

GENTRIFICACIÓN Y ARTISTA PARTICIPATIVO: EL CASO DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 1997-2017

Lizamell J. Díaz Ayala¹

Introducción

Debido a la alta capacidad que la producción artística y cultural ha demostrado tener para aumentar el precio de los bienes inmobiliarios, productos y actividades que se generan en un lugar, nuevas actividades económicas se fomentan desde las industrias culturales y creativas. Para explotar al máximo las rentas se han producido nuevas oportunidades de empleos creativos lo que implica el adiestramiento de personas. En estos esfuerzos llama la atención la aparición de medidas que buscan integrar grupos marginados que ocupan territorios centrales de la ciudad y que antes, a mediados del siglo pasado, eran expulsados directamente. Es sugerente la popularización de la utilización de artistas, y en algunos casos promotores culturales, en operaciones de revalorización urbana, ejerciendo un papel parecido al de un trabajador social.

Por motivos complejos en los que chocan voluntades heterogéneas, la pregunta central de esta investigación es: ¿De qué manera el capital social, las actuaciones a veces contradictorias y el tránsito por lugares ambivalentes a lo largo de la vida del artista (incluyendo el que realiza actividades participativas) pueden generar oportunidades para que se produzcan otras acciones de naturaleza política, mediática, económica, cultural relacionadas (u opuestas) a la gentrificación?

Metodología

Para responder al problema planteado en esta investigación se realizarán las siguientes acciones:

1. Análisis, comparando países centrales y Latinoamérica, de la literatura sobre política urbana con apoyo de las artes y la cultura a partir de la revolución industrial hasta el presente enfatizando en la participación de grupos anteriormente marginados en la rehabilitación urbana.
2. Estado del arte, comparativo entre países centrales y Latinoamérica, de la literatura sobre gentrificación con apoyo del arte y la cultura. Me interesan especialmente los trabajos sobre gentrificadores y sobre la gentrificación entendida como un proyecto cultural colonizador.
3. Estudio de investigaciones sobre la gentrificación en el Centro Histórico de la Ciudad de México (CHCMX).
4. Exploración de la oferta cultural participativa de las instituciones culturales del CHCMX.

¹ Lizamell Judith Díaz Ayala, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Sociología urbana, lizamell@gmail.com

5. Revisión de biografías y entrevistas a 10 artistas o directores de iniciativas participativas institucionalizadas que trabajen con comunidades marginadas del CHCMX. Los temas de la entrevista a los artistas, están asociados a la construcción de su subjetividad a lo largo de su vida, anterior a su llegada al barrio y son: 1- Procesos formativos a partir de la infancia, 2- Identidad/ Conocimiento de sí/ Ética, 3- Relaciones de dominio, 4- Sueños/ aspiraciones y 5-Percepciones/ conocimiento de las otras personas.
6. Entrevistas a los actores principales de la rehabilitación del CHCMX para indagar sobre sus intereses en el arte, la cultura y la participación de diversos sectores sociales. Estos incluyen representantes del sector financiero, organismos internacionales, agencias del gobierno federal junto con el gobierno de la CdMx, representantes del sector privado y organizaciones sociales
7. Comparación entre literatura revisada y entrevistas

En el estudio de caso de la rehabilitación y la gentrificación del CHCMX, durante la década del 2000 es evidente el auge de nuevas instituciones culturales que ofrecían dentro de su programación cultural actividades participativas. A continuación presento un listado de las principales instituciones que ofrecen este tipo de actividad:

1. Centro Cultural de España en México
2. Centro Cultural Ex Teresa
3. Fideicomiso del CHCMX
4. Autoridad del CHCMX
5. Centro Cultural Casa Talavera
6. ATEA [Arte/Taller-Estudio/Arquitectura]
7. Fundación CHCMX – esta posee Casa Mesones y el Centro Cultural Casa Vecina (que cerró sus puertas en el CHCMX en diciembre 2017)

Resultados preliminares

Hasta el momento se ha realizado: La revisión de literatura sobre la evolución de las políticas urbanas (incluyendo la gentrificación) apoyadas por las artes y la cultura en los países centrales y América Latina; Y por otra parte, una entrevista al artista participativo Santiago Robles Bonfil quien formó parte en el 2016 de la muestra y encuentro *Un mundo en común* organizado por el Ex Teresa. A continuación resumo en una tabla los resultados:

Resultados de entrevista a Santiago Robles Bonfil	Lo que dice la teoría sobre retroalimentación entre la política urbana, la gentrificación y los actores relacionados al desarrollo de las artes y la cultura
1. Desarrollo personal, valoración y representaciones vinculados a contextos con cualidades culturales distintas	Me recuerda a Baudelaire. Transitaba por contextos distintos, plasmaba su reflexión en su poesía, era el vehículo por el cual su público conocía lugares a donde no se atrevían llegar.
2. Desarrollaba un proyecto con perspectiva histórica y a partir de la invitación de un curador su trabajo comienza a integrar personas.	El poder institucional observa la práctica del artista e influye para dar un nuevo giro a la obra. Entra los intereses del museo en el lugar. Puede ser para documentación, producción de capital simbólico.

3. Intervención sobre el espacio público como lugar de convivencia entre personas con distintos modos de vidas.	Este discurso contrasta con los valores de la gentrificación entendida como un proyecto revanchista.
4. En ambas intervenciones ocurrieron situaciones peligrosas.	El gobierno puede aprovechar cualquier oportunidad para activar la policía en un lugar, hacer arrestos injustificados. Por su parte, la prensa distorsiona hechos.
5. Neutralidad del artista en las descripciones de los otros.	Esto es diferente a que los medios de comunicación dominantes construyen estereotipos para autorizar intervenciones específicas en un lugar.
6. El material que produce se queda en el público del museo o intelectuales.	Según la explicación de la “renta de monopolio” de Harvey, el poder va a permitir que se produzca material crítico o que se genere hasta cierto punto prácticas contrahegemónicas. Sin embargo, el poder impedirá la generación de sinergias.
7. El trabajo busca generar actividades de convivencia, el fortalecimiento de redes sociales entre personas de distintos grupos	Esto es contrario a la ideología de la ciudad creativa. Esta valora la competitividad.
8. Valoración a la actual función de la plaza, incluyendo a sus usuarios	Esto es contrario a las teorías que hablan de emblanqueamiento de un lugar.
9. Rechazo a la gentrificación de La Merced y su postura es que el cambio es inevitable pero hay que resistir y negociar intereses. Según el artista, la CdMx tiene la ventaja de que la modernización y la gentrificación no se llevan a cabo en plenitud	El debate de las distintas posturas hacia la gentrificación se divide en: resignarse, resistir, negociar, construcción de una nueva sociedad.
10. Según el artista, el arte para consumo de entretenimiento sí ayuda a la gentrificación pero el arte de reflexión y social en zonas de conflicto no apoyan la gentrificación.	En mi investigación se quiere demostrar con la teoría que tanto el arte de entretenimiento como el que produce “valor social” apoyan la gentrificación.
11. El arte colaborativo es una plataforma en donde el artista negocia sus intereses	En la teoría de la gentrificación el mercado inmobiliario es siempre el ganador.

Hasta ahora algunas de las observaciones a los proyectos de Santiago que según mi interpretación pueden generar circunstancias para que agentes externos introduzcan situaciones relacionadas a la gentrificación son:

1. Descuido a aspectos de seguridad durante las actividades en el espacio público
2. Fuerte rigor en la documentación y publicación de las actividades del proyecto
3. Baja atención a la comunicación de los proyectos para públicos que no pertenecen a los museos.
4. Bajo nivel de percepción de que una inversión en educación o para resolver conflicto social apoya procesos de gentrificación

La teoría de la gentrificación señala a las instituciones culturales como agentes productoras de gentrificación incluyendo museos, universidades etc. Pero por el contrario en estos lugares también surgen debates, se pueden establecer relaciones que permiten instantes de resistencia al proceso y oportunidades para contrarrestar parcialmente problemas relacionados al fenómeno.

A partir de lo aprendido de la literatura revisada y el testimonio del artista, los espacios de lucha contra la gentrificación no están solamente en los territorios que sufren este proceso. Tampoco la

gentrificación se erradica solamente reaccionando en contra del fenómeno en un barrio impactado o adaptándose a lo que el mercado quiere que sea un lugar y su gente. Para erradicar el problema hay que construir una nueva sociedad.

Mientras que la sociedad, sus políticas, instituciones, sigan siendo capitalistas, a favor del patriarcado, racista, clasista, heterosexista seguirá existiendo y se seguirá reproduciendo la gentrificación. La mayoría de los movimientos sociales contragentrificación, que operan principalmente en los barrios que ocupan, lo que están haciendo es reaccionar al problema al proponer medidas que no salen de su territorio. De esta forma no se detiene la segregación espacial.

En mi opinión lo más que se acerca a una solución para el problema de la gentrificación se encuentra en la teoría desarrollada por autores feministas de la periferia (las cuales ofrecen críticas a las intervenciones participativas debido a que trabajan con el cuerpo) porque son los que más se preocupan por la construcción de una nueva sociedad. Los cambios culturales son graduales, dependen de momentos históricos y tienen resultados en futuras generaciones.

Referencias

Zukin, S. (1982), *Loft-Living: Culture and Capital in Urban Change*, Baltimore y Londres, The Johns Hopkins University Press.

Harvey, D. (1998), “Posmodernismo en la ciudad: arquitectura y diseño urbano”, en *La condición de la posmodernidad. Investigación sobre los orígenes del cambio cultural*, Buenos Aires, Amorrortu, pp. 85–118.

Smith, N. (2012), “¿Es la gentrificación una palabrota?”, en *La nueva frontera urbana. Ciudad revanchista y gentrificación*, Madrid, Traficantes de Sueños, pp. 73–98.

Casián Yde, N. (2012), “De qué está hecha una ciudad creativa. Una propuesta para abordar la cultura, el ocio y la creatividad en la urbe contemporánea”, *Athenea Digital. Revista de Pensamiento e Investigación Social*, vol.12, núm. 1, pp. 169-190.

Bishop, C. (2016), *Infiernos artificiales. Arte participativo y políticas de la espectaduría*, Guadalajara, T-e-eoría.

Dinapoli Algarra, J. (2015), *Una mirada conjugada en la gestión cultural estadounidense: tendencias actuales*, Culturas. *Revista de Gestión Cultural*, vol. 2, núm. 1, pp. 121-144.

Deutsche, R., & Gendel Ryan, C. (2015), “El bello arte de la gentrificación”, en *Observatorio Metropolitano de Madrid* (coords.), *El mercado contra la ciudad. Globalización, gentrificación y políticas urbanas*, Madrid, Traficantes de sueños, pp. 27–52.

Bourdieu, P. (2001), “Las formas del capital. Capital económico, capital cultural y capital social”, en *Poder, derecho y clases sociales*, Bilbao, Editorial Desclée de Brouwer, pp. 131–164.

Fundación del Centro Histórico de la Ciudad de México. (2007), *Centro: Zona sur: gente, calles y arte*.

Castells, M. (1988), *Movimientos sociales urbanos*, Ciudad de México, Siglo XXI.