*En este momento (del festival Mictlán) es que todos podamos colaborar para hacer un espacio público más amigable, una ciudad más amigable en el entorno que pueda contribuir así a una imagen urbana mejor para toda la ciudad. – Meztli*

**Figura 41.** Meztli Ciao trabajando en mural del Mictlan C.A.P.U



Fuente: del autor

#### **Entrevista a Ricardo del Colectivo 173**

Con 14 años como grafitero, comenta que el grupo se enfoca en el grafiti, en los estilos y producciones.

***¿algún mensaje que transmite este grupo o algo en particular?***

*-No, realmente hacemos lo que vivimos al día a día, pintamos lo que nos gusta como gusta, siempre mezclamos lo que es la parte cultural popular con la parte de grafiti. No lo dejamos aparte, no lo separamos, hacemos una conjunción entre lo cultural regional, nacional y lo mezclamos con el tipo grafiti. -Ricardo*

**Figura 42.** Merk del Colectivo 173 en la producción en festival Mictlan



Nota: Mural Mictlan, Macario por crew 173. Fuente: del autor.

**Entrevista a Santa y Lilian de Salvajes Viajeras**, proyecto que comenzó en 2020, con la elaboración de un festival de arte urbano, y la organización de un colectivo de 12 participantes, todas mujeres, este grupo tiene un enfoque de *género feminista* y el contenido de su obra lleva un mensaje político.

***Nos podrían decir si ¿realizan su arte a partir de la perspectiva de género?***

-Sí, por supuesto.

*-Sí, de hecho, nos identificamos como una colectiva feminista y nos interesa hablar desde nuestro lugar como mujeres, pero pensando también el feminismo como una forma de lucha anti sistémica ¿no? entonces hacemos actividades de mujeres para mujeres, pero pensando también en una forma horizontal, no jerarquizada que viene a través del amor y la convivencia.* - Salvajes Viajeras

**Sobre el espacio público** Santa nos comenta: *-Bueno, pensándolo en general, para mi diría que el espacio público, es un espacio libre que es para todos, en el que todos deberían tener como la misma importancia, todos los que ocupan el espacio.* -Santa

**Figura 43.** Colectiva Salvajes Viajeras



Santa y Niña diablo. Fuente: del autor 2021

**En entrevista con Yeskha**, grafitero poblano autodidacta de 45 años, con 26 años de trayectoria, que desde su perspectiva menciona que aun la sociedad se sorprende al ver a los artistas en las calles.

*Entonces nada más que, pues sí, realmente abran un poquito más la mente y den la oportunidad a que los chavos se expresen de alguna u otra manera, tomando en cuenta que obviamente no todos nacemos sabiendo pintar, sino que llevamos un proceso muy largo también en eso. Entonces no todos van a empezar a hacer algo bien elaborado a la primera, sino que les den chance para que vayan practicando también.* -Yeskha

En un comentario final nos menciona que para él hay un elemento existencial, espiritual, identitario, colectivo y cultural, cabe mencionar que Yeskha es uno de los artistas locales más activos en los festivales.

*-Bueno desde el grafiti ilegal, desde el rayón más básico hasta la pieza más elaborada yo considero que está el espíritu y la voluntad humana. Esa necesidad de expresarte, de decir “Estoy aquí, soy esto, llámenme de tal forma”, y es una evolución personal y también colectiva porque se van haciendo grupos, se van haciendo alianzas y precisamente ya cuando estamos en este lado pues la sociedad tiene ese cambio que nosotros también mismos como sociedad lo estamos dando. Yo creo que es muy importante, ese sentimiento, esa voluntad de hacerlo.* -Yeskha.

**Figura 44.** Yeskha frente a la producción de la crew DLR



Fuente: del autor 2021

En entrevista con Sekat y Dene de Monkey Kings, crew con más de 15 años de existencia, nos comentan sobre la evolución que ellos perciben tanto de la comunidad grafitera como de la sociedad, fenómeno que se ha logrado también por el trabajo comprometido de estos colectivos que han trabajado con ayuntamientos, agentes privados.

*Pues más que nada luego hay personas que critican mucho el grafiti por compañeros que... Todos empezamos haciendo rayas, ¿no? Vas y pintas una casa, pintas monumentos, pintas cualquier otra*

*cosa, nomás cuando te haces la idea de crecer en el grafiti. Antes era el que rayaba más las paredes, hacía más, ¿no? Era el que era mejor acá en el grafiti. Pero ahora ya te das cuenta de que hay mucha variedad de grafiti. Ya hay como letras. Ya no muchos hacen eso, sino que lo convirtieron acá en el 3D y a más gente le llama la atención. Ya hay comercios que te llaman, “¿Sabes qué? Hazme unas letras para mi restaurante”, o “Hazme un mural adentro de mi bar”, estéticas, cualquier otra cosa. Ya no es tan denigrante pintar porque hay gente que ya le gusta. - Sekat*

**Figura 45.** Dene, Sekat de la Crew Monkey Kings en el festival Mictlan C.A.P.U



Fuente: del autor, 2021

En esta serie de entrevistas se observó la diferencia de motivaciones que tienen los grafiteros o grupos artísticos, que van desde la configuración clásica de una crew de grafiti, hasta artistas feministas, y artistas independientes que trabajan libremente con varios grupos; en general la experiencia en el EP les hace ver distintos tipos de comentarios siendo positiva la percepción de las personas al ver transformado su espacio. Es interesante resaltar la diversidad de posturas frente a una misma manifestación artística en el espacio público. En un tercer periodo de entrevistas realizamos una vía digital en Google Forms el que recibimos 14 respuestas, con un formulario de 13 preguntas, a partir de estas elaboramos las siguientes tablas y en otros casos recuperamos las respuestas más significativas. En estas preguntas se abordan datos personales, género, edad, nombre, también lo relacionado a su actividad económica, estudios, formación académica, se abordan las problemáticas del quehacer del grafiti y el arte urbano en el espacio público, finalmente se les cuestiona sobre su participación en el Refugio.

**Tabla 23.** Preguntas realizadas en el formulario de Google Forms

1.- Nombre, seudónimo
2.- Edad, ciudad de origen.
3.- ¿Cómo definirías tu estilo o el tipo de obra, grafiti o arte urbano que realizas?
4.- ¿Cómo aprendiste y por qué te interesa hacerlo?
5.- ¿Qué estudios tienes, te ha servido para tu obra artística?
6.- ¿Qué técnicas y materiales utilizas?
7.- ¿Trabajas en el arte o grafiti?, ¿cuál es tu actividad principal?
8.- ¿Cómo gestionas o financias tu trabajo, individualmente o en equipo?, ¿por medios digitales?
9.- ¿Cuáles serían las principales problemáticas a las que te enfrentas?
10.- ¿Para ti cómo se ha transformado el grafiti y el arte urbano en el espacio público?
11.- ¿Cómo consideras que la gente ve tu trabajo, qué comentarios te han dicho?
12.- ¿Has pintado en el barrio el Refugio, ¿cómo te enteraste del festival? ¿Cómo contribuye tu arte al barrio y cuál es tu percepción del barrio el Refugio?

En la siguiente tabla se registra el campo de nombre, seudónimo, edad y ciudad de origen; la edad promedio de los entrevistados es 30 años. Sin embargo, vemos el gusto por el grafiti de jóvenes de 18 a adultos de 40 años, en promedio, la mayoría cambia su nombre y le atribuye un significado, en otros utiliza el apodo que le pusieron, la mayoría son de la ciudad de Puebla.

**Tabla 24.** Respuestas a las Preguntas 1 y 2

	<b>Nombre</b>	<b>Seudónimo</b>	<b>Edad</b>	<b>Ciudad de origen</b>
1	Cesar González	Brief	36	Pachuca, Hidalgo
2	Jorge Antonio Soriano López	Ferricks	33	Salina Cruz, Oaxaca
3	Bryan González	Animalgrafía	22	Puebla, Puebla
4	Daniel Galván	Kambel	38	Puebla, Puebla
5	José Guzmán	Gune	35	Puebla, Puebla
6	Jorge	Rasta	28	Amozoc, Puebla
7	Taer Borges.	Taer	23	Puebla, Puebla
8	Enrique Vázquez	Roxor	26	Estado de México
9	Enrique Garita	Ras	18	Amozoc, Puebla
10	César Teutle	Domck		Puebla, Puebla
11	Juan Sebastián Aguilar	Machaca	40	Puebla, Puebla
12	John Betz	Lose	22	Puebla, Puebla
13	Enrique	Ker	38	Puebla, Puebla
14	Laura Tela	Ajo. Ajolote	30	Puebla, Puebla

La mayoría de los entrevistados son de Puebla, rondan entre los 20 y 40 años, y todos usan un nombre distinto para su nombre artístico o de grafiteros.

En la tabla 4 se muestra la información sobre el estilo, la forma en que aprendieron las técnicas y materiales utilizados donde algunos mencionan al grafiti, pero hay diversidad de definiciones generalmente es en las calles, con grupos de amigos grafiteros, de manera autodidacta o todas las anteriores, son el aerosol y pintura acrílica, además de otros aditamentos.

**Tabla 25.** Respuestas a las preguntas 3, 4, 5 y 6

Estilos	Cómo aprendiste	Técnicas y materiales
Letras 3D Letras Wild Style Ilustración Pintura Muralismo	Autodidacta Con otros grafiteros En eventos de grafiti Influencia de amigos o familia Escuela	Aerosol Pintura acrílica Brochas, pinceles Stickers Rodillos

Sobre esta tabla se puede concluir que la utilización de materiales es prácticamente la misma, pintura acrílica y aerosol, brochas, rodillos, escaleras, andamios; los nombres con que identifican sus obras coincide con los nombres que suelen atribuirse en el lenguaje del grafiti, finalmente la mayoría aprende con otros grafiteros de los cuales se influencia, de manera autodidacta y con formación académica.

En la tabla 5 abordamos los estudios, la mayoría tiene estudios de arte o diseño, los que no tienen estudios o trabajos distintos, tienen problemas de tiempo para ir a pintar, y en general el problema de conseguir espacios, remuneración o seriedad por parte de las instituciones, en cuanto a la gestión casi siempre parte de estos mismos artista; dependiendo el tipo de convocatoria pueden también vivir de becas o patrocinios; finalmente en general utilizan redes sociales para la difusión de su obra y la venta de sus productos, obra gráfica, grabados, stickers, playeras, pulque.

**Tabla 26.** Respuestas a las preguntas 7, 8 y 9

Estudios	Trabajo	Gestión- Difusión	Problemáticas
Diseño gráfico Artes plásticas Otras carreras (Psicología, Ingeniería, Contabilidad) Preparatoria Secundaria	Diseñadores Pintores Rotulistas Docentes Comerciantes Estudiantes Otras	Autogestión personal o en equipo. Redes sociales Instagram Facebook	Falta de espacios Discriminación de la sociedad Malas prácticas institucionales Falta de empleo formal

Ante las dificultades de la practica artísticas muchos grafiteros tienen un trabajo formal distinto, una formación académica que no está relacionada con el arte, por otro lado, hay quienes se han dedicado al arte urbano integrando su formación con este arte-oficio, sin embargo, ambos grupos se enfrentan a las malas prácticas y a la falta de oportuidades que remuneren estas actividades.

La tabla 6 muestra las respuestas sobre la percepción de cómo se transforma el espacio público con su arte, y los comentarios que han recibido por su obra. En general los comentarios sobre el cambio son positivos cuando son obras más elaboradas.

**Tabla 27.** Respuestas a las preguntas 10 y 11 sobre la percepción de la sociedad y comentarios

<b>Para ti cómo se transforma el grafiti</b>
Afortunadamente ya es bastante aceptado en muchos lugares, casi en todos y eso es muy bueno porque un muro vacío no dice nada, y aunque sea intervenido por la banda ilegal, pues ya tiene algo qué contar; es la posibilidad de que algún día las calles están llenas de grafiti (más que ahora)." La intervención le da vida a la localidad y al espacio. Es ahí donde se generan diferentes lenguajes e interacciones por medio de la reflexión o la conciencia que se despierte en la sociedad-comunidad debido al mensaje plasmado en lo que el artista exponga. "De una manera positiva al darle otra vista al espacio, además de poder influir en niños, niñas y jóvenes para que apuesten por este ámbito. "
<b>Qué comentarios te han dicho</b>
Afortunadamente he recibido mucho apoyo moral de gente que se acerca a ver mientras pintamos, casi siempre incluye la frase ""es arte esto que hacen"", y también algo que me ha pasado es recibir buenas críticas de otros grafiteros a quienes admiro (supongo que algo bueno han de ver en mi estilo). Cierta población ve el trabajo a manera positiva por las intervenciones que se han creado, en cambio otras personas de la comunidad rechazan este tipo de intervenciones, debido a que suelen confundir vandalismo y arte urbano por la falta de conocimiento del tema y experiencias negativas que han tenido." Siempre obtienes ambos tipos de comentarios.

Desde el punto de vista de estos artistas, gradualmente la sociedad ha ido aceptando estas manifestaciones, en un inicio prefiriendo obras elaboradas a simples rayones vandálicos, los festivales también contribuyen a que las obras sean de mejor calidad y tengan un valor artístico reconocido por la comunidad en general.

En la tabla siete se preguntó si han pintado en el BR y cómo ha contribuido su arte a este.

**Tabla 28.** Respuestas a las preguntas 12 y 13

<b>Has pintado en el barrio el Refugio</b>
11 han pintado 3 no han pintado
<b>Cómo contribuye tu arte al barrio</b>
Yo considero que contribuye a la preservación de espacios públicos y alegrar la vista a los vecinos y personas que transitan por el barrio del Refugio todos los días.

Es una galería viva en un espacio abierto.

Embellciendo el entorno del lugar. Veo mucha tradición popular del estado de Puebla, ya que se encuentra en un punto importante del Centro Histórico de la ciudad.

Por las opiniones, les gusta a los vecinos. Bueno, porque convergen muchas perspectivas artísticas.

Los artistas que han elaborado su obra en el barrio y se han vinculado con los vecinos van teniendo una aceptación mayor al ver obras complejas que se van renovando cada año, teniendo una oportunidad de acercarse a estilos artísticos que no se ven usualmente en las calles.

En las entrevistas pudimos encontrar coincidencias ya que fueron realizadas a personajes con experiencia en las calles, aunque el rango de edades promedio que obtuvimos de grafiteros es de 30 años, muchos de ellos llevan más de 10 pintando en las calles, además es distinto entre los grafiteros legales, ilegales, artistas urbanos. También la identificación de algunos de ellos con la cultura del grafiti y otros con el arte urbano, al parecer también cada uno va formando sus propias definiciones al no haber un consenso o tener diversas fuentes al definir su estilo.

Otro punto es que algunos no tienen estudios o trabajos relacionados al arte, diseño o similares, e incluso entre los profesionales el arte urbano y el grafiti la elaboración de murales en festivales o de manera auto-gestiva no es una actividad cotidiana, aunque cada fin de semana algunos grupos locales se organizan y buscan algún espacio en cualquier parte de la ciudad o foráneos, en otros casos es parte del hacer diario de los artistas urbanos, que también hacen rótulos, u otro tipo de intervenciones.

Para quienes toman el grafiti como “forma de vida”, de expresión, de trabajo, o una forma de convivencia social, si bien las opiniones de la sociedad parecen divididas, para todos los grupos parece mejor la realización de murales y piezas más elaboradas que solamente “rayones”(tags); esto a pesar de ser una buena práctica aún es algo complicado conciliar las opiniones, buscar espacios, tener material, entre otras situaciones, ya que en la mayoría de festivales locales los artistas ponen sus propios recursos.

No fue fácil acceder a la información ya que los grupos son un tanto herméticos ante las entrevistas, ya que hay discriminación hacia los grafiteros es general sin hacer distinción del legal e ilegal, pero conocimos algunos casos en el trabajo de campo durante los festivales además de identificar que hay diversidad de intereses, formas, estilos e intenciones al abordar el EP, observamos como la sociedad responder al cambio y mejora de las fachadas con el “grafiti artístico” con los murales y para los grafiteros esta es una galería para mostrar su obra, un lugar de convivencia e incluso una oportunidad laboral, la mayoría de nuestros entrevistado tiene más de 10 años de experiencia y los más jóvenes llevan a la par sus estudios con el arte urbano.

## Conclusión

El FCeR es un referente para la escena del grafiti nacional, con 10 años continuos se ha vinculado con cientos de grafiteros de todo el país, entre ellos Humo de CDMX unos de los grafiteros más conocidos de México, así como crews y colectivos de otros estados como CDMX, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Tijuana, Baja California, que han intervenido el barrio del Refugio.

Los habitantes del barrio reconocen el trabajo de Joel Reyes (Warrior) como gestor, que se ha vinculado con ellos para conseguir espacios, además de coordinar a los grafiteros, también ha realizado alianzas con otros grupos, instituciones, asociaciones y personas que han llevado su arte, y han apoyado durante el festival, en las dos últimas ediciones la empresa COMEX donó pintura para los fondos.

De manera auto-gestiva se han realizado cientos de piezas, murales, de todos los estilos de grafiti, no había un estudio similar sobre las obras y su relación con el EP del barrio. Este estudio permite visualizar la actividad artística y cultural de jóvenes grafiteros y artistas urbanos, con diversidad en sus propuestas, que se identifican con este movimiento, además de ser una oportunidad para plasmar sus obras, el BR se convierte en una galería en el espacio público, en la que los artistas buscan mejorar su nivel.

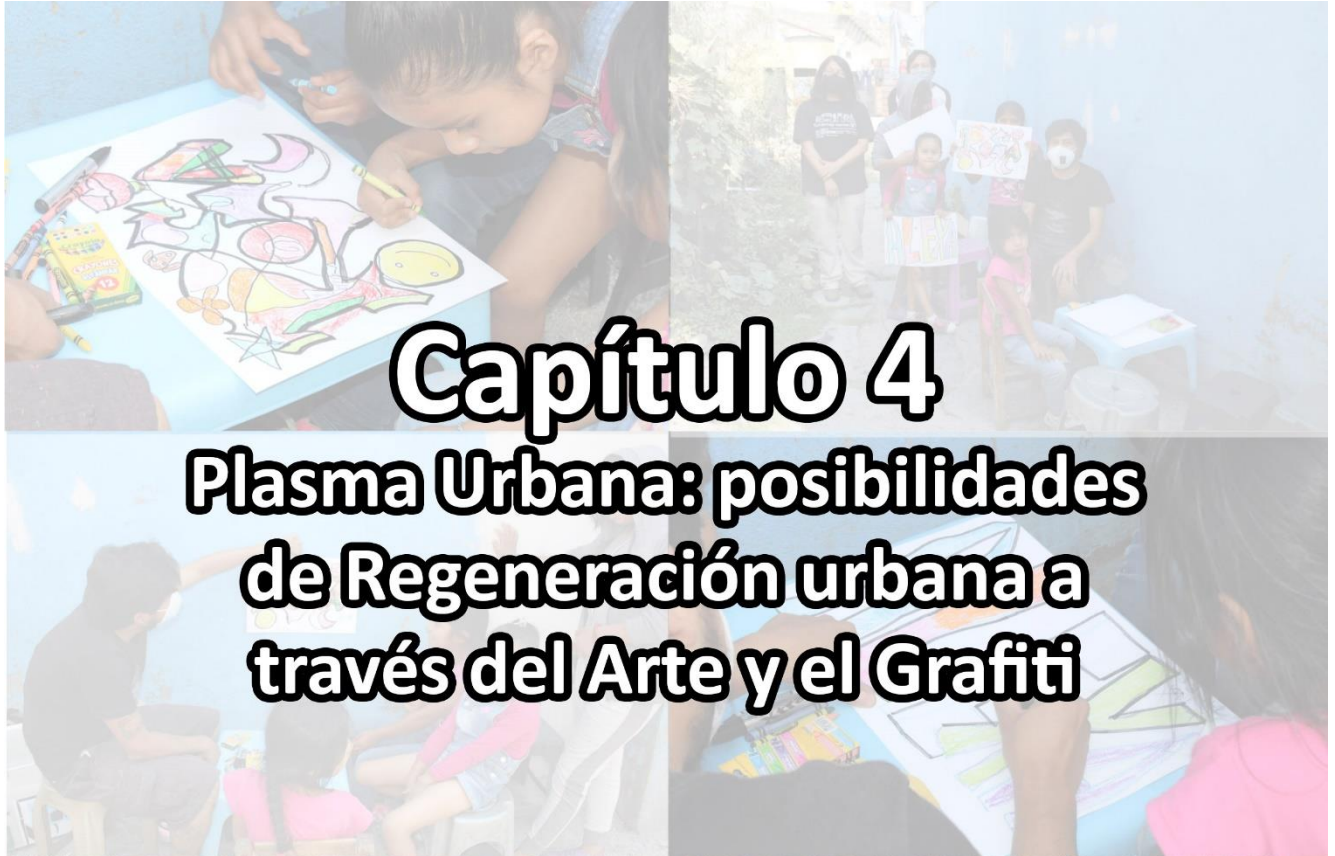
La vinculación del festival con la fiesta patronal y la devoción a la Virgen del Refugio ha sido de forma paulatina, por lo que se crea un sincretismo entre el arte del grafiti y las celebraciones del barrio. Conocer el tipo de intervenciones nos da un panorama de la cultura del Grafiti que se adapta a cada lugar y de la situación del barrio que no tiene gran actividad cultural, museos o programas culturales, el festival ha sido una forma de llevar estas actividades al barrio. Además de la posibilidad del EP como un sitio que reúne diversas formas del grafiti. La experiencia de campo no solamente fue en el barrio del Refugio, también conocimos otros puntos de la ciudad donde se desarrolla el grafiti, aunque no hay otro barrio del CH de Puebla donde se desarrolle este tipo de grafiti, aunque se han hecho intervenciones estos provienen de la comunidad grafitera o de los habitantes de estos.

En las entrevistas se evidenciaron varios puntos como la identificación con la cultura del grafiti en la mayoría de los entrevistados, comparten opiniones sobre las dificultades y buenas opiniones recibidas por su trabajo, también una división entre las opiniones de los espectadores, finalmente la dificultad para conseguir espacios y apoyos ya sea por parte del gobierno o agentes privados, provocando que los mismos artistas sean quienes buscan los espacios y generan los eventos.

En cuanto a las propuestas se pueden encontrar diversos estilos artísticos que van de lo académico a lo empírico, del comic a la denuncia política, o estilos clásicos de grafiti, (wild style, 3D, Character) los grupos, colectivos o crew que llevan más tiempo en la escena son los que más se identifican con los códigos del grafiti, como lo son Monkey Kings, Dlr, Bnmpk, Ocultos Go23, MGR, en menor medida hay quienes son muralistas o artistas urbanos ocasionalmente, son distintas las motivaciones de cada artista o crew.

La diversidad de estilos, propuestas, formas de pensar y de expresarse que se dan cita en el BR, pero sobre todo la obra que queda plasmada en sus muros lleva una carga simbólica, consciente o no de ello el artista, esta manifestación crea un dialogo con los usuarios y más cotidianamente con los habitantes que observan los muros, sobre todo en estos entornos vulnerables donde el acceso a la cultura es limitado, los muros se convierten en lienzos que reflejan el pensamiento del artista, de la cultura popular y actual, por ello la población, los gobiernos y los mismos artistas buscan mejorar sus obras y ser constantes en su trabajo, pues para muchos es parte de su vida misma.

Finalmente esta investigación fue resultado de una primera participación en el barrio por parte del tesista, en el año 2019 tuvimos una pequeña intervención en el festival del Refugio, bajo el seudónimo de “Cuerpo Roboteotl”, un acercamiento posterior con el Colectivo Minutero nos dio un breve panorama sobre la gestión y los agentes de la comunidad grafitera, ya con la Maestría en Territorio, nos acercamos como investigadores y artista urbano, posteriormente surgió la necesidad de crear una nueva identidad para configurar la organización Plasma Urbana, que en aproximadamente un año se configura como: un artista urbano, plataforma para la difusión del arte urbano y el grafiti, documentador fotográfico, principalmente gestores y promotores de actividades artísticas en el espacio público, con un enfoque de educación no formal que promueva la conciencia histórica, cultural e identitaria de las ciudades, barrios y en último caso en la identidad personal.



# Capítulo 4

## Plasma Urbana: posibilidades de Regeneración urbana a través del Arte y el Grafiti



## Capítulo 4. Plasma Urbana: posibilidades de Regeneración urbana a través del Arte y el Grafiti

El objetivo del capítulo cuatro es: Se presenta como se gestionó Plasma Urbana, una organización cultural y educativa del Arte, que, por medio de estrategias de educación no formal, ofreciendo talleres de arte urbano y grafiti, dirigidos a niños y jóvenes, impartidos por artistas locales y nacionales, para fomentar la apropiación del espacio público y la difusión del movimiento artístico dentro y fuera del barrio.

### 1.1 Casos análogos de proyectos educativos de Grafiti y Arte Urbano

Previo a la estructuración de Plasma Urbana se estudiaron algunas agrupaciones que ya hubiesen trabajado en espacios públicos con Arte Urbano, o bien como una plataforma para su aprendizaje.

Cada día son más numerosos los talleres, cursos y tutoriales, para aprender Grafiti o Arte Urbano, el enfoque cambia dependiendo de los organizadores, sus motivaciones y propósitos, también influye el nivel de gestión, patrocinio, apoyo gubernamental o autogestión, generalmente este tipo de cursos se realizan acompañados de otras actividades culturales, el formato de los cursos es variado, las redes sociales son una herramienta de vinculación y en ocasiones también plataforma de aprendizaje, sin embargo los talleres presenciales en el espacio público antes y después de la pandemia COVID-19 se realizan con una planeación e involucrando a varios agentes.

En este apartado presentamos tres ejemplos, donde encontramos talleres que promueven el conocimiento del Grafiti y el Arte Urbano, uno en Europa y dos en México, uno ofertado de manera presencial, uno en línea.

El primer caso es un proyecto de España, llamado **Kidz** del cual encontramos información en Facebook, rescatamos que se enseñaron fundamentos del grafiti arte urbano, los talleres fueron enfocados en niños y jóvenes. El segundo es un proyecto llamado **Bravas**, surgido en San Luis Potosí, México, este grupo tiene un enfoque feminista y está dirigido exclusivamente a mujeres. El tercer caso es **Underlab MX** es un canal de YouTube de Guadalajara con gran cantidad de videotutoriales, con más de 70,000 suscriptores, han creado su propia marca de aerosoles y han participado en distintos eventos a lo largo del país, incluyendo el estado de Puebla.

De los tres casos rescatamos la enseñanza de la utilización de los materiales y técnicas para intervenir muros en el EP, el uso de aerosoles principalmente, apropiación del espacio, conceptos de artes visuales, hacen uso de redes sociales para convocatorias y tutoriales.

## Kidz

De su página de Facebook, rescatamos la siguiente descripción y las siguientes fotos, donde se ve la presencia de gran número de niños y jóvenes, así como la creación de piezas de grafiti en el EP, estas actividades, así como la creación de la página es del año 2014, posterior a este año no se observan actividades. De este caso, utilizamos la idea de introducir a niños en el conocimiento del grafiti y del mural en el EP, convocando a través de redes sociales:

*Plataforma de promoción y experimentación de arte urbano para niños.*

*Espacio de aprendizaje constructivo, experimentación y desarrollo de arte urbano para niños y jóvenes entre 3 y 16 años.*

*Actividades y talleres educativos, creativos, para introducirse en el movimiento artístico del grafiti, la pintura de mural y las intervenciones urbanas, experimentando con diferentes técnicas como: pintura en spray, esténcil, rotuladores, pegatinas, pintura con brocha, rodillo.*

*Lugar donde expresarse libremente es el objetivo, el trabajo en grupo y el crecimiento personal a través de la creatividad, la transformación, la integración y la dinamización social, son el fundamento.*

*Motivar a las generaciones futuras, darles herramientas para que desarrollen su creatividad y técnica, y sean partícipes del movimiento urbano como expresión artística contemporánea.*  
(Fb/kidz.bcn. 2022)

**Figura 46.** Taller de KIDZ



Nota. Talleres en el EP Fuente: Facebook/Kidz.bcn.2021

Sobre Kidz podemos rescatar la difusión por redes sociales, el público objetivo, en este caso los niños de 6 años en adelante, el lanzamiento de una convocatoria, la utilización del EP como escenario para los talleres, principalmente la configuración de un agente cultural dedicado específicamente a la enseñanza del grafiti en sus aspectos tradicionales. Sin embargo, no podemos medir el impacto de este proyecto ya que al parecer solo realizaron un par de actividades y no encontramos datos sobre su continuidad.

### **Proyecto “Bravas”**

En el segundo caso tenemos a Bravas, un proyecto de mujeres de San Luis Potosí, que a partir del feminismo proponen la creación de lo que denominan *La primera escuela feminista de arte urbano en San Luis Potosí* proyecto que comenzó en el año 2021.

*Hoy comenzó este proyecto con el primer taller online de ilustración a cargo de Perlie, la pandemia nos sigue dando algunas limitaciones, y es por ello que se creó un kit "Bravas" que se estuvo bici-repartiendo a las seleccionadas hasta sus casitas gracias a Montse Misanropa NBC express, estamos muy emocionadas de todo esto que se viene en las calles de la ciudad, y queremos agradecer el interés por este primer proyecto a todas las inscritas, colaboradoras, talleristas, al Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí , Alejandra Balduvín, Perla Sánchez, Ilse Flores, María Carlock (Instagram/bravas. 2021)*

Encontramos más información sobre este proyecto en una nota periodística:

*Elsa es una de las 20 integrantes de la primera generación de Bravas, la primera escuela feminista de arte urbano en el estado. Proyecto pensado y creado por tres artistas y gestoras culturales potosinas: María Carlock, Alejandra Balduvín y Janin Nuz Garcín. (Periódico Página 3. 2021)*

Aunque este proyecto se desarrolla durante la contingencia del COVID-19, por medio de las redes sociales y plataformas en línea donde iniciaron sus talleres que culminaron de forma presencial, en sus premisas dicen ser la primera escuela feminista de arte urbano, por lo que este curso tiene un contenido propio del grafiti y arte urbano, pero con el enfoque del pensamiento feminista, al ser tan reciente no podemos saber si tendrá continuidad

*A mediados de abril de este año, las veinte Bravas recibieron un “kit vandálico” que incluía todo lo necesario para aprender, practicar y realizar grafiti: aerosoles, válvulas, pinturas vinílicas, papeles de distintos tipos, lápices y muchas cosas más. Los primeros dos meses, las integrantes tuvieron talleres teóricos-prácticos y de perspectiva feminista por la plataforma Zoom, porque el proyecto nació en medio de la pandemia. Los talleres explicaban cómo desarrollar un mural: desde darle un concepto y*

*un discurso hasta las técnicas para el uso del aerosol o para poder realizar lettering, todo atravesado por la reflexión feminista. Al terminar los dos meses de conocimiento, el grupo se dividió en cuatro equipos de 5 mujeres cada uno. (página 3. 2021)*

En este caso rescatamos la enseñanza del arte urbano en espacios virtuales y presenciales, la elaboración de un plan tomando en cuenta la pandemia covid-19, la creación de un Kit para los participantes, la difusión por redes sociales, así como la inclusión de mujeres y grupos no usuales en el grafiti para colaboraciones de talleres, al parecer si hay continuidad en sus actividades, aunque mantiene el mismo formato.

### **Under Lab MX**

En el tercer caso tenemos un proyecto que comienza como un canal de YouTube cuya única descripción es: "Tutoriales chidos de grafiti," (YouTube. 2021). En la misma página encontramos en sus estadísticas del año 2021: que se creó el 10 de mayo 2017, con 4.266.465 de visualizaciones, tienen 72,800 suscriptores. y 128 videos de un aproximado de un 10 minuto, más de 20 horas y cuatro años continuos; su video introductorio se menciona que el canal tiene tutoriales, trucos, entrevistas, eventos, todo enfocado en el Grafiti, actualmente han sacado al mercado una marca propia de aerosoles y caps.

**Figura 47.** Under Lab



Nota: Fuente: Under Lab, 2022

De Underlab retomamos el aprendizaje vía remota, el contacto con la comunidad grafitera por medio de redes sociales presencia en eventos de grafiti, principalmente los tutoriales donde enseñan por medio de videos, de manera detallada como utilizar los materiales, como aplicar las técnicas, teniendo gran cantidad de contenido educativo con posibilidad de retroalimentación virtual. Finalmente, al crear su propia marca de aerosoles este

proyecto apuesta por distintas facetas relacionadas a la cultura del grafiti, teniendo un alcance nacional e internacional.

### Comparativa de los casos de estudio

Se elaboró una tabla para identificar los rubros de participación, educación, difusión, actividades y materiales para observar concordancias y diferencias entre los proyectos analizados.

**Tabla 29.** Casos de estudio

Caso	Participación-Edades	Educación	Difusión	Actividades	Materiales
Kidz	Niños 3-16 años	No formal	Redes sociales	Talleres presenciales de grafiti en E.P.	Aerosol, pintura acrílica, brochas.
Bravas	Mujeres. 16-x años	No formal	Redes sociales	Talleres virtuales y presenciales de grafiti en E.P.	Kit Vandálico: Aerosol, cartulinas, cuters, plumones.
Under Lab	Todo público	No formal, virtual	Redes sociales.	Tutoriales en internet You Tube	Videos, Aerosoles, caps.
Fuente: del autor					

A partir de estos casos concluimos que es importante:

1. La creación de una organización con un nombre que lo identifique.
2. El trabajo en el EP, el cual conlleva una planeación y gestión previa.
3. Las actividades son cursos breves que se identifican con la educación no formal.
4. Sobre el material se utiliza lo básico de las producciones de murales y grafitis.
5. La diferencia más notoria radica en el tipo de público al que están dirigidos.
6. la utilización de redes sociales como canales de comunicación, difusión y registro.

A grandes rasgos teniendo en cuenta estos seis aspectos se puede crear un agente similar, aunque cada punto lleva otra serie de procesos y conocimientos previos, aun así, hay un gran margen de flexibilidad que permite adaptarse la actividad al entorno. Otros factores para considerar son la continuidad, ya que se requiere una planeación previa.

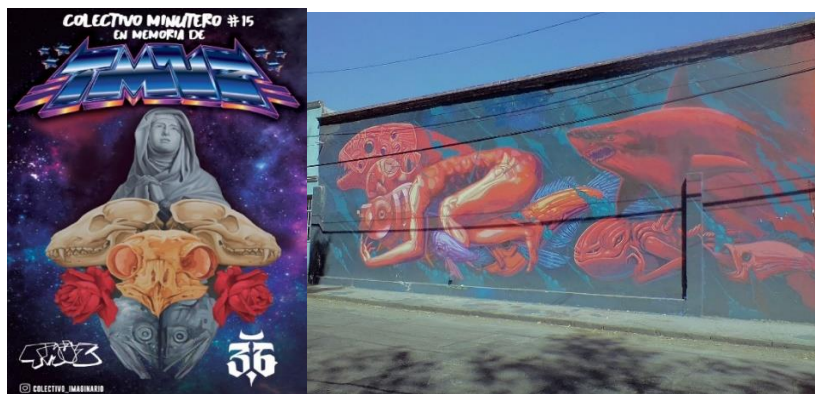
En conclusión, si bien estos proyectos coinciden en la utilización del EP siguen la línea del grafiti y del arte urbano, en la cuestión grafica o visual, sin embargo, podrían realizarse otras actividades que también se desarrollan en

ese entorno, aunque pertenezcan a otras expresiones como la música, el teatro, la poesía, entre otro tipo de actividades educativas o artísticas.

#### 4.2 Plasma Urbana: educación artística no formal en el espacio público

Previo a la configuración de la Plasma Urbana, se participó en el barrio del Refugio, con el proyecto de *Colectivo Minutero*<sup>2</sup> que fue un proyecto de difusión artística en formato editorial tipo fanzine del 2004 al 2019, el último ejemplar de esta publicación fue el número quince en homenaje póstumo al artista visual y grafitero Jonathan Lima alias "Tmuz", se contactó a sus familiares para la colaboración resultando un evento con *Colectivo Imaginario* y *FCeR* en el BR, en marzo de 2022 con la presentación de la revista, la pinta de un mural y un baile sonidero en el parque del Refugio, a partir de este evento surge la idea de investigar sobre el grafiti en el BR con el enfoque a partir de la maestría en Ordenamiento del Territorio.

**Figura 48.** Portada Fanzine Minutero 15, Mural en memoria de Tmuz



Nota. Portadas Elaborada por Colectivo Imaginario. Fuente: del autor 2020.

Posterior a este evento en marzo de 2020 comienza la pandemia Covid-19 en México; que continuó para agosto del 2022, en este panorama se realizó la presente investigación y trabajo de campo, bajo los protocolos establecidos, las estrategias tuvieron que replantearse varias veces, las actividades se realizaron en los tiempos permitidos por las autoridades. La propuesta de Plasma Urbana (PU) surge en febrero de 2021 como estrategia de Regeneración urbana, para acercarnos a los grafiteros, artistas urbanos, población en general, principalmente niños y jóvenes del barrio, se configuró como una organización de Educación no formal, originada por el autor

<sup>2</sup> Los ejemplares pueden consultarse en la página [www.issuu.com/cuerpo.sugerente](http://www.issuu.com/cuerpo.sugerente)

de la tesis que se vinculó con Re Genera Espacio,<sup>3</sup> el FCeR y otros colectivos artísticos; realizando actividades cuando lo permitió la pandemia covid-19.

**Tabla 30.** Plasma Urbana y regeneración urbana

Plasma Urbana	Acciones
Regeneración urbana	Educación no formal Grafiti y Arte urbano Artes escénicas. Poesía, grafica. Fomento a la lectura. Danza contemporánea.
Fuente: del autor	2022

Acerca del nombre de Plasma Urbana, “Plasma” en las artes se refiere a dar forma a una materia, en física se refiere a un estado de la materia y a la sustancia que compone el universo, en biología es parte de la sangre; el termino urbana es el femenino de Urbano que se refiere a la ciudad y su configuración.

**Tabla 31.** Nombre de Plasma Urbana

Plasma	tr. Moldear una materia para darle una forma determinada. U. t. en sent. fig. Del al. Plasma, y este del gr. πλάσμα plasma 'forma moldeada'.(RAE. 2021)
	m. Biol. Sangre o linfa desprovistas de sus células.
	m. Fís. Gas ionizado que se produce a temperaturas extremadamente elevadas y que contiene cargas positivas y negativas en un número aproximadamente igual
	Hace algunos años Hannes Alfvén acuñó el término universo de plasma para designar al mismo Universo que ya conocemos, pero haciendo énfasis en el hecho de que el 99% de la materia que lo constituye se halla en estado de plasma. Hay plasmas en todas partes y no hay una sola región del espacio que pudiéramos considerar vacía. Es más, los plasmas espaciales están siempre magnetizados ya que hay campos magnéticos a todo lo largo y ancho del Universo. (bibliotecadigital.2022)
Urbana	1. adj. Perteneciente o relativo a la ciudad.
	Fuente: Rae

<sup>3</sup> RE GENERA ESPACIO (RGE) es una organización social conformada por un equipo interdisciplinario (arquitectos, urbanistas, restauradores y conservadores del patrimonio). Se forma a partir del verano 2012 con la línea de investigación ESPACIO PÚBLICO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CENTRO HISTÓRICO en donde el objetivo que se persigue es incidir en zonas deterioradas del centro histórico de la Ciudad de Puebla y que se caracterizan por el deterioro físico de los inmuebles, del espacio público y por la vulnerabilidad social. <https://es-la.facebook.com/regeneraespcio/>

En una definición más formal la organización se define como:

“Plasma Urbana es una organización de educación no formal, sin fines de lucro que busca generar proyectos para compartir conocimiento sobre Arte, Grafiti, Arte Urbano, Poesía y otras expresiones artísticas en el Espacio Público por medio de proyectos culturales dirigidos a toda la comunidad, especialmente niños y jóvenes de entornos vulnerables, vinculando artistas de distintas disciplinas artísticas con diversidad de expresiones”.

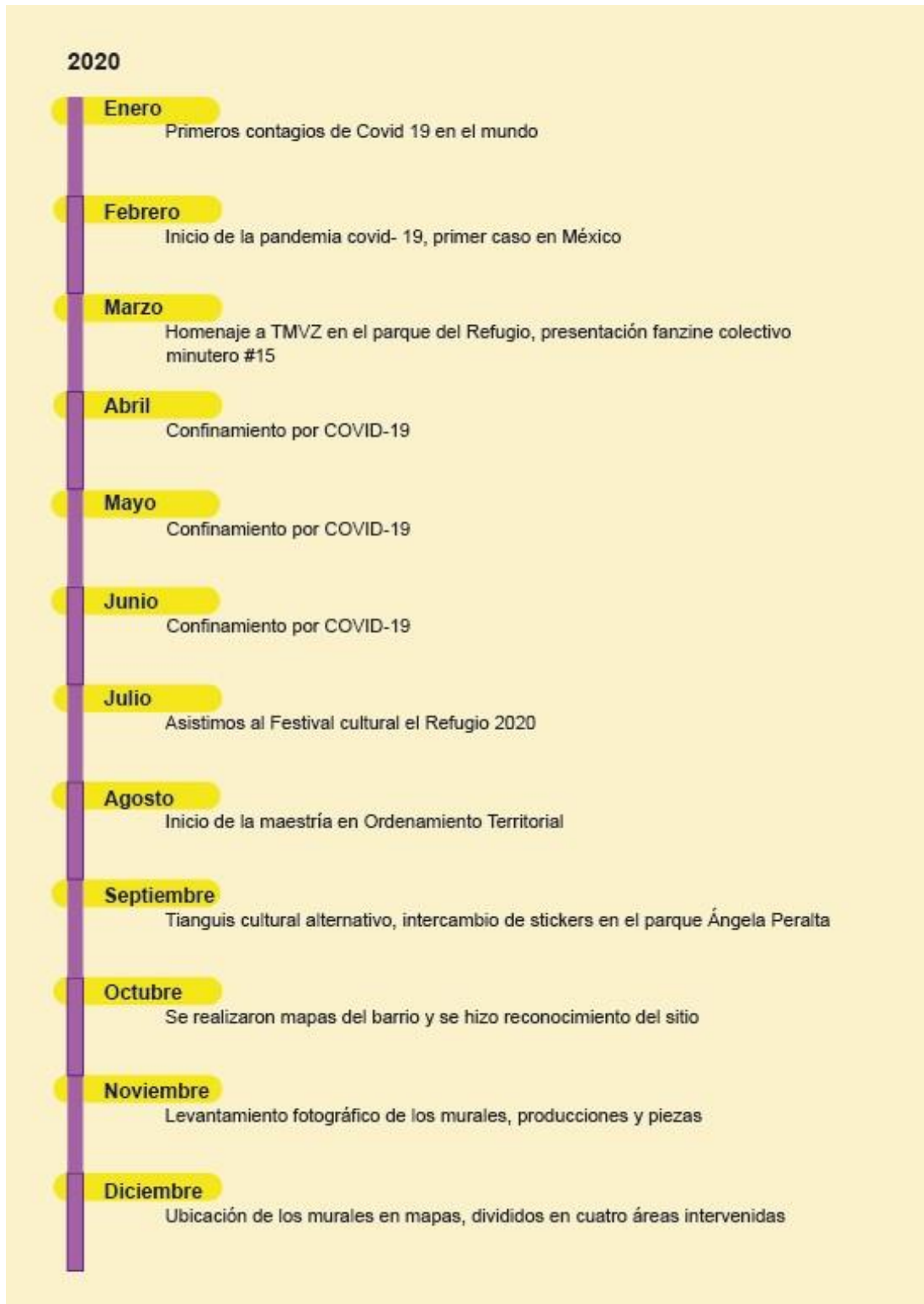
Algunas de las acciones que se proponen son:

1. Talleres de técnicas básicas del grafiti, dirigidos a niños de la ciudad y del barrio, a partir de los 8 años.
2. Talleres de técnicas gráficas utilizadas en el Arte Urbano, pintura acrílica, plumones.
3. Crear una página de redes sociales para compartir el registro fotográfico de los eventos, compartir con la comunidad virtual.
4. Visibilizar el valor cultural del Grafiti, del Arte urbano y sus creadores.
5. Acercar a la sociedad al conocimiento del Arte Urbano y del Grafiti
6. Promoción de los espacios públicos del barrio como el parque Ángela Peralta

Las actividades que se generaron previamente y llevaron a consolidar este proyecto se muestran en las siguientes líneas del tiempo, en el 2020 se realizaron intervenciones en el barrio y se ingresó a la Maestría en Ordenamiento Territorial; en 2021 surgió la necesidad de crear un nuevo agente para vincular y gestionar las actividades en el barrio, junto a Re Genera Espacio y El Refugio, para el 2022 se continuaron las actividades, el trabajo de campo fue continuo.

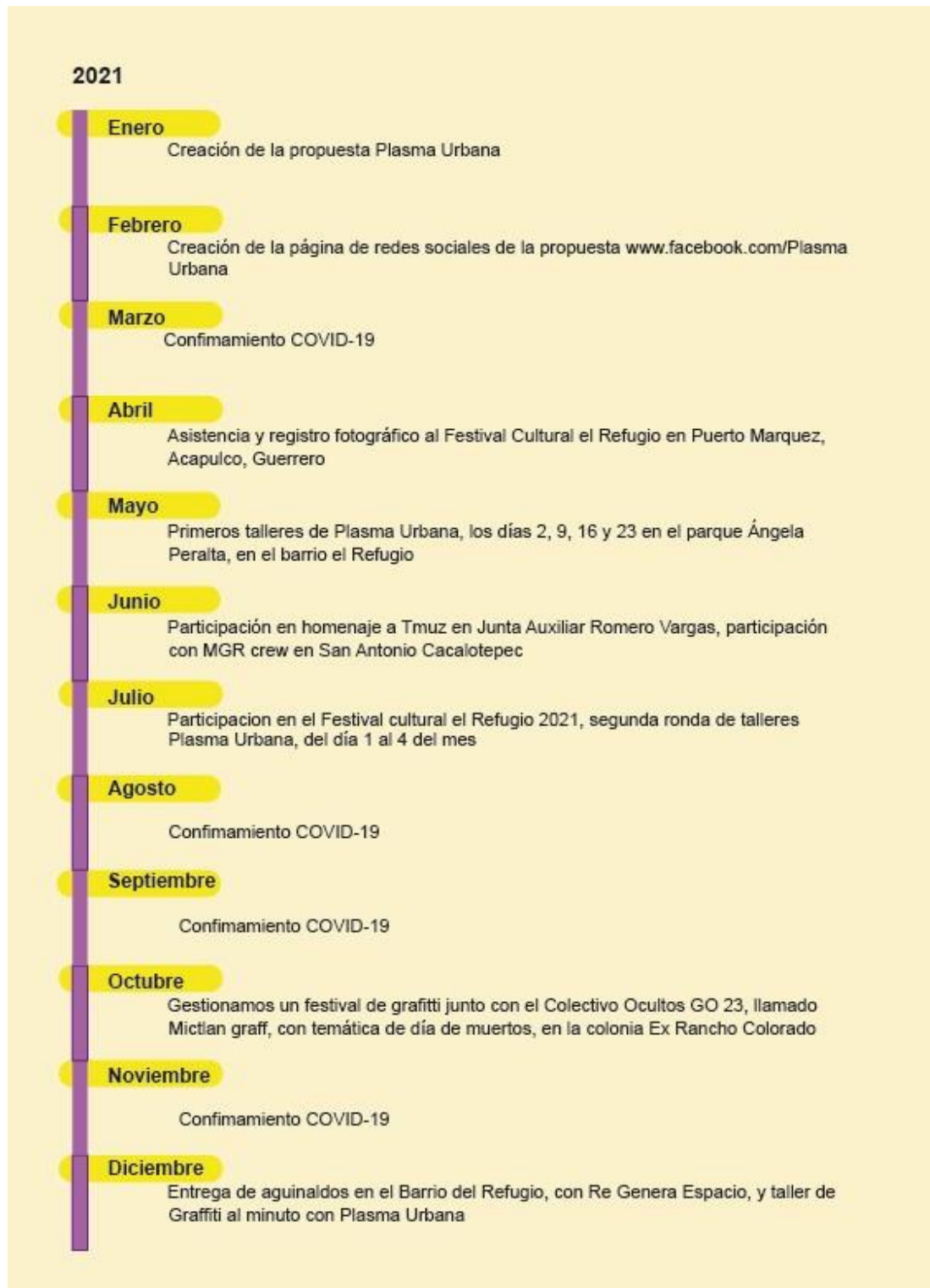
El siguiente calendario muestra las actividades que llevamos a cabo previo a Plasma Urbana desde el 2020, primero intervenimos de manera directa en la gestión de un evento en homenaje a Jonathan Lima (TMUZ), en ese año comenzamos la Maestría en Ordenamiento Territorial, se hizo trabajo de campo, se trabajó juntamente con el gestor principal del Barrio Joel Reyes (Warrior), hicimos levantamiento fotográfico de las principales obras y elaboramos mapas identificando el sitio.

Figura 49. Lineal del tiempo 2020



Fuente: del autor. 2022

Figura 50. Línea del tiempo 2021



Fuente: del autor 2022

Figura 51. Línea del tiempo 2022



Fuente: del autor 2022

En conclusión, para el 2020 se reunió material fotográfico de las intervenciones en el BR y se logró la vinculación con los agentes más importantes del FCeR.

Durante el 2021 se creó Plasma Urbana, en abril asistimos al FCeR en Puerto Marqués Acapulco, los fines de semana del mes de mayo ofrecimos los primeros talleres en el parque Ángela Peralta en el BR, con buena respuesta de los ciudadanos, el mes de julio realizamos otra serie de talleres durante el FCeR, en octubre gestionamos un festival de grafiti Mictlán Graff con el colectivo Ocultos, se elaboró un mega mural de día de muertos en un muro perteneciente al grupo A.D.O.(Autobuses de Oriente) cercano a la CAPU (Central Autobuses de Puebla), participamos en varios festivales locales de grafiti, en la Resurrección, San Antonio Cacalotepec, Junta auxiliar Romero Vargas, en noviembre se realizó un concurso de grafiti en el BR con temática Covid-19 y en diciembre se ofreció un taller en el BR y otro en barrio de Analco, para los niños que asisten al catecismo en el templo de Analco.

Durante el **2021** se consolidó el proyecto, ofertando talleres en el barrio y en otros puntos de la ciudad, se vinculó a los artistas y se acercó a la población de barrio y de otras colonias, se gestionó un festival de grafiti y se registró parte del movimiento de grafiti local.

En el 2022 suspendimos actividades por la pandemia covid-19 se reanudaron actividades en marzo de 2022 con el 3er curso de grafiti al minuto, en abril se dio un taller en Acapulco, en Analco y en el BR, en julio tuvimos la 4ta serie de talleres, con diversidad de talleres, un taller en el parque Ángela Peralta durante el FCeR.

Plasma urbana se vincula con distintos agentes, desde lo institucional por parte de la academia de la MOT, con la comunidad grafitera del festival el Refugio y otros eventos locales, en el siguiente cuadro se observan algunos de los agentes que se conocieron durante los eventos, así mismo otros grupos externos que se conocieron.

En el siguiente cuadro se muestran los tres agentes que se articularon para la realización de los talleres, así como los artistas que se contactaron por cada grupo, en la segunda columna tenemos los recuadros sobre la gestión con los recursos y los talleres que se ofertaron.

Figura 53. Plasma Urbana, gestión y articulación



Fuente: del autor 2022

Estas actividades nos llevaron a generar una tabla con rubros que analizan y diagnostican algunos puntos a considerar para contribuir a la Regeneración Urbana, estos puntos fueron propuestos revisados durante y posteriormente a las intervenciones.

Tabla 32. Estrategias para la Regeneración urbana a través del arte en el barrio del Refugio

Rubro	Análisis	Diagnóstico	Estrategia	Acción
<b>Participación de los habitantes</b>	Los habitantes no participan en las intervenciones de graffiti, tienen acercamiento con los artistas en cuestiones comerciales.	Los habitantes reconocen a los artistas, saben que van a elaborar murales y apoyan su trabajo.	Ofrecer talleres en el barrio, con actividades que se den en breve tiempo.	Se invitó a los vecinos y se dieron talleres con artistas locales, en el parque Ángela Peralta y en la vecindad del Pocito.
<b>Regeneración urbana</b>	La flexibilidad del concepto permite proponer acciones particulares.	Los programas del gobierno no son suficientes para la mejora del barrio.	Generar propuestas en pequeña escala.	Retomamos la parte social y cultural de la Regeneración urbana, en el

				parque Ángela Peralta del Barrio del Refugio.
<b>Casos de estudio</b>	Hay gran número de cursos y talleres de grafiti y arte urbano, dirigidos a distintos públicos.	Hay diferencias y similitudes, dependiendo de los agentes involucrados.	Proponer una serie de talleres con una estructura flexible.	Elaboramos nuestra propuesta cultural, Plasma Urbana.
<b>Población del barrio</b>	Es una población heterogénea, que en mayor parte son comerciantes y migrantes.	La población infantil y juvenil se encuentran en una situación vulnerable.	Acercarse a los habitantes por medio de actividades culturales.	Se logró un acercamiento con los niños del barrio.
<b>Barrio el Refugio</b>	El BR, es un barrio histórico en degradación, con baja actividad económica, social y cultural. Los habitantes tienen arraigo por la tradición de la Virgen del Refugio.	No hay programas gubernamentales que hayan hecho un cambio social en el barrio.	La cultura puede ser un instrumento para fomentar la participación comunitaria.	Se trabajó en el BR, en los espacios públicos y con los habitantes, niños y jóvenes.
<b>Gestión: permisos</b>	La gestión de los permisos es por parte de Joel Reyes (Warrior), acordando con los vecinos previamente.	Al ser Joel oriundo del barrio, los vecinos lo identifican y las alianzas van incrementando.	Reconocimiento a las actividades del FCER, podría mediar en algunas gestiones.	La gestión del espacio se realizó con Joel y se identificó a otros vecinos.
<b>Ubicación y elección de los muros y bardas y sitios</b>	Cualquier barda con ubicación visible, tránsito vehicular o peatonal.	Se requiere una negociación del espacio.	Se planteó la idea de brindar talleres sobre algunos muros.	Los muros elegidos fueron cercanos al parque Ángela Peralta.
<b>Otras intervenciones en el CH</b>	Colectivos y gobiernos han intervenido el CH con murales y arte urbano.	Las intervenciones tienen varios fines, mejorar la imagen urbana, promover la participación.	Se retomó el ejemplo de algunos colectivos.	Se generó una propuesta alternativa de intervención en el EP.

<b>Situación de los grafiteros legales</b>	Trabajan en colectivo o en solitario, son autogestivas, participan en pequeños festivales dentro o fuera de la ciudad.	Los grafiteros legales tienen un nivel que les permite comercializar su trabajo haciendo rótulos, murales o decoración.	Reconocer la obra de los artistas, su forma de gestión y particularidades.	Se realizaron actividades con estos grupos en talleres y eventos.
<b>Situación de los grafiteros ilegales</b>	Realizan su obra en grupo o personalmente, hay quienes realizan grafiti legal e ilegal.	Estos grupos prefieren el anonimato.	Reconocer las expresiones culturales y su significado.	Conocimos a algunos grafiteros ilegales, sus intervenciones y formas de trabajo en el EP.
<b>Análisis de la obra del FCeR</b>	La obra del Refugio ha ido aumentando en cantidad y calidad, con diversidad de estilos del grafiti y del arte urbano.	La obra es realizada por distintas crews, grafiteros y artistas del país.	Registrar la obra por año, hacer una descripción de esta, así como detalles de su elaboración.	Analizamos a la obra a nivel territorial y artístico en el BR de acuerdo con los estilos de grafiti.
<b>Financiamiento de grafiteros.</b>	Hay varias formas: la autogestión, o por medio de convocatorias, acceder a una beca, trabajos temporales, contar con algún patrocinio.	En el caso de los grafiteros generalmente ellos son los que cubren todos sus gastos.	Vincular a los artistas con las instituciones y agentes privados de manera más flexible.	Se contó con el apoyo de Re Genera Espacio y recursos propios.
<b>Población objetivo niños jóvenes del barrio</b>	Los niños provienen de familias migrantes, de Oaxaca, o se dedican al trabajo informal.	Durante la pandemia COVID algunos niños abandonaron la escuela, lo que aumenta el rezago escolar.	Acercarse a los niños con actividades breves.	Nos acercamos a más de 140 niños y jóvenes del BR y externos.
<b>Análisis de los elementos visuales y terminología</b>	Existen diccionarios de urbanismo, también algunos del grafiti, la terminología se ha mantenido.	Los términos sólo se conocen dentro de los gremios que los utilizan, tanto en el	Elaborar un glosario de terminologías.	Se identificaron las expresiones más usuales del grafiti para su identificación.

		urbanismo como en el grafiti.		
<b>Formación de instructores Plasma Urbana</b>	Los artistas y grafiteros convocados tienen experiencia en las técnicas.	La mayoría no tienen experiencia como docentes o talleristas.	Orientarlos en el enfoque de la educación no formal.	Se recurrió a artistas del Refugio con experiencia y trayectoria.
<b>Participación de artistas</b>	Los artistas llegan por convocatoria en redes sociales.	Los artistas costean su estancia, viáticos y materiales.	Vinculación con los artistas.	Se logró la vinculación virtual y presencial con más de una docena de artistas.
<b>Economía</b>	Las actividades son bajas en el polígono.	Las actividades económicas incrementan durante la fiesta.	Promover el parque del Refugio y Ángela Peralta como sitio de eventos culturales.	Los artistas del Refugio crean un flujo económico de cercanía durante el festival.
<b>Autoridades, legislación</b>	Las autoridades ven de manera negativa el grafiti.	En mejoras de la imagen del barrio se borran los grafitis, murales.	Negociar con las autoridades, para fomentar el arte en el barrio.	No hay cambios en la legislación.
<b>Pandemia COVID 19</b>	Las actividades se ven interrumpidas, crisis a nivel mundial.	Buscar estrategias para realizar las actividades, adaptándose a la nueva normalidad.	Actuar en el barrio de acuerdo con las posibilidades sanitarias.	Se respetaron las medidas preventivas durante las actividades.
	Fuente: del autor 2020-2022			

Los rubros anteriormente presentados pueden variar, abarcando aspectos sociales, económicos, culturales, urbanos, legales, y circunstanciales como la pandemia COVID-19, las estrategias son parte de una propuesta y las acciones fueron llevadas a cabo con el propósito de ser un experimento.

A partir de estos factores se planteó una serie de actividades que involucrasen a los artistas del festival, a los niños y jóvenes del barrio, la propuesta debe considerar el tiempo, las condiciones sanitarias, el clima, el presupuesto, la convocatoria, el espacio requerido, la propuesta de los instructores, la gestión de los materiales, el permiso con los dueños de los muros, la convocatoria por redes sociales, la invitación personal a los niños del barrio.

Los talleres se realizaron en el EP, siendo el parque Ángela Peralta el escenario para ellos, pero las actividades pueden ser itinerantes y replicarse en otros sitios; respecto a los materiales utilizados, algunos son fáciles de conseguir como hojas, cartulinas, plumones y crayolas, otros son más especializados como los Aerosoles y las capas, la pintura acrílica, rodillos y brochas, todos los materiales fueron proporcionados por Plasma Urbana.

La apropiación del espacio y la participación de los niños les brinda una experiencia como acercamiento para entender cómo se desarrolla de una forma más cercana, también para los grafiteros es algo distinto ya que no es tan frecuente este tipo de actividades, finalmente Plasma Urbana generó nuevas actividades en el BR, con el festival y con Re Genera Espacio, involucrando a la comunidad de una forma distinta.

### **4.3 Talleres “Grafiti al minuto” en el barrio del Refugio 2021-2022**

El concepto “al minuto” se retoma del Colectivo Minutero, además teniendo en cuenta los casos de estudio del apartado anterior y la creación de Plasma Urbana se procedió a generar una serie de talleres que fomentaran el conocimiento de las técnicas del grafiti, el arte urbano, escritura, entre otras expresiones de una forma básica, de manera demostrativa y participativa, en los espacios públicos, esto bajo la premisa de la educación no formal. Los talleres se pensaron para abarcar distintas áreas, resultando en la gestión de una serie de **cuatro periodos**, entre estas surgieron otros cursos de manera espontánea, se realizó un total de veinticuatro clases, durante poco más de un año, las actividades se realizaron junto con el Festival Cultural el Refugio y Re Genera Espacio. Se tuvo como principal objetivo tener un acercamiento con los niños del barrio, para enseñarles un poco acerca de la cultura del grafiti y el arte urbano para que puedan observar su entorno con otra mirada, participaron niños de la bolsa del diablo, de la vecindad del Pocito, del Barrio de Analco y de otras partes de la ciudad; todos los talleres fueron totalmente gratuitos para los participantes y sus familias, patrocinado por Re Genera Espacio, Plasma Urbana.

#### **4.3.1 Primer período de talleres “Grafiti al minuto” Estilos básicos**

La primera serie de talleres de Grafiti denominados “Grafiti al Minuto” de Plasma Urbana, realizados el día 2, 9 y 16 (domingos) de mayo del 2021, se lanzó una convocatoria por medio de Facebook y se invitó a los vecinos de manera personal, acudieron alrededor de 20 niños, entre los 6 y los 17 años, la mayoría fueron constantes y acabaron el curso, la difusión fue importante para visibilizar el barrio en el resto de la ciudad y para mostrar a los vecinos actividades artísticas en el parque.

Figura 54. Cartel Talleres Grafiti al minuto #1



Nota. Se elaboraron carteles para cada día. Fuente: del autor 2021.


LA intención de estos talleres fue enseñar las expresiones básicas y tradiciones del grafiti que son el Tag, la Bomba, el Wild Style y el Character, además de su identificación, se instruyó sobre el uso de los materiales y sus aplicaciones, cada instructor tiene experiencia en la técnica que impartió, aunque no en la enseñanza.

Tabla 33. Taller #1 de Tag y Bomba con *Sufre*


<p><b>Impartió:</b> Sufre tiene obra de grafiti legal, ilegal su estilo juega con la caligrafía y la abstracción con formas coloridas y geométricas, tiene una marca de ropa, es gestor en La Rueda A.C.</p>
<p><b>Desarrollo:</b> Los niños comenzaron eligiendo un pseudónimo, practicando bocetos en una cartulina con plumones, para posteriormente utilizar el aerosol, se coordinaron por equipos para elaborar sus piezas con la guía del maestro Sufre, y bajo la supervisión de sus padres, posterior a las actividades en todos los casos los niños continuaron jugando en el parque.</p>

Participaron: 8 niñas 7 niños. Total :15	Lugar: parque Ángela Peralta
Fecha: 2 de mayo 2021	Fuente: del autor. 2022

**Tabla 34.** Taller #2 Wild Style con Dayetos

<b>Impartió:</b> Dayetos, grafitero oriundo de Atlixco, Puebla, especializado en letras Wildstyle. A pesar de no tener experiencia en la enseñanza, gracias a su personalidad extrovertida y al dominio del grafiti, logró conectar con los niños	
<b>Desarrollo:</b> Dayetos Organizó a los chicos por grupos, mostrándoles algunos aspectos básicos (bocetaje, relleno, delineado), para la elaboración de una pieza que decía (El Refugio) cada equipo decidió la forma y los colores de sus letras, al pasar por turnos Dayetos enseñaba personalmente a cada participante a utilizar el aerosol de la mejor manera de acuerdo con su edad, también parte del aprendizaje es observar como lo hacen otros.	
	
Participaron: 7 niñas 5 niños. Total :11	Lugar: parque Ángela Peralta
Fecha: 9 de mayo de 2021	Fuente: del autor. 2021

**Tabla 35.** Taller #3 Carácter con Urze

<b>Impartió:</b> Urze, grafitero y muralista, su técnica combina el carácter cambiando el realismo, la figura humana, animal y naturaleza y estilos de comic, creando paisajes surrealistas.	
<b>Desarrollo:</b> Previamente se realizaron un par de piezas, dos latas de aerosol tipo cómic y el personaje Jake de la caricatura (Hora de Aventura), para ejemplificar lo que es un Character, carácter o personaje, se formaron equipos y elaboraron bocetos sencillos para después elaborar su propia pieza, con tema libre, hicieron flores, personajes, collares y monstruos, con la guía y supervisión del maestro y los padres, los niños tomaban las decisiones en equipos sobre las formas, colores y la composición.	
	
Participaron: 7 niñas 5 niños. Total :12	Lugar: parque Ángela Peralta
Fecha: 16 de mayo 2021	Fuente: del autor. 2022

En esta primera etapa se enseñaron los estilos básicos del grafiti, (Tag, Bomba, Wild Style y Carácter), al final del taller Romell (8 años) alumno, mencionó que “había sido el mejor día de su vida”, se dio un reconocimiento y una obra de regalo a cada participante.

#### 4.3.2 Segundo período de talleres “Grafiti al minuto” en la fiesta patrona y festival El Refugio

Los días 2, 3 y 4 de Julio realizamos talleres durante el FCeR y la fiesta patronal del barrio.

Se ofrecieron 7 talleres, convocamos a los artistas participantes del festival y a otros artistas locales para que fueran los maestros de los talleres, incluyendo grafiteros, artistas urbanos, poetas, grabadores y artesanos, solamente uno de los talleres no se realizó por durar 4 sesiones, pero se dio otro taller de manera espontánea.

Figura 55. Carteles Segunda sesión




Nota. Se realizó un cartel para cada taller. Fuente: del autor 2021.

En este segundo periodo de talleres se amplió la oferta, para la realización de una producción, así como otras artes como la poesía, el grabado en monotipia, pintura en artesanías, y serigrafía para stickers, la flexibilidad en la participación permitía que los asistentes inscritos o no, se involucraran en las actividades y participaran directa o indirectamente en los talleres.

Tabla 36. Taller #4 Grafiti con Yhezka y Laura Tela

**Impartió:** Yhezka tiene 26 años como grafitero, comenzó como ilegal, pero al interesarse por la parte artística se hizo legal, combina carácter y letras 3D. Laura Tela fue invitada por Yhezka para apoyarlo (ya que mencionó no tener experiencia enseñando) (Laura Tela es antropóloga y artista plástica).

**Desarrollo:** Al inicio dieron una charla compartiendo sus experiencias con los niños y jóvenes, posteriormente les guiaron en la elaboración de piezas que tenían los alumnos en mente, aprendieron a utilizar aerosoles, tomando los conejos por parte de los maestros para crear una pieza. Los más pequeños elaboraron piezas de animales, un pez un gato y una mosca, bajo la supervisión de Laura, y los más grandes elaboraron personajes, un hada, un extraterrestre y unas letras con la ayuda de Yhezka.




Participaron: 3 niños y 3 adolescentes, 4 hombres y 3 mujeres, total: 7	Lugar: parque Ángela Peralta
Fecha: 2 de Julio 2022	Fuente: del autor. 2022

**Tabla 37.** Taller #5 Monotipia *Xocoatl de Barrio Gráfico*

**Impartió:** Oscar Xocoatl, artista visual y grabador, el Grabado es la técnica en que se ha especializado, coordina el taller barrio gráfico, ubicado en el barrio del Artista, Puebla; con experiencia en la impartición de talleres.

**Desarrollo:** La monotipia es una técnica de grabado, a partir de una placa de plástico con tinta, sobre la que se dibujaba una imagen borrando partes con un esfumino o algodón, se realizaron varias impresiones con la guía del maestro, aunque el espacio era reducido (una mesa) todos pudieron realizar su pieza, con esta técnica se obtienen estampas únicas impresas en papel; también se aplicaron tatuajes temporales, las mamás y papás también participaron al ver la facilidad con la que los alumnos obtenían una imagen.




Participaron: 3 adolescentes, 3 jóvenes y 1 niño, total: 7	Lugar: parque Ángela Peralta
Fecha: 2 de Julio 2022	Fuente: del autor. 2022

**Tabla 38.** Taller #6 Stickers con *Yera y Asprok*


<p><b>Impartió:</b> Yera es ingeniero industrial, su proyecto llamado Animalgrafía, realiza stickers, carteles, ilustración digital; vende playeras, gorras y otros artículos con sus propios diseños. Asprok es artista urbano, serigrafista, tatuador, grafitero, cartelista, stickero, con personajes de su creación, así como letras de grafiti y caligrafías. Ambos artistas urbanos son de los más prolíficos de la ciudad en cuanto a stickers.</p>	
<p><b>Desarrollo:</b> En el taller enseñaron algunos de los materiales y procesos para elaborar Stikers con Serigrafía, debido a la complejidad de la técnica, el proceso de “revelado” del marco se hizo previamente, los participantes realizaron sus estampas a partir de las imágenes que llevaron los maestros, que ayudaron a cada uno de los alumnos de acuerdo a sus capacidades, desde los niños más pequeños hasta los adultos que también; las piezas se secan en menos de diez minutos por lo que pudieron llevárselos.</p>	
	
<p>Participaron: 7 chicas, una mamá con su hija pequeña, 4 jóvenes y un niño, total: 13</p>	<p>Lugar: parque Ángela Peralta</p>
<p>Fecha: 2 de Julio 2021</p>	<p>Fuente: del autor. 2022</p>

**Tabla 39.** Taller #7 Grafiti con *Roboteotl*

<p>Roboteotl: autor de la tesis</p>
<p>Sin estar dentro de las planeaciones se realizó el taller cuando se acercó un niño (con el cual se entabló una amistad durante el festival), conocido como “el chino”, nos identificó como “el maestro”, además se unieron un niño y una señorita, hijos del pastor del templo cristiano que colinda con el parque; se realizó una pieza que representaba a la cantante mexicana de ópera del siglo XIX Ángela Peralta, que da nombre al mismo. Se les enseñó a los niños la utilización del aerosol, sus características y manejo, así como algunos trazos básicos.</p>


Participaron: 1 chica y 2 niños, total: 3	Lugar: parque Ángela Peralta
Fecha: 2 de Julio 2022	Fuente: del autor. 2022

**Tabla 40.** Taller # 8 Grafiti con Jorel

<b>Impartió:</b> Jorel es grafitero e ilustrador de Oaxaca, en su obra aborda temáticas de situaciones actuales convertidas en imágenes que juegan con la metáfora, a través de ilustración y mural.	
<b>Desarrollo:</b> Jorel comentó sobre su experiencia y enseñó técnicas para el control de la lata, nuevos alumnos aplicaron las nuevas técnicas al mural previamente elaborado en ese espacio, modificando los colores y algunas formas, el taller se enfocó en el control de aerosol.	
	
Participaron: 6 jóvenes mujeres, 1 joven y 1 niño, total: 8	Lugar: parque Ángela Peralta
Fecha: 2 de Julio 2022	Fuente: del autor. 2022

**Tabla 41.** Taller #9 Palabras Bonitas con *Piñata poética*

<b>Impartió:</b> Rafa Taboada, Mar Alffita y Roni Corona, trabajan en la gestión cultural, promoción de la lectura y de la poesía en voz alta.	
<b>Desarrollo:</b> Los participantes elaboraron un texto con las indicaciones de los maestros, los jóvenes escribieron y declamaron su poesía en voz alta, conjuntando técnicas académicas con otros formatos poéticos libres.	
	
Participaron: 7 chicas y 2 chicos, total: 9	Lugar: parque Ángela Peralta
Fecha: 3 de Julio 2021	Fuente: del autor. 2022

**Tabla 42.** Taller #10 de Pintura acrílica con *el Hijo del Pueblo*

Juan Manuel Pérez Trujillo, artesano independiente, diseñador gráfico de la BUAP, domina la técnica de cartonería mexicana y figuras de barro, con más de 10 años de trabajo ha expuesto en museos estales.

Desarrollo: El taller se centró en la forma de aplicar color a las calaveritas previamente elaboradas, en este taller participaron familias completas, padres, madres, jóvenes y niños, al final cada calaverita era única en su composición, los asistentes se llevaron su pieza.



7 mujeres y 5 hombres, total:12	Lugar: parque Ángela Peralta
Fecha: 2 de Julio 2022	Fuente: del autor. 2022

**Tabla 43.** Taller #11 Ilustración con *Roboteotl*

Roboteotl autor de la tesis

El taller de ilustración se realizó con los niños de la calle 7 norte y 24 poniente, el taller se ofreció en un pequeño local siendo los alumnos nietos de la dueña, elaboraron ocho piezas en pintura acrílica sobre papel, con la figura de una piñata, teniendo la intención de preservar las tradiciones y también una pintura de algo que ellos quisieran. Al finalizar el taller los niños recibieron su aguinaldo por parte de Re Genera Espacio.

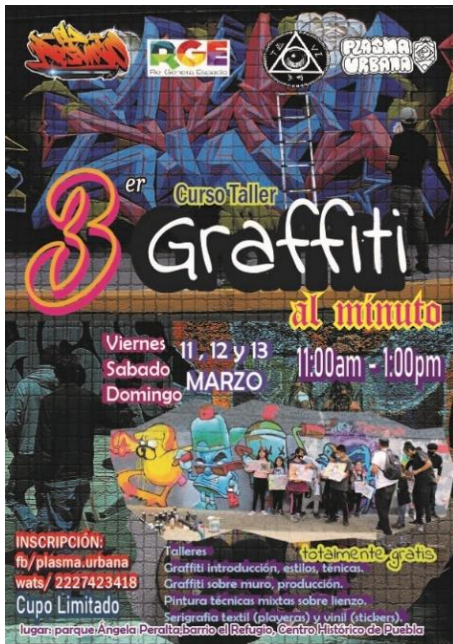


Participaron: 2 niñas y 2 niños, total:4	Lugar: parque Ángela Peralta
Fecha: 20 de diciembre de 2021	Fuente: del autor. 2022

**4.3.3 Tercer período de talleres “Grafiti al minuto” pintura y serigrafía**

Los días 11, 12 y 13 de marzo, asistieron 15 niños de 8 a 12, el primer día solo asistió un niño con su mamá, provenientes de la Colonia La Calera, prefirieron asistir a nuestros talleres que, a sus clases normales, el sábado y domingo asistieron 12, algunos del barrio y otros de distintos puntos de la ciudad.

Figura 56. Cartel sesión 3 grafiti al minuto



Fuente del autor

En este tercer periodo, durante tres días se enseñaron técnicas de grafiti sobre muro, pintura acrílica sobre bastidor y aplicación de serigrafía textil, las obras resultantes fueron regaladas a los niños. La asistencia a estas actividades fue numerosa, probablemente les parezca buena la idea de aprender varias cosas en un fin de semana que los niños tienen libre; pese a los requerimientos para los insumos de algunas técnicas se pudo resolver improvisando en el espacio mismo.

Tabla 44. Curso # 12 taller al minuto *Gune, Robotool*

Impartió: <i>Gune</i> es artista del grafiti, que ha colaborado en el Refugio desde los primeros años, domina varias técnicas del grafiti, pero su trabajo es técnico en máquinas, sin experiencia en talleres.	
Desarrollo: El taller fue de pintura acrílica, se enseñó la aplicación de pintura acrílica sobre lienzo, ayudando a los alumnos a elaborar el cuadro de un personaje que bocetaron en conjunto con el maestro.	
Participaron: 3 niñas y 3 niños, total: 6	Lugar: parque Ángela Peralta
Fecha: 12 de marzo 2022	Fuente: del autor. 2022

El día 11 de marzo solo asistió un niño, que realizó sus bocetos con ayuda de Roboteotl.

**Tabla 45.** Curso # 13 Serigrafía textil con Warrior y Roboteotl

Impartió: Warrior, grafitero, artista plástico, gestor. Roboteotl, autor de la tesis.	
Desarrollo: El taller de impresión textil con serigrafía, , primero se mostró a los asistentes el material y la técnica, , los niños iban imprimiendo su playera con ayuda de los maestros, posteriormente se plancharon las piezas para adherir mejor la tinta, los niños observaron el proceso para el estampado y se pusieron la playera, cortesía de RGE.	
	
Participaron: 8 niños y 4 niñas, total: 12	Lugar: parque Ángela Peralta
Fecha: 13 de marzo 2022	Fuente: del autor. 2022

**Tabla 46.** Taller # 14 Grafiti en Acapulco con Santa y Roboteotl

Santa, artista visual egresada del IAVEP, gestora, realiza murales, serigrafía, carteles e ilustración digital. Roboteotl, autor de la tesis.	
Desarrollo: Se impartió el curso de pintura, en Puerto Márquez Acapulco durante el FCeR, con la colaboración de Santa y Roboteotl, se elaboró una sirena acompañada de peces y motivos marinos, participaron niños que asistían al festival con sus padres, además una niña y joven oriundos del puerto, quienes facilitaron el espacio y no habían tenido una experiencia similar.	
	
Participaron: 5 niñas, un niño de Puebla y un joven de Acapulco, : total 7	Lugar: Puerto Márquez en Acapulco
Fecha: 4 de abril 2022	Fuente: del autor. 2022

**Tabla 47.** Taller # 15 Grafiti al minuto Bytal

Impartió: Bytal, grafitero poblano, dominan variedad de estilos en diversos formatos.
---

Desarrollo: RGE llevó a cabo un taller barrial de reparación de columpios en el parque Ángela Peralta; se aprovechó para impartir un taller de grafiti al minuto, con Bytal, en este taller se enseñó a los niños el contenido del primer taller de tag y bomba, pero con el enfoque de este artista, con el cual los niños elaboraron un seudónimo y una pieza en una cartulina, posteriormente intervinieron una pequeña barda del barrio, aprendiendo también el uso del aerosol.



Participaron: 2 niñas y 1 niño, total: 3	Lugar: parque Ángela Peralta
Fecha: 8 de abril de 2022	Fuente: del autor. 2022

**Tabla 48.** Taller #16 Ilustración con Roboteotl con RGE en el día del niño el Refugio

Impartió: Roboteotl

Desarrollo: El día del niño RGE llevó juguetes al BR, aprovechando la ocasión se impartió un taller con Roboteotl en la *vecindad del pocito*, Rosa, una de las participantes no sabía leer, ni escribir, sus padres son migrantes oaxaqueños, a partir de la pandemia dejó de asistir a la escuela, durante el taller elaboraron su nombre con estilo de grafiti sobre papel y dibujado con crayolas, las niñas pocas veces salen al parque o al centro.



Participaron: 4 niñas, total: 4	Lugar: Vecindad del Pocito parque Ángela Peralta
Fecha: 29 de abril 2022	Fuente: del autor. 2021

**Tabla 49.** Taller #17 Boceto al minuto Roboteotl

Impartió:

Desarrollo:

El mismo día del niño RGE continuó la entrega de juguetes en el barrio de Analco con los niños del catecismo del templo del Ángel Custodio, el taller grafiti al minuto, consistió en que elaboraron por equipos un nombre que ellos eligiera y a partir de ahí buscar un estilo, se les fue guiando para mejorar la composición, al final expusieron su trabajo explicando el significado de su pieza.

Participaron: 10 niños, 7 niñas, total: 17	Lugar: Analco, san Ángel Custodio
Fecha: 2 de Julio 2022	Fuente: del autor. 2022

**Tabla 50.** Taller #18 Grafiti mural *Roboteotl*

Isa Molina (Casa Muhu) gestora y promotora de artesanos y artistas.	
El taller se llevó a cabo en la presidencia de la junta auxiliar de Chachapa, Puebla, en uno de los inmuebles del ayuntamiento, a pesar de no haber una convocatoria los niños se acercaron, se les enseñó el uso del aerosol y elaboraron un diente de león y un maíz; debido al cambio de la dinámica administrativa se suspendió el proyecto en colaboración con Casa Muhu.	
Participaron: 7 chicas y 5 chicos, total:12	Lugar: presidencia municipal Chachapa, Amozoc, Puebla.
Fecha: 15 de mayo 2022	Fuente: del autor. 2022

En este tercer periodo además de las actividades planeadas, surgieron otras posibilidades de intervención que fueron aprovechadas por el titular de esta tesis, teniendo la experiencia del formato “al minuto” y con el aprendizaje paulatino, se pudo enseñar en otros entornos como el barrio del Analco, en la junta auxiliar de Chachapa, del municipio de Amozoc Puebla, así como en Puerto Márquez Acapulco, llegando a los niños del puerto; finalmente la mayoría de estos talleres se generaron de manera casi espontanea.

#### 4.3.4 Cuarto período de talleres “Grafiti al minuto” por la diversidad

En julio 1, 2 y 3 de 2022 durante el FCeR se llevaron a cabo la cuarta sesión grafiti al minuto, ofreciendo nuevos talleres, algunos no se llevaron a cabo por ser los viernes, la mayoría de los niños estaban en clases o en jornada de vacunación.

Figura 57. Cartel talleres Plasma Urbana



Nota. En esta ocasión no realizamos carteles individuales. Fuente: del autor 2022


En este cuarto periodo, realizamos las actividades nuevamente dentro del FCeR, pero ahora trabajamos con grupos de mujeres enfocadas en las infancias, desde distintas perspectivas como el feminismo, educación por medio de valores, mediación de la lectura y danza expresiva. Debido a que en esta edición del festival fue más difícil la obtención de spots, los talleres de mural no pudieron realizarse de manera normal, sin embargo, si se dieron de manera espontánea.

Tabla 51. Taller # 20 Cuenta cuentos con Mar Alaffita

Impartió: Mar Alaffita, poeta, gestora y maestrante en Arte y estética en la BUAP, coordinadora de un círculo de lectura Amanoché
Desarrollo: En este taller, ofreció una lectura de cuentos, Mar utilizó un disfraz para representar sus obras, en esta actividad se invitó a los niños del templo cristiano y a los niños del barrio, pero no pudieron asistir, Mar contó tres historias y posteriormente realizaron una marioneta a partir de ella, los niños estuvieron en las bancas del parque. Para Marisa fue el segundo año colaborando con Plasma Urbana en el Refugio.

	
Participaron: 1 niño, 3 niñas, total: 4 Fecha: 2 de Julio 2022	Lugar: parque Ángela Peralta Fuente: del autor. 2022

**Tabla 52.** Taller #21 Valores Casa Muhu


Casa Muhu y Carruselito cultural, grupo de psicología y talleres de valores. Se ofreció un taller de valores a través del juego, con temas de conciencia social, cuidado del ambiente y autocuidado, posteriormente elaboraron manualidades para que se llevaran un pequeño recuerdo, este grupo de chicas trabajan desde la psicología y actividades culturales en entornos vulnerables.	
	
Participaron: 3 niñas, una joven, 2 niños, total: 5 Fecha: 2 de Julio 2022	Lugar: parque Ángela Peralta Fuente: del autor. 2022

**Tabla 53.** Taller #22 Taller Carácter Roboteotl

Impartió: Roboteotl
Este taller no estuvo dentro de los planeados, sin embargo “el chino” un niño que ya había tomado talleres al identificarnos se acercó y quería pintar, se le unieron otros dos niños del barrio, se elaboró un ajolote para que conocieran los aspectos básicos del aerosol y del color, también se unieron dos jóvenes del templo cristiano elaborando un rostro, a pesar del mal estado del muro se logró aprovechar el espacio. Los niños y jóvenes pertenecen al barrio.

	
Participaron: 3 niños, 1 niña, 2 jóvenes mujeres, total: 6	Lugar: parque Ángela Peralta
Fecha: 2 de Julio 2022	Fuente: del autor. 2022

**Tabla 54.** Taller #23 Collage para infancias libres

Impartió: El Refugio	
<p>Se impartió un taller de Collage en dibujos con el concepto de “Libertad” desde la óptica de los niños, ellos proponían las definiciones y los dibujos que iban realizando con el apoyo de la maestra que los escuchaba y guiaba, también participaron las mamás y los papás de los niños ya que la actividad invitaba a dialogar, intercambiar opiniones y finalmente plasmarlas en una cartulina y con colores.</p>	
	
Participaron: 5 niñas y 3 niños, total: 8	Lugar: monumento del parque Ángela Peralta
Fecha: 2 de Julio 2022	Fuente: del autor. 2022

**Tabla 55.** Taller #24 Taller de danza

Impartió: Elizabeth Campilla, bailarina y artesana	
<p>En el taller de Danza se ofreció una actividad de meditación, movimientos corporales y danza contemporánea, esta actividad se adaptó al espacio disponible y fue ambientada con música, la maestra adaptó la actividad para que los niños pudieran realizarla, ellos mostraban interés al ser algo novedoso que combinaba el baile, el juego y el movimiento.</p>	



Conclusión de los talleres, se realizaron sin experiencia previa para los gestores principales que fueron Plasma Urbana, Re Genera y El Refugio; también fue algo nuevo para muchos artistas que impartieron los talleres, finalmente fue para los niños un acercamiento al arte, al espacio público y la cultura del grafiti y arte urbano desde otra perspectiva; se coordinaron las actividades teniendo una planeación breve, para realizarse en un tiempo máximo de dos horas. Todos los talleres fueron totalmente gratuitos para los niños, en ocasiones se les regalaron playeras y obra gráfica donada por los artistas del festival.

La apropiación y la participación en el espacio público fueron un eje fundamental para estructurar una actividad artística llevada en poco tiempo, a pesar de no tener los elementos de un taller, aula o salón las actividades pudieron realizarse de principio a fin, los niños e instructores se adaptaron al espacio y al formato educativo. Se ofrecieron 23 talleres, con 140 alumnos, 20 talleristas, además de las personas que observaron las actividades mientras se desarrollaron; solamente 3 talleres no pudieron realizarse por la dificultad técnica o por requerir más tiempo para su realización, finalmente este tipo de actividades pueden ser itinerantes, incluyentes y están abiertas a diversas expresiones que no comprometan a los participantes.

**Tabla 56.** Logística de los talleres y financiación

Talleres	Duración	Materiales	Costo de realización
Tag	2 horas	Aerosoles, caps, pintura acrílica, plumones, cartulinas, muro.	\$ 800.00
Bomba	2 horas	Aerosoles, caps, pintura acrílica, plumones, cartulinas, muro.	\$ 800.00
Wild Style	2 horas	Aerosoles, caps, pintura acrílica, plumones, cartulinas, muro.	\$ 800.00
Carácter	3 horas	Aerosoles, caps, pintura acrílica, plumones, cartulinas, muro.	\$ 800.00
Grabado	2 horas	Tintas, rodillos, alcohol, gurbias, placas, papel, varen o cuchara.	\$ 800.00
Stickers	2 horas	Vinil, tinta, raseros, marcos, solventes.	\$ 1,000.00
Poesía	2 horas	Hojas, lapiceros.	\$ 100.00

Serigrafía	3 horas	Playeras, tinta, plancha, solventes, rasero, marcos.	\$ 2,000.00
Danza	1 horas	Bailarina.	\$500.00
Collage	2 horas	Hojas, cartulinas, tijeras, revistas, pegamento.	\$600.00
Cuentos	1 horas	Libros, cuentacuentos.	\$ 500.00
Manualidades	1 horas	Papel, tijeras, impresiones.	\$ 200.00
Mural	3 horas	Aerosoles, caps, pintura acrílica, plumones, cartulinas, muro.	\$ 800.00
		Total anual	\$ 9 700.00

La duración, el material y el costo de los talleres puede variar, la mayoría se realizaron en el espacio público, siendo necesaria la utilización de mesas, las bancas y el piso del parque, un muro que fue prestado para las pintas, pintura acrílica, aerosoles, válvulas, para otros talleres se requirió material especializado y facilitado por los maestros, como cartulinas e impresiones.

Los talleres no fueron parte de ningún programa gubernamental, tampoco recibieron apoyo de agentes externos a los organizadores, fue un experimento para evidenciar que este tipo de acciones son relativamente de fácil implementación cuando se reúnen los agentes adecuados, desde la vinculación con agentes del barrio, artistas y especialistas en el área del urbanismo y con recursos limitados, se puede lograr la participación y un aprendizaje significativo.

Todo fue totalmente gratuito para los niños y sus familias, se dio un apoyo simbólico a los artistas participantes de la primera fase, también se ofertaron actividades distintas al grafiti; por otro lado, la integración de los habitantes del barrio fue difícil, ya que no son comunes este tipo de actividades en la zona, gradualmente se acercaron al ver a otros niños que venían de otras partes de la ciudad.

La forma en que se trabaja mejor con los niños del barrio fue de manera personal y prácticamente dentro de su casa, o muy cerca (en la banqueta).

Se acercó a los niños y jóvenes del barrio al conocimiento del grafiti, se promovió la participación en el Espacio Público, en este caso el parque Ángela Peralta, se invitó a los artistas a tener una experiencia educativa con su trabajo, se vinculó a otros grupos culturales, por medio del arte y la cultura se promovió la regeneración urbana del barrio, en su tejido social, además de unirse a las festividades y a la galería artística, se generó un espacio para la educación no formal.

## Conclusión

A partir del conocimiento de otros casos y de la experiencia previa en distintos escenarios y en el barrio, condujeron a la creación de un “agente” que tuviese su propia identidad, así surge Plasma Urbana, que sirvió de plataforma para vincular a los artistas, las familias y los niños, asistir a eventos de grafiti nos permitió conocer y vincularnos de primera mano con la escena local del grafiti y el arte urbano.

El formato de “Arte al minuto” funcionó para aplicar las claves de la educación no formal, así como tener flexibilidad en la transmisión del conocimiento, en el EP, pero adaptable prácticamente a cualquier sitio, en todos los casos se trató de un acercamiento al conocimiento de las técnicas y la experimentación con los materiales, gracias al dominio por parte de los profesores, pudieron enseñar la elaboración de una pieza prácticamente de inicio a fin, en ocasiones llevándose se obra, se regalaron más de 50 playeras, 30 grabados y 3 pinturas.

Este tipo de cursos son totalmente adaptables, no requieren lugares especializados como talleres, aulas, siendo esto los escenarios ideales, por ello acercarlo al barrio implicó un reto para los artistas, los niños se mostraron atentos y participativos teniendo mayor flexibilidad para integrarse en equipos y participar, probablemente al estar en un entorno más cercano al juego que a la escuela, en todos los casos los talleres no excedieron las dos horas; pero el punto más complicado es la financiación, ya que los recursos son autogestionados y limitados, así como la remuneración a los artistas y el material, la mayoría de proyectos son lucrativos o tienen financiamiento gubernamental y privado. Sin embargo, con organización se pueden continuar estas actividades involucrando patrocinadores, agentes privados, y otras formas de financiamiento que no descuiden el aspecto social y el ser gratuitos para los niños.

Se difundió la obra de los artistas por medio de las redes sociales, también dando a conocer por medio de eventos y acercamiento con los crews, colectivos y artistas; para finales del 2022, Plasma Urbana es parte del Colectivo Ocultos, y del Crew MGR miligramos, así como la generación de amistad con otros colectivos.

Se generó una comunidad llamada Plasma Urbana, donde las personas identifican el grafiti y a los niños como principal elemento, en este circuito se han visibilizado a los artistas en su expresión y la participación de los niños al tener nuevas experiencias y aprendizaje.

Para los instructores fue una nueva experiencia ya que no habían realizado algo similar, en su mayoría sucedió con los hombres grafiteros, por otro parte las mujeres, poetas y artistas ya tenían practicas educativas con infancias, la mayoría de los instructores llegaron en transporte público o en sus propios medios, no tuvieron dificultades para ubicar el parque Ángela Peralta.

Respecto a la participación de los niños, haber tenido más de cien alumnos, representa el interés por este tipo de manifestaciones, que los talleres fueran realizados en poco tiempo hizo que los alumnos pudieran ver un resultado de su trabajo, alrededor de un 20% de niños asistieron regularmente y estuvieron pendientes de la continuidad de los talleres, como el caso del “chino” que se acercaba a las actividades mientras sus papás trabajaban en la cercanía. Los niños que viven en el barrio o en la cercanía llegaron caminando, en grupos o con sus hermanos o familiares, pero los dejaban solos, los que venían de otros puntos de la ciudad llegaron en transporte público y particular, en compañía de su mamá o papá, fue importante la vinculación por redes sociales para organizar las actividades.

La incorporación de otras expresiones artísticas abre un nuevo dialogo entre la cultura del grafiti, además de otras formas de arte, que conviven y tienen posibilidad de manifestarse en el EP, al ser el grafiti una cultura que mantiene ciertos códigos, al estar expuesta en la vida pública va teniendo nuevas influencias, formas de hacerse y entenderse, y nuevos exponentes que mantienen viva la cultura con su obra.

Finalmente después de más de un año de actividades Plasma Urbana se configura como una organización de educación artística no formal en el espacio público y en otros entornos, con la capacidad de colaborar con otros grupos, artistas, colectivos, instituciones, actualmente Plasma Urbana tiene alianzas con los colectivos: FCeR, Re Genera Espacio, Ocultos Go 23, MGR crew, Piñata poética, Saber Sin Fin; principalmente es rescatable la interacción que se logró con los niños, jóvenes y con sus familias; con este panorama se pueden continuar los talleres para los siguientes años.

La Regeneración urbana generalmente se presenta en proyectos de gran magnitud, donde los procesos y acciones son implementados de manera vertical, con lineamientos que muchas veces contradicen las acciones, o por el cambio de administración no logran llevarse a cabo en totalidad, además depende de la visión del gobierno en turno y sus decisiones, así como la postura que tengan ante las manifestaciones del grafiti y del arte urbano. En una escala barrial propusimos actividades educativas y artísticas con que promueven la regeneración urbana por medio de la participación y apropiación de espacio público en el espacio público.

## Conclusiones generales

El interés por hacer grafiti y arte urbano nos condujo a estudiarlo desde la perspectiva del Ordenamiento Territorial, esto a su vez nos llevó a los conceptos del Espacio Público, Regeneración urbana, Apropiación, también consideramos pertinente abordar la educación no formal, estos campos nos ayudaron a entender mejor este fenómeno a nivel académico, también retomamos la actividad de grafiti, aprendiendo “en la calle”, en festivales con los artistas, también en tutoriales, este conocimiento fue fundamental para dar talleres a los niños, acercarnos a los artistas permitió comprender las dificultades con las que se enfrentan, así como los niveles de profesionalización, autogestión y emprendimiento que pueden generar con su obra.

Al estudiar un sitio específico como lo fue el Barrio del Refugio, se recorrió la historia de la ciudad y del barrio, la importancia de los símbolos religiosos como la Virgen del Refugio y la identidad que adquiere el barrio desde el pasado, hasta el presente, se ha mantenido entre el estigma por la actividad criminal y la devoción por las fiestas patronales y la vida barrial, en este contexto de degradación según la Gerencia del Centro Histórico, el surgimiento de un festival cultural aporta al barrio

Se cumplió el objetivo general de implementar la Regeneración urbana a escala barrial, como una herramienta de educación, se logró vincular el grafiti con la comunidad, a través de actividades de apropiación del espacio público por medio de la cultura.

Sobre los objetivos particulares se llevó a cabo la revisión teórica, así como la propuesta para entender los conceptos del grafiti; se analizó la situación de los artistas urbanos y su actividad en el centro histórico; se hizo un registro de los murales elaborados por el FCeR, esto no se había hecho de manera formal antes de esta investigación, finalmente el acercamiento con los niños del barrio por medio del grafiti, involucrándolos en actividades educativas en el espacio público.

La hipótesis se cumplió al crear un nuevo agente cultural se lograron articular talleres de grafiti, arte urbano y otras expresiones artísticas distintas, se tuvo el registro de la experiencia en cuanto a participación e interés de los niños y sus familias, el proyecto tiene continuidad e invitaciones a otras intervenciones.

Sobre el grafiti y el arte urbano en el barrio del Refugio, se realizó un registro de las obras que no tenía precedente, debido a la naturaleza efímera de estas, muchas veces no hay un registro documental de la misma, además de la descripción sobre el estilo, ubicación y autores, este tipo de registro puede ser un ejemplo metodológico para otros estudios.

La Regeneración urbana y su relación con el arte no es nuevo, esta relación ha ido evolucionando de acuerdo a la época, a los estilos arquitectónicos, de ingeniería civil y arte público; incluso los conceptos mismos han

cambiado, así mismo la relación con nuevas formas de expresión que en un inicio suelen ser algo extraño pero que con el tiempo se va integrando a la cultura y al EP; en el caso del grafiti legal, este se ha integrado a programas gubernamentales, en la publicidad, los rótulos, y en otros casos en la comunidad misma, al tener actividad de los grafiteros que buscan espacios en sus entornos cercanos o donde se genere un espacio para intervenir, generándose así festivales de grafiti a distintas escalas, que son síntoma de la participación constante y permanente de estos grupos de artistas en el EP.

Finalmente, la presente investigación aporta por un lado información para entender la cultura del grafiti, sus códigos y motivaciones, material para la identificación de las principales expresiones y las posibilidades que tiene como herramienta educativa para diversos grupos de población, como niños, mujeres, o jóvenes que por su contexto no tienen contacto con crews de manera tradicional.

La conformación de Plasma Urbana, con el estudio del territorio y la propuesta de talleres con el enfoque de la educación no formal, el arte urbano y el grafiti, pueden ser una herramienta para futuros programas culturales en el barrio, se evidenció el interés de los niños, jóvenes y de la comunidad en general, por participar en este tipo de actividades, esto fomenta la apropiación del espacio público, un aprendizaje que no se oferta regularmente, actividades gratuitas y con una diversidad en los cursos, siendo el escenario predilecto el espacio público del barrio del Refugio, en particular el parque Ángela Peralta.

Como reflexión final, el Espacio Público ofrece una serie de posibilidades para la Regeneración urbana, a través de la cultura se puede lograr la apropiación y participación en él, esta interacción logra varios fines, pues además de la convivencia, también se transmite conocimiento y una experiencia con una nueva herramienta, como lo fue con los talleres; con una organización relativamente sencilla se pueden articular gestores, actores y población, así como el formato flexible que se logró con la educación no formal y la propuesta de “al minuto”, esta tesis enlaza el tema del grafiti y el arte urbano como parte de una cultura, una forma de vida y en último caso la identidad misma, así la ciudad se convierte en un organismo que se regenera con la intervención de los grafiteros que la ven como un lienzo, donde expresar su obra, su sentir y su ser.

## Recomendaciones

El grafiti ilegal es para los gobiernos un problema que se podría combatir mejor con educación y no con represión policiaca o simplemente pintando fachadas, y cuando surjan proyectos de apoyo a los artistas sean justas las convocatorias. En cuanto a los grupos que gestionan eventos, cursos o actividades culturales, deben ser más transparentes, apoyar al desarrollo de los artistas locales y mejorar las condiciones para estos.

El grafiti puede ser una herramienta para acercarse a la población del barrio y ser una herramienta didáctica, el conocimiento de la cultura del grafiti y del arte urbano hacen que surja la curiosidad por expresiones artísticas más complejas.

El interés de las nuevas generaciones por estas expresiones va cambiando, con el uso de la tecnología el grafiti sigue evolucionando y sigue manifestándose desde una pequeña firma en la calle, una galería en internet, revistas, hasta un mural con un estilo artístico único.

Para los estudiantes de arquitectura y urbanismo, el grafiti es un fenómeno complejo que visto desde afuera no tiene el mismo sentido, ni genera la misma pasión, pero al analizar las motivaciones, las obras, así como las condiciones en que se realizan, ya sea el legal o ilegal, nos lleva a cuestionar no solo el actuar de la sociedad, del gobierno y de los grafiteros, en este sentido ¿Cómo podría el grafiti insertarse en el ordenamiento territorial, en las políticas públicas? ¿Debe la sociedad tolerar la vandalización del EP o cambiar su perspectiva? Probablemente el grafiti no pierda su carácter vandálico, contestatario, rebelde, ilegal, pero al mismo tiempo se ha insertado en el arte creando una categoría con sus propias reglas.

Ante esta ambigüedad de la cultura del grafiti, los testimonios y el trabajo de campo ayuda a revelar lo que sucede en un momento específico, así como conocer las distintas perspectivas de los actores, sobre todo su alcance al apropiarse del EP, el impacto que tiene sobre la comunidad, también la posibilidad de que estas expresiones se vuelvan una herramienta lucrativa, publicitaria o propagandística para el gobierno, grupos o agentes privados.

En el caso de la arquitectura los ejercicios de integración plástica han sucedido en diversas etapas, desde el diseño mismo, hasta el aspecto simbólico del espacio, así como los lineamiento en el orden, la integración del grafiti y del arte urbano es algo más común en sitios públicos, como mercados, escuelas, barrios populares, por tanto comprender esta cultura, puede ayudar a conocer mejor el entorno, a generar planificaciones más cercanas a la sociedad, reconocer el valor artístico y cultural de estas expresiones.

## Bibliografía

- Artesvisuales202** (2017) Mundo de Arte, Arte urbano. <https://mundodearte.weebly.com/arte-urbano.html>
- Bazant, J.** (2014). Planeación Urbana Estratégica. Métodos y técnicas de análisis. Editorial Trillas. México.
- Benke, C. Hop, L.** (2010). Street Art, recetario de técnicas y materiales del arte urbano. Gustavo Gil. España.
- Borja, J. Muxi Z.** (2003). El espacio público, ciudad y ciudadanía. Ed Eelecta.
- Bustos, M. Castrillo-Romón, M.** (2020). Luces y sombras de la regeneración urbana: perspectivas cruzadas desde Latinoamérica y Europa. Revista INVI. 35(100)
- Caballé, E. Rodríguez, G. M.** (2017). Educación no formal: Potencialidades y valor social. Revista Cubana de Educación Superior. Número 1. 69-83
- Cámara, E.** (2003). Arte y Ciudad. Estéticas urbanas - espacios públicos ¿políticas para el arte público?
- Carrión, Fernando.** (2005). El centro histórico como proyecto y objeto de deseo. EURE (Santiago), 31(93), 89-100. <https://dx.doi.org/10.4067/S0250-71612005009300006>
- Carlsson, B. Hop L.** (2010). Street Art. Recetario de técnicas y materiales del arte urbano. Gustavo Gil. España
- Castleman, C.** (1987). Los graffiti. Blume, Madrid.
- Castleman, C.** (2012). Getting Up. Hacerse ver. Capitán Swing. Salamanca, España.
- Checa, M. Castro, P.** (2008) Notas para conceptualizar la gráfica popular mexicana. Gazeta de Antropología.
- Colectivo Tomate** (2020) Informe Anual Colectivo Tomate 2019. <https://colectivotomate.org/>
- Popular** (2015) <https://elpopular.mx/secciones/seguridad/2020/05/17/detienena-los-de-la-bolita-en-barrio-el-refugio> Antonio Alcántara. Puebla, México
- Cruz, T.** (2004) Grafiteros: arte callejero en la ciudad de México. Desacatos #14.
- Cruz, T.** (2010). Writers, Taggers, Graffers y Crews: Identidades juveniles en torno al grafiteo. *Nueva antropología*, 23(72), 103-120.
- Cultura.gob** (2019). Cultura estados, Nuevo León. Los jóvenes grafiteros de Nueva York se inspiraron en los grandes muralistas mexicanos como Diego Rivera, Orozco y Siqueros: Craig Castleman [https://www.cultura.gob.mx/estados\\_nueva\\_2019/detalle/?estado=19&tipo=prensa&id=65487](https://www.cultura.gob.mx/estados_nueva_2019/detalle/?estado=19&tipo=prensa&id=65487)
- D'assuncao, J.** (2007). Ciudad e Historia. Una introducción a los estudios sobre la ciudad. Editora Vozes, Brasil.
- De La Torre, C. Martínez, M. Hernández, A.** (2018). Estrategias para la revalorización de la memoria colectiva de sectores vulnerables: Itinerarios peatonales y ciclistas en los centros históricos mexicanos. El caso de Puebla, México. *on the w@terfront. Public Art.Urban Design.Civic Participation.Urban Regeneration*, 60(8).
- Delgadillo, M. A.** (2008). El muralismo mexicano, arte al servicio de la nación. 04 abril 2018, de udg Sitio web: [http://www.gaceta.udg.mx/Hemeroteca/paginas/537/G537\\_cot%206.pdf](http://www.gaceta.udg.mx/Hemeroteca/paginas/537/G537_cot%206.pdf)

- Duhau, E. Giglia, A.** (2010). El espacio público en la Ciudad de México. De las teorías a las Prácticas. En Garza Gustavo, y es Schteingart Martha(coord.), los grandes problemas de México II. Desarrollo Urbano y Regional México. El Colegio de México.
- Fernández, C.** (2010). Arte Urbano y apropiación simbólica del espacio: La práctica de las propas y pegas en Mexicali. Researchgate.net/publication/236324952
- Félix, J.** (1994). Simbólica mexicana de la muerte. La Palabra y el Hombre, 92.
- Figueroa, F.** (2017). Hacia una definición universal. En Grafiti y civilización (41). Madrid: Amazon. web:
- Fontana, D.** (2003). El lenguaje de los símbolos. Barcelona: Blume.
- Galindo E. Gonzales, M.** (2020). La gráfica popular, un referente de la identidad del diseño gráfico mexicano. Cuaderno 101. Centro de estudios en diseño y comunicación.
- Gari, J.** (1995). La conversación mural: ensayo para una lectura del graffiti. Fundesco, Madrid:
- Garrido, E.** (2009). La pintura mural mexicana, su filosofía e intención didáctica. Sophia, Colección de Filosofía de la Educación [en línea]
- Gengli, L.** (2018) Spray on Walls, urban adventure of graffiti art. Send Points, China.
- Giunta, A.** (2014). ¿Cuándo empieza el arte contemporáneo? arteBA, Buenos Aires, Argentina.
- Gomez, J.** (2014). Graffiti es una expresión político-cultural juvenil en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 12 (2), pp 675-689
- Grané P.** (2019). Educación comunitaria a través de graffiti y arte urbano con jóvenes: investigación-acción y etnografía visual en Collblanc-La Torrassa (L'Hospitalet de Llobregat). *Arteterapia. Papeles De Arteterapia Y educación artística Para La inclusión Social*, 14, 3-19. <https://doi.org/10.5209/arte.62284>
- Grane, P. Rifá, M. Essomba, M.Á.** (2017). Educación comunitaria a través de las artes hacia una etnografía visual del graffiti y del arte urbano con jóvenes. Arteterapia. Ediciones complutenses
- Hernández, A.** (2007), Un proyecto de espacio público y participación ciudadana: El barrio de San Antonio y Santa Anita. RIDE, Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo.
- Hernández, A.** (2012). «El Espacio Público Y Arte En México Durante El Siglo XX. De La Dictadura a La Democracia». On the w@terfront, [en línea], 2012, Núm. 21, p. 21-40, <https://raco.cat/index.php/Waterfront/article/view/251117> [Consulta: Consulta: 17-01-2022].
- Hernández, A.** (2013). Un proyecto de espacio público y participación ciudadana: El barrio de San Antonio y Santa Anita. Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo, 10, 18.

- Hernández, A. De La Torre, C. Castañeda, B. Salgado, C.** (2018). «Bolsa del Diablo/Bolsa de Color» proyecto de vinculación barrio-universidad-gobierno, para la mejora del espacio público en la Zona de Monumentos de la Ciudad de Puebla, calle 24 Poniente. *Kultur revista interdisciplinaria sobre la cultura de la ciutat*. 10.6035/Kultur.2017.4.8.11. 287-306.
- Hernández, A. De la Torre, C. Martínez, M.** (2018). Estrategias para la revalorización de la memoria colectiva de sectores vulnerables: itinerarios peatonales y ciclistas en los centros históricos mexicanos. El caso de Puebla, México. *On the Waterfront*. Vol 60.
- Hernández, A. De la Torre, C. Morales, P. Aco, B. Bautista, M. Rojas, C.** (2013). Estudio comparativo en procesos participativos para la regeneración de tres barrios del centro histórico de la ciudad de Puebla mediante la línea de investigación: espacio público, participación ciudadana y centro histórico. San Antonio, El Refugio y Santa Anita. *Revistes Científiques de la Universitat de Barcelona*, 28, 78-96.
- INEGI** (2022) Ciudad de Puebla, barrio el Refugio. <https://www.inegi.org.mx/app/mapa/espacioydatos/>
- Izquierdo Hernández, L.** (2009). Un enfoque epistemológico de las categorías cultura e identidad en el proceso formativo de los profesionales de la educación superior cubana. *Revista Información Científica*, 69(1). Recuperado de <http://www.revinfocientifica.sld.cu/index.php/ric/article/view/432/3156>
- Jacos, Jane (2011)** Muerte y vida de las grandes ciudades. Capitan Swimg. España
- Jhosell, C. Mayra, J.** (2020). Talentos Artísticos: Valores de Baja California, una estrategia en la formación de las artes. *revista 925*, 1, 1.
- Landa, M. E.** (1980). *Simbolismo en el arte*. Puebla. Uap.
- Leith, H.** (1967). *Las calles de Puebla: estudio histórico* (Segunda edición, Séptima reimpresión ed.). Puebla, México: Gobierno del Estado de Puebla. Comisión de Producción Cultural.
- Leitch, H.** (1992). *Las calles de Puebla*. Junta de mejoramiento moral, cívico y material del municipio de Puebla, México.
- Lin, G.** (2018). *Spray on Walls, urban adventures of graffiti art*. Send Points Publish co, Ltd. China.
- Little, S.** (2004). *...para entender el arte*. España: Turner.
- López, M.** (2015). Indicadores sobre prácticas artísticas comunitarias: algunas reflexiones. *Arteterapia - Papeles de arteterapia y educación artística para la inclusión social*. Vol. 10/ 2015 (209-234); ISSN: 1886-6190
- Lozano, J.** (1998). *Historia del arte*. México: grupo patria.
- Luque Rodrigo, L., & Moral Ruiz, C. (2021)**. Apropiedades artísticas del espacio público: del graffiti, activismo urbano y arte relacional, a la ocupación simbólica cibernética. *Arte y Políticas de Identidad*, 25(25), 118–142. <https://doi.org/10.6018/reapi.506241>
- Mandel, C.** (2007). *Muralismo mexicano: arte público, identidad*. escena, 30.

- Marín de Paalen, I.** (1976). Historia general del arte mexicano. Etno-artesanías y arte popular. México, Hermes
- Mena, J. C. Reyes, O. Holtz, D.** (2010). Sensacional de Diseño Mexicano. México: Océano.
- Munari, B.** (1980). El arte como oficio. Barcelona: Labor.
- Paquette Vassalli, C.** (2020). Regeneración urbana: un panorama latinoamericano. Revista iNvi , 35 (100), 38-61 doi:10.4067/S0718-83582020000300038
- Pelaez, Luis, M.** (2016) Participación ciudadana y apropiación colectiva del espacio público en Latinoamérica: Dos estudios de caso en la Bogotá actual. Universidad piloto de Colombia
- Perez, M.**(2021) Mecanismos de participación ciudadana. Comisión estatal electoral de Nuevo León.
- Pegurer, M. Martínez J.F.** (2016). Media Literacy in Brazil: Experiences and Models in Non Formal Education. Comunicar Journal.n 49. V.XXIV
- PueblaCapital** (2012) Memoria del Mundo México. Antecedentes históricos. <https://www.pueblacapital.gob.mx/215-archivo-municipal/destacados/memoria-del-mundo-mexico>
- Remesar, Antoni.** (2007). Arte Público en los procesos de regeneración urbana. Exit Book. 7.
- Remesar, A., Ricart, N.** (2013). REFLEXIONES SOBRE EL ESPACIO PÚBLICO. *on the w@terfront. Public Art.Urban Design.Civic Participation.Urban Regeneration*, 25),
- Rifà, V. Miquel Ángel, E.** (2017). Educación comunitaria a través de las artes: hacia una etnografía visual del graffiti y del arte urbano con jóvenes. *Arteterapia*, 1, 61-78.
- Silva, A.** (2006). Imaginarios Urbanos. Arango Editores. Bogotá, Colombia.
- Soto, Parra, José, M.** (2018) Las ciencias sociales y la agenda nacional. Reflexiones y propuestas desde las Ciencias Sociales. México: COMECOSO. ISBN: 978-607-98224-0-8.
- Sugranyes, A.** (2011). Ciudades para tod@s. Por el derecho a la ciudad, propuestas y experiencias. Chile.
- Terán Bonilla. J.A.** (2010) Arquitectura y urbanismo del Centro Histórico de la Ciudad de Puebla. 1531.1917. Errante editor, Puebla. México.
- Vázquez, L.** (2017). Gestión participativa en la elaboración de estrategias de revitalización urbana para el barrio histórico de San José, Puebla. *Nova Scientia*, 9(18),588-626.
- Vidal, Tomeu; Pol, Enric.** (2005) «La apropiación del espacio: una propuesta teórica para comprender la vinculación entre las personas y los lugares». *Anuario de psicología / The UB Journal of psychology*, Vol. 36, Núm. 3, p. 281-298, <https://raco.cat/index.php/AnuarioPsicologia/article/view/61819>.
- Wong, W.** (2013). Fundamentos del diseño. España: GG Diseño.