

ARTERÍA Y ARTE OBRERA: PROCESOS CREATIVOS ABIERTOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO

ART AND WORKER ART: OPEN CREATIVE PROCESSES IN MEXICO CITY
ARTÉRIA E ARTE OPERÁRIA: PROCESSOS CRIATIVOS ABERTOS NA CIDADE DO MÉXICO

En memoria de Antonio Ortiz Herrera (Ciudad de México, 1953-2024), conocido como el Gritón, destacado pintor y activista artístico.

Inmaculada Abarca-Martínez

Escultora y doctora en BBAA, reside en México y es profesora en la UMU.

Su obra explora el diálogo entre Arte, Naturaleza y sociedad, abordando temas sociales, de género y culturales.

E-mail: iabarca@um.es

Recebido em: 10 de outubro de 2024

Aprovado em: 7 de janeiro de 2025

Sistema de Avaliação: Double Blind Review

RPR | a. 22 | n. 1 | p. 177-194 | jan./jun. 2025

DOI: <https://doi.org/10.25112/rpr.v1.4009>

RESUMEN

En el centro de la Colonia Obrera de la Ciudad de México se desarrolla un proyecto colaborativo independiente que decoloniza la cultura *mainstream* como corriente dominante en las grandes ciudades, generando un espacio de cultura que propicia la configuración de redes comunitarias, a través del diálogo entre los habitantes de la zona. En las residencias artísticas de Artería (realizadas desde el año 2023 en el espacio conocido como Arte Obrera ARO, y ubicado en la calle Isabel La Católica n° 233) se generan alternativas creativas basadas en la difusión cultural como resistencia colectiva y de cambio social, concibiendo un futuro alternativo basado en la igualdad, la justicia y la inclusión. El Centro Josefa Lago Tigel que abrió sus puertas en abril de 2017 con la exposición Asunciones gestiona la cultura entre los vecinos de la zona. Desde diferentes ámbitos como la educación artística infantil y juvenil, hasta la difusión profesional de disciplinas como el teatro, las artes plásticas o la danza, el centro, según informan sus gestores, abre sus puertas y sus procesos creativos, en colaboración con la comunidad artística, para observar el arte desde el interior, comprendiendo el origen de las ideas y los objetivos de sus creadores. En este quehacer artístico cotidiano, centrado en la investigación y la creación se comparten procesos artísticos vivos y reflexivos en creaciones que se materializan en sus espacios, en donde se antepone los procesos creativos, públicos y abiertos a los ciudadanos, frente a los resultados finales de las obras.

Palabras clave: Arte colaborativo. Decolonizar el *mainstream*. Procesos creativos abiertos.

RESUMO

No centro da Colonia Obrera, na Cidade do México, desenvolve-se um projeto colaborativo independente que descoloniza a cultura dominante como corrente dominante nas grandes cidades, gerando um espaço cultural que incentiva a configuração de redes comunitárias, através do diálogo entre os habitantes da área. Nas residências artísticas Artería (realizadas desde 2023 no espaço conhecido como Arte Obrera ARO, e localizado na Rua Isabel La Católica, 233) geram-se alternativas criativas baseadas na divulgação cultural como resistência coletiva e mudança social, concebendo um futuro alternativo baseado na igualdade, justiça e inclusão. O Centro Josefa Lago Tigel, que abriu suas portas em abril de 2017 com a exposição Assunções, administra a cultura entre os moradores da região. Desde diversas áreas como a educação artística infantil e juvenil, até à divulgação profissional de disciplinas como o teatro, as artes plásticas ou a dança, o centro, segundo os seus gestores, abre as suas portas e os seus processos criativos, em colaboração com a comunidade artística, para observar a arte por dentro, compreendendo a origem das ideias e os objetivos dos seus criadores. Neste trabalho artístico diário, centrado na investigação e na criação, partilham-se processos artísticos vivos e reflexivos em criações que se materializam nos seus espaços, onde os processos criativos, públicos e abertos aos cidadãos prevalecem sobre os resultados finais das obras.

Palavras-chave: Arte colaborativa. Descolonizar o *mainstream*. Processos criativos abertos.

1 INTRODUCCIÓN

El proyecto Artería se lleva a cabo en Arte obrera, en el Centro Josefa Lago Tigel (Figura 1), un centro cultural independiente que pone en valor la observación participativa de los procesos que los artistas visuales desarrollan en la creación de sus obras artísticas. Abierto a toda la comunidad que rodea el centro, éste se configura como una puerta de entrada a las artes para todos los vecinos del barrio. En él se imparten, entre otras disciplinas, clases de música, danza y teatro. El director y promotor cultural del espacio Eduardo Barajas Velasco (1964, Ciudad de México), junto con Fernanda Parra Garnica directora académica y cofundadora han ido desarrollando este proyecto artístico con el propósito de acercar a niños, jóvenes, padres de familia, creadores y público en general, al proceso creativo del arte. En él participan el arquitecto Enrique Sarabia, hijo de Josefa Lago Tigel y del capitán Sarabia, una familia arraigada en la colonia Obrera a mediados del siglo pasado, que donó en comodato el inmueble a la comunidad de la colonia, donde habitan más de 30 mil personas. Doña Josefa siempre quiso ayudar a la gente de bajos recursos y con esta donación consiguió favorecer a los habitantes del barrio.

Figura 1. Centro Josefa Lago Tigel, Colonia Obrera, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.
Fuente: Elaboración propia (2023).

El espacio se sostiene desde hace seis años y a partir de la herencia de solidaridad, de empatía y humanismo y se gestiona como respuesta a una clase trabajadora preocupada y ocupada en ofrecerles más herramientas a sus hijos para resolver la vida (Jiménez y Legrand, 2003). El edificio cuenta con tres pisos y 36 salones de diferentes tamaños” en donde se realizan actividades culturales. El personal del centro está conformado por vecinos de la zona y por artistas con vocación y valores sociales que trabajan en él como uno de los lugares que, como los más de un millón seiscientos mil organizaciones civiles en América Latina, según las cifras oficiales, convocan sin ánimo de lucro a “millones de personas en proyectos culturales, reforestación, limpieza de ríos, equidad de género, talleres de alfabetización, sustentabilidad, etcétera, con la convicción de poder transformar su realidad” (Payán, 2023).

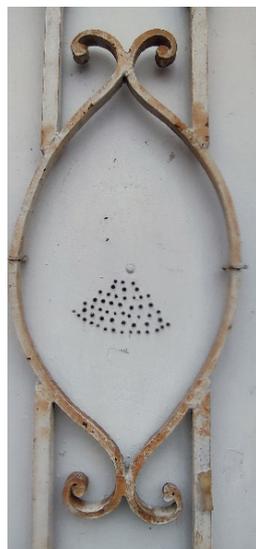

Figura 2. Grupo de artistas participantes en Artería Tercera edición, junto con los estudiantes de la Escuela Nacional de Arte La Esmeralda que participaron en el desarrollo de objetos.
Fuente: Elaboración propia (2023).

A partir de mi participación como investigadora de la Universidad de Murcia y artista invitada en la segunda edición del proyecto Artería esta investigación presenta la experiencia colaborativa realizada en el corazón de esta zona conflictiva de la ciudad de México. La estancia se realizó a lo largo del mes de agosto de 2023, y se desarrolló a partir de encuentros con los gestores culturales y con voluntarios de las aulas durante varias sesiones.

Advertencia a rateros en una vecindad.

b. Detalle en una puerta, en la calle Alva Ixtlilxóchitl.

Colores y escalera en el interior de una vecindad.

d. Pulquería denominada a Catedral del pulque.

Figura 3. Fuente: Elaboración propia (2023).

Con los participantes (Figura 2), en las diferentes actividades se programó y se llevó a cabo la recolección de objetos cotidianos, tanto personales como recopilados en los alrededores de la zona que, de alguna manera pudieran representar a las familias o a la comunidad. Posteriormente se elaboraron objetos intervenidos, a partir de la idea de descontextualizar los mismos, unir y cambiar significados, con la finalidad de expresar nuevas ideas que reflejaran a la propia colonia, la personalidad de los autores o participantes en las obras realizadas. Para ello en primer lugar, se llevaron a cabo diversas entrevistas y charlas con estudiantes y profesores que permitieron introducir a los participantes en los objetivos de las diferentes actividades y reflexionar sobre las posibilidades sociales de las prácticas que se iban a llevar a cabo desde el ámbito artístico.

1. SUMERGIRSE EN LA EXPERIENCIA: TRABAJO DE CAMPO COMO METODOLOGÍA

Para el desarrollo de este proyecto colaborativo se ha recurrido a la documentación previa sobre experiencias colaborativas similares y a la investigación e intervención directa y personal como trabajo de campo. Todo ello ha concluido en una serie de acciones colaborativas abiertas con participantes de diferentes edades que, partiendo de los objetos encontrados, desarrollaron piezas objetuales. Los resultados, que fueron expuestos posteriormente, recogen las obras realizadas junto con estudiantes de diferentes etapas de aprendizaje tanto del propio centro, como las realizadas en la experiencia por participantes voluntarios y visitantes a la posterior exposición, estudiantes pertenecientes a la Escuela Nacional de Arte La Esmeralda, que vinieron acompañados por la pintora y docente Patricia Soriano.

La realización de este proceso creativo abierto se ha basado en la reutilización de objetos recopilados en el transcurso de la estancia llevada a cabo en el Centro Josefa Lago Tigel, y se configura como trabajo de campo a partir de los planteamientos surrealistas que exploran la potencialidad del público para, a partir de la deriva, el azar y la posterior reflexión, aprender a observar y apreciar lo que nos rodea de manera propositiva.

Figura 4. Cartel para la difusión de la 3ª edición de Artería

Figura 5. Cartel para la difusión del Diálogo abierto realizado el 24 de febrero de 2024

La hipótesis de trabajo examina este nuevo espacio no institucional como un dispositivo con un alto potencial para propiciar prácticas artísticas colaborativas. La investigadora que suscribe este texto adopta aquí, tal como apunta Sola (2019), el rol de co-creadora empleando una metodología basada en la investigación-acción participativa para “ayudar a situar estas prácticas como proyectos artísticos performativos, que se comienzan a dar en contextos de educación informal del museo, la galería, o el centro de arte contemporáneo” (p. 262), y con ello abrir las posibilidades de intervención socio cultural en barrios con necesidades específicas.

La emergencia de este tipo de proyectos colaborativos surge, a partir del complicado entramado de gestión institucional que, aparentemente se dan en la actualidad en México, así como en muchos otros países, de forma que las instituciones no son capaces de recoger todas las iniciativas que existen en el contexto social mexicano. Las nuevas formas que ha adoptado el arte en la actualidad, las caprichosas fluctuaciones del mercado del arte y la desaparición de programas institucionales ha derivado en la falta de apoyos a la comunidad artística y en particular a los artistas, los cuales ven mermadas sus alternativas de producción y sus formas de subsistencia, viéndose estas muy perjudicadas frente a la carencia de apoyo y políticas sociales en el sector cultural.

Figura 6. Objetos reciclados descontextualizados y resemantizados por niños y niñas participantes en los procesos objetuales experimentales realizados en agosto de 2023 en Artería Arte Obrera. Fuente: Elaboración propia (2023).

2. PUERTAS Y PROCESOS ABIERTOS

En esta dinámica, el Centro Josefa Lago Tigel, y la Asociación Arte Obrera, junto con los artistas participantes en las diferentes ediciones de Artería, al abrir sus puertas a la gestación de todas las fases del proceso artístico de los artistas invitados, el espacio brinda la oportunidad de que el barrio conozca las formas de trabajar de estos. Esta acción permite reconectar el arte con la sociedad, acercando lo creativo y lo cultural a una sociedad desconectada del arte contemporáneo por la presión económica de estos valores. Se trata de un espacio multidisciplinar en el que la Asociación Arte Obrera lleva a cabo diversas labores desde abril de 2017, año en que comienza el proyecto. Como apunta la periodista Oropeza, se trata de un “taller compartido y una galería que está abierta diariamente a la comunidad” (2023), en donde a partir de la iniciativa del artista visual y activista mexicano Antonio Gritón, invitado por el director del centro, se puede intuir lo que podría ser el museo del futuro: un espacio abierto de creación comunitaria

en donde se accede fácilmente a las salas de exhibición y en donde podemos observar artistas en pleno trabajo. En la participación de los ciudadanos que entran y participan en el proyecto, se genera aquí un nuevo paradigma en donde los conceptos modernos de autoría se rompen para dar lugar a una “identidad relacional o múltiple” (Sola 2019, p. 262) que surge de la reunión de estas comunidades o colectivos y de las redes de afectos que convocan. A partir de este tipo de coproducciones se puede llegar a restaurar el equilibrio, en ocasiones perdido, entre arte y sociedad contemporáneos, acortando las distancias entre la acción y la percepción de los procesos creativos y construyendo nuevos imaginarios capaces de transformar significativamente a las personas que participan y a la sociedad en general.

Aspecto fundamental del proyecto es que, durante las diferentes ediciones de Artería, los artistas estuvieron creando sus producciones in situ, entre los visitantes y los vecinos que entraban a ver el proceso creativo y que si lo deseaban, se animaban a colaborar, sea con sus opiniones o con su participación activa, de forma que el espectador, más allá de apreciar perceptivamente la obra, podía participar en el proceso creativo adquiriendo la experiencia de ser parte de la obra de arte misma, propiciando una interrelación proactiva entre el sector artístico y el vecindario.

Figura 7. Objetos reciclados y resemantizados. Fuente: Elaboración propia (2023).

Como apunta la artista Beatriz Canfield, el proyecto está abierto a la improvisación y a diferentes procesos de producción artística: “Es un espacio genial, como taller está maravilloso. A veces trabajamos

en pequeños lugares y esta es una oportunidad para producir y estar abierto a la calle porque pasan cosas, nunca sabes qué, platicas con la gente, etc.” (Álvarez, 2003). También afirma Antonio Ortiz Herrera “el Gritón” que el espectador ve la obra y desea no solo observar, sino también participar: “Es un punto de partida para que tú mismo crees, en ese momento [...]. Entrás y te vas con un cacho, una sensación de la obra sin necesidad de verla terminada o de comprarla incluso” (Paul, 2023, p. 4).

Figura 8. Objetos reciclados y resemantizados. Fuente: Elaboración propia (2023).

En Artería 1ª edición participaron quince artistas entre los que se encontraban Itzel Beltrán, Beatriz Canfield, Javier Córdoba, Alberto Castro Leñero, Irene Dubrovsky, DJ Xeoxal, Demián Flores, René Freyre, Óscar Guzmán Vallejo, Claudia Lugo, Julián Madero, Cristina Ochoa, Néstor Quiñones (La Quiñonera), Óscar Ratto, Rubén Rosas y Noé Vázquez Tapia, permaneciendo abierta hasta el 7 de mayo (Ponce, 2023). En Artería 2ª edición, participaron Magali Ávila, Jeannette Betancourt, Carolina Kerlow, Elisabeth Ross, Mayra León, Katuska Saavedra, Ania Solskia, Patricia Soriano y Guadalupe Viridiana Trejo Perea “Fru Trejo”; José Eduardo Barajas, Octavio Moctezuma, César Núñez, Bruno Nieto Nuty, Gerardo Rivera Kura, Rubén Rosas, Víctor Sulser, Juan Trujillo, Luis Uribe, Noé Vázquez Tapia, Óscar Vallejo, Mijal Zachs. La 3ª edición (Figura 4) del proyecto Artería con la curaduría y museografía a cargo de Mookie se inauguró el martes 10 de octubre a las 19 horas, con el resultado final de los procesos creativos de más de 20 artistas, realizados a lo largo de casi tres semanas, entre ellos: Marina Parra, Arturo Sotomayor, Antonio Gritón, Roberto Tostado, Gerardo Sánchez, Colectiva Rizomancias, Emilia Ajonjolí, Daría Meléndez, Alejandro Pizarra, Yutsil Cruz, Moisés Falcón, Rubén Rosas, Ana Holmes, losu Zapata, Salvador Eduardo, Filogonio Naxín, Philip Nevin, Luis Enríquez, Juan Hernández, Pablo Querea e Inmaculada Abarca.

Como señala Gritón:

“no hay estudios, es una bodega y tiene la puerta abierta, de acceso gratuito: la idea es que la gente pase, vea y pregunte, y entonces la gente que va pasando por aquí, por la calle pues ve, se asoma y ve a los artistas trabajando. Nadie te está vendiendo nada ni nada y te pones a platicar con los artistas, con los que están trabajando” (Sánchez, 2003).

Estas apreciaciones del propio gestor indican el carácter cotidiano y coloquial en el que se mueven tanto los artistas como el público participante.

3. NUESTRO BARRIO DE OTRA MANERA

La investigación que en este contexto llevé a cabo se desarrolló a partir del carácter fenomenológico de los objetos cotidianos (Figura 6) que nos acompañan. A través de la selección y manipulación de estos se produce un acercamiento a la realidad del barrio desde una perspectiva novedosa, profundizando en el conocimiento de las circunstancias reales de habitabilidad. La experiencia realizada con los estudiantes participantes voluntariamente con los objetos (Figuras 7 y 8) rescatados y reinterpretados identifican, como en los proyectos descritos por los historiadores del arte Natalia Juan y Jesús Pedro Lorente (2021) “..algunas de las principales señas físicas y simbólicas de la identidad del vecindario...” (p. 214).

Figura 9. Círculo de lentes intervenidas para observar la realidad circundante.

Fuente: Elaboración propia (2023).

Estas experiencias definen sus convicciones como grupo social, junto con las propias circunstancias específicas de la colonia: el papel de las empresas papeleras e imprentas que caracterizan a la colonia, los pequeños comercios dedicados a la impresión gráfica, las calles limpias y las que no lo están, los basureros clandestinos en locales abandonados, las tiendas de abarrotes, los puestos de comida corrida

callejera o las escuelas Secundarias de la zona, elementos que conviven con la ciudadanía de la colonia y que le dan una personalidad particular. En nuestra opinión, en esta labor de observación atenta se consigue estrechar la relación con el territorio y se promueve la inclusión del arte en la vida cotidiana de familias y vecinos que pasan a entender el arte, no como el resultado de las experiencias de otros, sino como un proceso social en el que ellos mismos pueden intervenir con sus opiniones, su voz y sus acciones para mejorar su propia realidad.

4. UNA MIRADA 360°

Entre los objetos recopilados se dispuso de una serie de monturas de lentes que representó una aportación muy interesante que repercutía positivamente en el objetivo de aprender a observar la colonia con una nueva mirada. Entre las configuraciones que adoptaron estas lentes y que dieron como resultado objetos manipulados (Figuras 9 y 10) podemos observar un círculo realizado con algunas de estas lentes.

Figura 10. Círculo de lentes con el símbolo institucional de la Delegación Cuauhtémoc.

Fuente: Elaboración propia (2023).

La confluencia de siete lentes recopiladas tras un proceso de reciclaje dio origen a un círculo que se convierte, por obra de la manipulación objetual, en un dispositivo para aprender a mirar los espacios especiales de la colonia. De esta forma se aprecia entre otros aspectos la fachada de una de las pulquerías más antiguas de la ciudad, la Catedral del pulque (Figura 3 d), , en el número 250 C, de la calle Lorenzo Boturini. Destaca el detalle de una puerta con agujeros (Figura 3 b) enmarcados en una barroca herrería que sirve para escuchar al que toca a la puerta pretendiendo entrar o para que le abran; un cartel con una dramática advertencia a los posibles y sin duda ya detectados rateros (Figura 3 a); el interior colorido de una vecindad (Figura 3 c), la Escuela Secundaria n° 82, Abraham Lincoln, con acceso gratuito a internet, o un árbol desde el que observar a los viandantes que se sientan a descansar y compartir una comida corrida, una panadería con unas de las mejores conchas (pan dulce mexicano) de la ciudad,

y así se va describiendo un recorrido detallado por la colonia que queda lejos de los recorridos artísticos y comerciales por las galerías de la ciudad, los museos o los circuitos que ponen en valor las figuras del *mainstream* internacional del arte.

Figura 11. Realización de piezas colaborativas en Artería. Diversos objetos creados por niño y niñas de la Colonia Obrera y estudiantes de la FAD de la UNAM y La Esmeralda durante el Taller de Procesos Creativos de Arte impartido por Inmaculada Abarca en Artería. Agosto, 2023. Fuente: Elaboración propia (2023).

A partir de esta investigación, la práctica artística aquí descrita se puede relacionar con el denominado arte comunitario o arte de la comunidad, traducción del término inglés *community art* que surgió en la década de los setenta y que implica “la colaboración y participación del público en la obra y un intento de alcanzar una mejora social a través del arte” (Palacios, 2009, p. 197) y que pone su atención en lo colaborativo. Este tipo de experiencias se relacionan en las últimas décadas con el ámbito artístico, pero también con el educativo y museístico, que busca acercar las prácticas artísticas y el proceso creativo a un público desconectado de los artistas, del arte y de la producción artística.

Por un lado, estas metodologías que implican participación, se centran, como se evidencia en la experiencia descrita, en la trama de producción artística más allá de los canales de beneficio económico de las galerías artísticas, apostando desde la base de las familias y los vecinos por desarrollar estrategias culturales que crean un vínculo con el contexto social. Por otro lado, es necesario generar estas experiencias dentro de la oferta cultural para potenciar la relación de la educación con el contexto social, en donde, en ocasiones, las instituciones no llegan por determinadas problemáticas específicas o por la complejidad y diversidad social y cultural del entorno.

Figura 12. Fuente: Elaboración propia (2023).

a. Torso de muñeca e intervenida con lentes y cubiertos encontrados

b. Gorra intervenida con cabeza de muñeca

c. Lentes de sol con ojos incisos en los cristales

La proliferación de estos centros, más allá de una necesidad real por la carencia de atención en contextos sociales precarios, parte de la convicción real de los agentes que los propician, como artistas comunitarios o gestores culturales, en el potencial creativo de todos los sectores de la sociedad. La implicación con el contexto social que defienden estos proyectos parte de la creencia en la co-autoría de la obra y en “la fuerza real de transformación social” que posee la creatividad (Palacios, 2009, p. 199). A partir de estos planteamientos se llevaron a cabo una serie de actividades que reflejaban el carácter particular de los vecinos participantes.

5. ROMPIENDO ESTEREOTIPOS

La acción de recopilar objetos de la colonia y con ellos encontrar otra mirada hacia el barrio fue fundamental para determinar la metodología de trabajo. Se trata de una zona llena de negocios de impresión que, anteriormente presentaba un contexto social conflictivo, y en la que era complicado hasta el secillo entretenimiento de caminar o pasear por la colonia. Sin embargo y a raíz de esta experiencia encontramos que en la actualidad y debido a la efervescencia cultural del centro, la zona es más segura para ser transitada.

Otros de los objetos que se elaboraron en los improvisados talleres (Figura 11) fueron unas lentes en donde una estudiante realizó unas incisiones en los cristales hasta dibujar en ellos unos ojos (Figura 12 a, b y c), la pieza colocada sobre el rostro de su autora representaba también una mirada expuesta y atenta a la realidad circundante. Estas elaboraciones se plantean por parte de sus autoras como una crítica a

la consideración del cuerpo femenino como un objeto de consumo. De la misma manera, el anhelo de cambio queda representado en un marco de fotografía intervenido con brazos de muñecas (Figura 13) que apuntan a una imagen estereotipada ausente, un vacío que queda expuesto en la delicadeza de un sello inciso en el que se aprecia la delicadeza de una mano femenina que advierte o prohíbe.

Figura 13. Fuente: Elaboración propia (2023). Marco de fotografía intervenido con brazos de muñecas. Objeto entero y detalle.

En esta línea, fue muy interesante la intervención realizada por otra estudiante que recorta la leyenda que aparece en las cajetillas de cigarrillos advirtiendo sobre el daño que hace el fumar. Al pegar los recortes de esta frase sobre unos lentes antiguos (Figura 14), estos se convierten en una declaratoria en contra del segregante pensamiento masculino que prefiere, según su autora, a las mujeres muy jóvenes desechando a las mujeres mayores de 25 años.

Figura 14. Fuente: Elaboración propia (2023). Lentes intervenidos con leyenda procedente de cajetilla de cigarrillos

Siguiendo los escritos del investigador Palacios encontramos aquí también un caso paradigmático de proceso semántico que, mediante el objeto intervenido, cambia la percepción de nuestra mirada a través de la radicalidad expresada por la estudiante: "En este caso el significado de la obra aparece en su relación con el contexto y con el modo en que la obra se presenta" (Palacios, 2009) presentando un declarado posicionamiento feminista-activista.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

En las imágenes de las piezas realizadas y las descripciones de la experiencia llevada a cabo se puede observar la capacidad creativa que surge de la descontextualización de los objetos y de observar los mismos desde otros ángulos. Estos procesos logran transmitir una lectura diferente y comprensiva sobre el contexto social, a la vez que empoderar a las personas participantes frente a una sociedad desbordada por el consumo de objetos y de estereotipos. Los proyectos artísticos o exposiciones con los que finaliza cada una de las ediciones de Artería son parte del patrimonio artístico de los ciudadanos y habitantes de colonias tan humildes y revolucionarias como la Colonia Obrera, una de las colonias más representativas de la Ciudad de México y, a partir de ahora, centro neurálgico de la creación anclada en la periferia alejada de los grandes proyectos institucionales.

Por último mencionar que, como parte de los encuentros culturales llevados a cabo en Arte obrera y, a partir de las cuatro ediciones de Artería, en febrero de 2024 se realizó un diálogo abierto (Figura 5) en donde diferentes artistas compartieron su visión sobre las políticas públicas en las Artes Visuales que en la actualidad se observan en México. Las diversas comunicaciones expresaban el sentimiento de abandono y la confusión de los profesionales del arte que no se sentían apoyados por las instituciones. Como resultado de estas cuestionables políticas el centro Arte Obrera, tal y como se ha demostrado en esta investigación se configura como un espacio autogestionado que pone en valor las políticas comunales, rescatando el valor de la opinión de la comunidad y las necesidades, entre otras cosas de lugares para trabajar de los artistas, de espacios en donde compartir con el público inquietudes e ideas de futuro, tanto creativo como social, y la necesidad de abordar problemas específicos en la sociedad mediante estrategias y acciones comunes implementadas desde la propia sociedad y al margen de las instituciones y los mercados que favorecen la utilización del arte para enriquecimiento de unos pocos.

CONSIDERACIONES FINALES

El arte debe descentralizarse y alejarse del mercado que lo convierte únicamente en una mercancía con un valor especulativo. Hay alternativas como la aquí descrita que, alejada del *mainstream* y de intereses nacionales e internacionales, de las grandes producciones y de las exposiciones institucionales, decolonizan la verticalidad de la cultura adoptando otro tipo de estrategias más democráticas e inclusivas, de forma que, como afirma el artista Alberto Castro Leñero, quien participó en el coloquio y posteriormente nos transmitió algunas de sus opiniones, frente a la tendencia global que habitualmente gestionan las instituciones “[...] el arte desde los museos, galerías, ferias y plataformas que lo comercializan y lo rigen, en donde las obras de arte, los artistas y curadores entran en el mismo circuito como en nueva forma de expresión y de poder [...]” (comunicación vía mail) el arte aparece aquí como una actividad cultural independiente e integradora, una iniciativa que debe ser apoyada y sostenida por el estado, pero que debe surgir desde las propias bases de la sociedad.

REFERENCIAS

ÁLVAREZ, J.L. (2023). **Proyecto Artería, el encuentro con el proceso creativo en el ArO**. 17 abril, 2023. Ciudad de México. Disponible en: <<https://politicatlaxcala.com.mx/noticias/noticias/cultura/65966-protector-arteria-el-encuentro-con-el-proceso-creativo-en-el-aro>>. Acceso: 12, septiembre. 2023.

CANAL 11. D Todo. (2023). **Arte Obrera**. 13/06/2023. Ciudad de México. Disponible en: <<https://www.youtube.com/watch?v=UZOVxr3Z6l4>>. Acceso: 5, noviembre. 2024.

JUAN, N. Y LORENTE, J. P. (2021). Procesos artísticos participativos y colaborativos en los distritos culturales de Burdeos y Nantes. **Revista Arte y políticas de identidad**, Vol.25. Murcia. Disponible en: <<https://doi.org/10.6018/reapi.506271>>. Acceso: 5, noviembre. 2024.

JIMÉNEZ, P. Y LEGRAND, D. (2023). **Artería, concebida por Antonio Gritón y Lalo Barajas, se presentará durante una semana en el cobertizo de Arte Obrera**. 11 de octubre de 2023. Ciudad de México. Disponible en: <<https://culturaenbicicleta.com/arteria-concebida-por-antonio-griton-y-lalo-barajas-se-presentara-durante-una-semana-en-el-cobertizo-de-arte-obrera/>>. Acceso: 5, noviembre. 2024.

OROPEZA, D. (2023). **La Artería: crear el arte en comunidad**. 10 octubre, 2023. Ciudad de México. Disponible en: <<https://piedepagina.mx/la-arteria-crear-el-arte-en-comunidad>>. Acceso: 5, noviembre. 2024.

PALACIOS, A. (2009). El arte comunitario: origen y evolución de las prácticas artísticas colaborativas.

Arteterapia. Papeles de arteterapia y educación artística para la inclusión social, n°. 4. Pág.

197-212. Universiada Complutense de Madrid. Disponible en: <<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3130651>>. Acceso: 5, noviembre. 2024.

PALACIOS, A. (2010). Educación Artística Comunitaria en Finlandia: entrevista a Timo Jokela. **Pulso:**

revista de educación, n°. 33. 109-127. Universidad de Alcalá. Disponible en: <<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3311587>>. Acceso: 5, noviembre. 2024.

PALACIOS, A. (2011). Arte y contextos de acción en el espacio público. **Creatividad y sociedad: revista**

de la Asociación para la Creatividad, n°. 17, septiembre, 2011. Disponible en: <<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7893456>>. Acceso: 5, noviembre. 2024.

PAYÁN, E. (2023) Arte Obrera, Periódico **La Jornada**. Miércoles, 19, julio 2023. Ciudad de México.

Disponible en: <<https://www.jornada.com.mx/2023/07/19/opinion/a05a1cul>>. Acceso: 5, noviembre. 2024.

PAUL, C. (2003). Proyecto Artería invita al público a participar en procesos creativos. Periódico **La**

Jornada. Lunes 31, julio, 2023. Ciudad de México. Disponible en: <<https://www.jornada.com.mx/notas/2023/07/31/cultura/proyecto-arteria-invita-al-publico-a-participar-en-procesos-creativos/>>. Acceso: 5, noviembre. 2024.

PAUL, C. (2023). Periódico **La Jornada**. Arte Obrera invita al público a participar en procesos creativos.

Ciudad de México. Disponible en: <<https://www.youtube.com/watch?v=GTrE1odb4UY>>. Acceso: 5, noviembre. 2024.

PONCE, R. (2023). Procesos creativos de quince artistas visuales en "Artería". Discountmags 30, abril,

2023. Revista **Proceso digital**. Ciudad de México. Disponible en: <https://www.discountmags.com/magazine/revista-proceso-april-30-2023-digital-m/in-this-issue/J_eGxh3yX1682941790349>. Acceso: 5, noviembre. 2024.

PONCE, R. (2023). 35 obras, 20 artistas: Tercera emisión de Artería en Arte Obrera. 10 de octubre,

2023. Revista **Proceso**. Ciudad de México. Disponible en: <<https://www.proceso.com.mx/cultura/2023/10/10/35-obras-20-artistas-tercera-emision-de-arteria-en-arte-obrera-316499.html>>. Acceso: 5, noviembre. 2024.

PONCE, R. (2023). Espacio independiente: Arte Obrera "ARO". Revista **Proceso**. 14, octubre, 2023. Ciudad de México. Disponible en: <<https://www.proceso.com.mx/reportajes/2017/7/2/espacio-independiente-arte-obrera-aro-187052.html>>. Acceso: 5, noviembre. 2024.

SÁNCHEZ, L.C. (2023). 13 artistas trabajan en la primera etapa. Artería de la Obrera: el taller artístico abierto al pueblo. Convocados por el artista Antonio Gritón, un grupo de creadores trabaja a la vista del público, sin intermediación de paredes. Periódico **El Heraldo de México**, 17 de abril, 2023. Ciudad de México. Disponible en: <<https://heraldodemexico.com.mx/cultura/2023/4/17/arteria-de-la-obrera-el-taller-artistico-abierto-al-pueblo-498109.html>>. Acceso: 5, noviembre. 2024.

SOLA, B.M. (2029). Prácticas Artísticas Colaborativas: nuevos formatos entre el arte y la educación. **De Arte. Revista de Historia del Arte**, Universidad de León. n.18, 2019, pp. 261-268. Disponible en: <<http://dx.doi.org/10.18002/da.v0i18.5885>>. Acceso: 5, noviembre. 2024.