

**UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LAS AMÉRICAS
VICERRECTORÍA ACADÉMICA**

CARRERA DE TURISMO

**SAFARI DE ARTE URBANO EN DISTRITO CARMEN, SAN
JOSÉ, COMO MEDIO DE REAPROPIACIÓN DEL ESPACIO
PÚBLICO EN LA SEGUNDA DÉCADA DEL SIGLO XXI**

MODALIDAD DE TESINA PARA OPTAR POR EL GRADO DE BACHILLERATO EN TURISMO

ESTUDIANTE: MARIO MOLINA SALAZAR

TUTOR: MELVIN LÓPEZ MOREIRA

**SEDE ARANJUEZ
MAYO, 2019**

Tabla de Contenidos

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN	5
Planteamiento del Problema de Investigación	5
Objetivos de la Investigación	8
Objetivo general	8
Objetivos específicos.....	8
Justificación de la Investigación	9
Antecedentes de la Investigación	12
Proyecciones de la Investigación	18
CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO.....	19
Marco Conceptual	19
“Street Art” o arte urbano mundial	19
Graffiti y muralismo.....	20
El turismo.....	23
Turismo cultural	24
Espacio público y su apropiación.....	27
Turismo en el Centro Histórico Urbano de San José.....	29
Recorridos de arte urbano para la apropiación del espacio.....	30
Generación de cultura a través del arte	32
Marco histórico	34
Historia de la provincia de San José.....	34
Historia del distrito Carmen, San José	36
Origen e historia del graffiti	37
Desarrollo del arte urbano en Costa Rica.....	38
Revitalización social y económica en distrito Carmen	40
CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO	42
Enfoque de la Investigación	42
Diseño de la Investigación.....	43
Fuentes de información	44
Población	44
Muestra.....	45
Fuentes primarias	45
Fuentes secundarias	48
Unidades de Análisis	49
Instrumentos Utilizados en la Investigación	50
Entrevista semi estructurada	50
Cuestionario	51
Proceso para la Recolección y Uso del Análisis de Contenido	52

CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DE RESULTADOS-----	53
San José como ciudad creativa y destructiva-----	53
El origen de la colectividad y organización espacial de San José-----	53
San José del siglo XIX al XXI a través de sus elementos urbanísticos-----	55
El distrito Carmen del cantón central de San José-----	59
Elementos urbanísticos contemporáneos-----	60
¿Por qué distrito Carmen?-----	64
El organismo viviente y su espacio público-----	65
Gestión cultural por el bien de la capital-----	72
San José y su deseo de cultura-----	77
El arte urbano como herramienta de transformación social-----	82
El origen y la evolución hacia el “graffiti”-----	82
Graffiti como subcultura de finales del siglo XX-----	83
El graffiti y los orígenes del arte urbano en Costa Rica-----	85
Regulaciones del arte urbano-----	89
Especialización del arte urbano-----	93
Turismo en Costa Rica-----	99
Turismo cultural en San José-----	102
Oferta turística en distrito Carmen-----	106
Safari de Arte Urbano y sus encadenamientos productivos-----	110
Ruta #1 Safari – Sector Norte del distrito Carmen-----	113
Ruta #2 Safari – Sector Sur del distrito Carmen-----	118
CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES-----	123
Conclusiones-----	123
Recomendaciones-----	126
REFERENCIAS-----	128
APÉNDICES-----	135
Apéndice A: Cuadro de análisis del contenido-----	135
Apéndice B: Tabla de entrevistas-----	136
Apéndice C: Cuestionario-----	136
Apéndice D: Mapa del distrito Carmen, San José-----	137
Apéndice E: Arte ciudadano en la Asamblea Legislativa, Carmen centro-----	138
Apéndice F: Grupo de la Universidad de Luther en el Safari de Arte Urbano, Escalante-----	138
Apéndice G: Arte mural en el Hotel Presidente, Carmen centro-----	139
Apéndice H: Arte mural en Avenida 1 por el pintor Ulillo (2017), Carmen centro-----	139
Apéndice I: Arte mural en Avenida 1 por el pintor Ulillo (2019), Carmen centro-----	140
Apéndice J: Arte graffiti en Avenida 1, Carmen centro-----	140
Apéndice K: Arte graffiti en el Centro Nacional de la Cultura, Carmen centro-----	141
Apéndice L: Análisis de calle durante un Safari de Arte Urbano, Aranjuez-----	141

Apéndice M: Árbol de alcornoque en el Parque Nacional, Carmen centro -----	142
Apéndice N: Arte mural en el Hospital Calderón Guardia, Aranjuez -----	142
Apéndice O: Mapa de la ruta #1 del Safari de Arte Urbano -----	143
Apéndice P: Intervención de mural en la CNFL, California -----	143
Apéndice Q: Mapa de la ruta #2 del Safari de Arte Urbano -----	144
Apéndice R: Pared del Parqueo La California, California -----	144
Apéndice S: Taller de expresión creativa del Safari de Arte Urbano -----	145

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN

Planteamiento del Problema de Investigación

El arte callejero, graffiti y mural, son temas de bastante desconocimiento en Costa Rica. Estos se asocian muchas veces con el vandalismo y la delincuencia, provocando la mala fama de la escena artística por los temas de la invasión a la propiedad. Es aquí donde la transmisión oral de conocimiento, en base a tres años de estudio e interacción con el “street art” y turismo cultural costarricense, es fundamental para romper paradigmas, crear espacios creativos y fortalecer el sentido de colectividad en el espacio público.

El propósito de esta investigación es la generación de una nueva estrategia para la reapropiación y revitalización del espacio público por medio de un recorrido artístico, cultural e histórico en distrito Carmen. La capital presenta una connotación como “lugar de paso” por factores de estudio o trabajo y el turismo rápido. Además, existe un pánico moral ocasionado, en gran parte, por los medios de comunicación colectiva que califican a San José como un espacio sucio y peligroso; y otras percepciones de los habitantes, por ejemplo que “no hay nada que hacer”.

Distrito Carmen presenta barrios que son mecas culturales, pilares del desarrollo económico, social y político de Costa Rica desde finales del siglo XIX y son motivo de preservar. Fue en esta zona donde hubo una evolución de la modernidad llevada a cabo por la burguesía de la época que se refleja al observar los elementos urbanísticos. Estos elementos, admirados por

unos y desapercibidos por otros, serán los fundamentos para la lectura objetiva y subjetiva de la ciudad a través del Safari de Arte Urbano. Todo conlleva a mejorar los retos actuales como la inseguridad ciudadana, contaminación, la falta de pertenencia de parte de sus habitantes o visitantes, espacios inclusivos y accesibles, dificultades en el apoyo a proyectos culturales de embellecimiento de la ciudad, entre otros temas que se desarrollarán más adelante.

Se pretende generar una experiencia educativa, interactiva y creativa como forma de creación y conservación de la cultura costarricense para el turista nacional y extranjero, y también ante la necesidad de ofrecer nuevos espacios para el disfrute de la sociedad que provoquen encadenamientos hacia la colectividad. Distrito Carmen es una oportunidad para mejorar el sentido de arraigo cultural y los conocimientos históricos de San José y Costa Rica.

La creación de un Safari de Arte Urbano tiene como meta innovar a los actuales recorridos urbanos oferentes de San José, en su necesidad por la revitalización del espacio público en todas sus aristas y por activar y mejorar la gestión cultural y turística costarricense. Para esta estrategia, el aumentar el tráfico de personas en la zonificaciones de arte urbano y generar otra perspectiva de la ciudad, es vital en conjunto con comercios, habitantes, artistas y trabajadores independientes para fortalecer la oferta turística cultural josefina.

Se considera una gran necesidad trabajar para evitar el despoblamiento de distrito Carmen a través del turismo cultural y provocar más visitas de personas que viven en las cercanías o un poco más alejadas, así como turistas. La superficies cromáticas de las paredes en el espacio

público, más todos los demás elementos urbanísticos, entrelazan el tejido social con destinos gastronómicos, artísticos, laborales, institucionales, de recreación, entre otros.

El objetivo es mostrar un nuevo tipo de tour urbano a la población y alcanzar con ello a futuros clientes potenciales a través de una buena difusión de información utilizando las plataformas de redes sociales, así como medios impresos o en línea, por ejemplo revistas, periódicos y agendas culturales, o a través del “boca en boca” de personas que hayan escuchado y/o experimentado del tour previamente.

Un recorrido guiado con presencia de las manifestaciones culturales del arte urbano, pretende generar un sensibilización al espectador y por ende la construcción de criterios propios y sentido de pertenencia. Las áreas intervenidas por arte graffiti, arte mural y arte ciudadano presentan una considerada afluencia de personas y están rodeados de espacios con naturaleza que se transforman en pequeños pulmones purificadores de aire, una tierra de origen volcánico que tiene su historia.

Como instrumento de recolección de los datos se utilizará la entrevista semi estructurada con especialistas del tema urbano de gestión, en lo artístico, social y educacional, por ejemplo. El apoyo bibliográfico será de libros, revistas y prensa de manera impresa y electrónica de fuentes confiables, y así como proyectos de investigación y estudios provenientes de instituciones de gran importancia para el país, como por ejemplo la Universidad de Costa Rica y sus estudios sociales de alto impacto.

Por lo tanto se hace la siguiente pregunta ¿Cómo la generación de un nuevo recorrido turístico en distrito Carmen, a través del arte urbano, puede recuperar y revitalizar su espacio público?

Objetivos de la Investigación

Objetivo general

Desarrollar estrategias para la recuperación del espacio público en distrito Carmen mediante la creación de un nuevo recorrido turístico de arte urbano en la segunda década del siglo XXI.

Objetivos específicos

Describir el desarrollo histórico de San José mediante elementos urbanísticos y la escena artística urbana desde el año 2010 hasta el 2019.

Explicar la estrategia del Safari de Arte Urbano para la reapropiación y uso del espacio público.

Justificación de la Investigación

San José es una capital activa y con gran oferta cultural, es por eso que de la mano con la gestión turística y cultural, se pretende generar un vínculo al turista nacional y extranjero. La nueva estrategia permite ser un medio para la recuperación del espacio público y una oportunidad para un nuevo sentido de experimentar la ciudad.

El interés personal es modificar el paradigma que se tiene hacia el arte urbano graffiti y mural e innovar con la creación de proyectos culturales en pro de la capital. De la mano de una gestión responsable y con impacto positivo se puede lograr la revitalización en conjunto y la regeneración del tejido social de un país que se encuentra, y se ha encontrado, en la búsqueda de su identidad cultural desde efectos de la modernidad.

El turismo en Costa Rica es una pieza fundamental para la generación de ingresos a través del servicio al cliente y la creación de experiencias. El ser un profesional de esta área, recalco lo importante de enfocarme en el tipo cultural, en función de la transmisión del conocimiento y en aras de conservar lo tangible e intangible que representa al costarricense. A pesar de distrito Carmen ser uno de los distritos con menor índice de población, es un territorio que presenta la mayor cantidad de obra plástica, edificaciones con gran significado histórico y espacios para la convivencia social de la población.

La investigación fortalecerá y generará mayor desarrollo en distrito Carmen, San José, por medio del turismo cultural. Entre los efectos positivos de realizar recorridos urbanos de las

manifestaciones culturales de arte graffiti, mural y ciudadano, se encuentran el impacto económico en las zonas de visitación gracias a la compra directa. También en lo social, al atraer personas para visitar y descubrir el distrito, todo esto acompañado de la creación de cultura y nuevos encadenamientos.

El Safari de Arte Urbano pretende ser un tour inclusivo, accesible y sin impacto ambiental, así como pionero en la creación de nuevos circuitos y modalidades para el descubrimiento de la capital. La transmisión oral de conocimiento se enfoca en conocer la dinámica e historia de los elementos urbanísticos de San José y también, inmersión en la escena artística costarricense y su desarrollo de los artes graffiti y mural.

En cuanto al tema de viabilidad, en menos de un año se han realizado nueve Safaris con promedio de quince a veinte personas por tour, incluyendo desde niños hasta personas de la tercera edad. Se ha tenido la participación de personas locales como extranjeros en distintas modalidades de recorridos guiados, como por ejemplo con limpieza de la ciudad, otro paquete que incluye un taller de expresión creativa y/o alimentación con música en vivo.

Al desarrollar alianzas con comercios estratégicos y artistas, el precio que se paga por persona tiene la ventaja de ser accesible y flexible en cuanto al pago. Además que se genera un vínculo social entre la ciudad y el/la cliente, debido a la nueva creación de proyectos de la mano de los recorridos urbanos de arte graffiti, arte mural y arte ciudadano. Un ejemplo es el mejoramiento estético de las paredes con la creación de nuevos murales.

Además, como parte de la rentabilidad en la autogestión, una parte de las ganancias de los Safaris van destinadas a proyectos de mural en el espacio público de San José. El primer proyecto se realizó en la pared ubicada en calle 17 debajo de la línea del tren entre la Biblioteca Nacional “Miguel Obregón Lizano” y la antigua Estación de Ferrocarril al Atlántico. La gestión de parte de Costa Rica en la Pared y de la mano de los pintores Hein y Gabriel Dumani basándose en el material fotográfico de José Obando, y con el apoyo de empresas privadas como La Ventana del Puente, Soda El Seguro, Chepecletas y Nunufoods en su visión de revitalizar el espacio.

El crear espacios nuevos y dinámicos para explorar una ciudad creativa como San José, responde al llamado de envolver al residente y quien lo visita con toda la oferta cultural que se presenta en la capital. Costa Rica es conocido mundialmente como un destino verde, pero es más que eso, la oferta cultural urbana de la segunda década del siglo XXI convierte a San José en una experiencia para no perderse.

Antecedentes de la Investigación

Nicholas Alden en su publicación “Street Art: The Transfiguration of the Commonplaces” (2010), ejemplifica y describe el término tan amplio del “street art” que nace en la ciudad y hace referencia todo tipo de arte que utiliza la calle como medio para generar intervenciones y una posterior significación. Se ejemplifica que los murales son considerados como arte y parte del “street art”, pero sin embargo el graffiti que posee codificaciones no lo es debido al efecto invasivo pero sin significación por personas externas a la subcultura.

Nicholas Ganz y su libro “Graffiti, arte urbano de los cinco continentes” (2010) profundiza los orígenes del arte urbano con el graffiti y la cultura del hip hop en la ciudad de New York en Estados Unidos. Con el paso de los años continuó una especialización y expansión de la cultura urbana hacia todo el resto del continente, Europa y Asia. Además, las escrituras en paredes comienzan desde las cuevas de Lascaux en Francia en donde se grababan paredes con huesos y piedras. Por lo tanto, ha habido una constante evolución en las técnicas y formas de comunicarse a lo largo del tiempo, y esa transformación del arte impacta a la sociedad en forma de manifestación.

El libro Lonely Planet (2016), guía de viajes para turistas, se publica para Costa Rica desde setiembre del año 1991. Es una recopilación de sitios de atracción turística (turismo cultural, natural, de salud, aventura, entre otros) previamente visitados por mismos colaboradores para la empresa. Se realiza un análisis de la capital San José, en la cual destacan la arquitectura de los barrios de distrito Central, la gastronomía, los museos y por último el “street art”, que le da

un poder comunicativo y colorido a la ciudad. Sin embargo, no la catalogan con buena calificación entre las diversas capitales de Centroamérica. Sucede el fenómeno de San José como sitio de arribo o salida del país por parte de extranjeros por Costa Rica ser conocida por su naturaleza, y el pánico moral que existe, en la población en general, de la capital por los medios de comunicación que viene desde tiempo atrás.

Eugenio Rodríguez, político, historiador y docente costarricense destacado por sus investigaciones históricas, en su libro *Historia de Costa Rica* (2015) describe la evolución de Costa Rica desde la conquista hasta la era industrial capitalista de principios del siglo XXI. En sus páginas se tiene una gran base para fundamentar y conectar hechos con situaciones actuales, que caracterizan a la Costa Rica de hoy en día. La historia de San José presente en este documento, es vital para el estudio y transmisión de conocimiento a través de un recorrido guiado por distrito Carmen.

Aterrizando en Costa Rica, la antropóloga Marialina Villegas fue una de las primeras personas en realizar estudios de la manifestación cultural del graffiti costarricense. En su proyecto final de graduación para optar por el grado de licenciatura en la Universidad de Costa Rica (2010), buscó comprender la función de este arte en la apropiación del espacio público urbano. Su investigación se enfocó en el edificio Saprissa (distrito de San Pedro, cantón Montes de Oca) y el barrio La California (distrito Carmen, cantón San José) de la mano con los pintores de graffiti y los vecinos, llegando a la conclusión de la importancia por parte de la sociedad civil para el desarrollo de procesos de mayor apropiación incluyendo los nuevos movimientos sociales, su arte y su cultura.

Marvin Rodríguez, licenciado en Sociología de la Universidad de Costa Rica, en su investigación del arte graffiti costarricense (2015) tuvo como objetivos el estudio del graffiti relacionado con su subcultura juvenil, la connotación de movimiento artístico popular y este recurso de arte puesto al servicio de la revitalización social y económica de San José. La comunidad de pintores ha aumentado con los años, así como las simbiosis que se da entre los escritores de graffiti y empresa pública o privada. Un caso paradigmático en que se utiliza la cultura para dar un mayor sentido de pertenencia para con la ciudad, combatir la inseguridad ciudadana y la dinámica poblacional.

María del Carmen Araya Jiménez, antropóloga y actual directora del Centro de Investigación en Antropología de la Universidad de Costa Rica, en su escrito “La Ciudad como Texto: San José en el siglo XXI” (2001), nos relata la ausencia de un escenario ordenado y disciplinado de la capital de Costa Rica. Describe la ciudad como un espacio que se puede leer de muchas maneras, esto por efecto de una modernidad tardía y en la periferia que a mitad del siglo XVIII empieza a estructurarse como una ciudad comercial, administrativa y de gobierno, separada de la naturaleza y lo rural.

Carmen Araya, al realizar su ensayo de la “Genealogía de los Centros Históricos y Urbanismo Neocolonial” (2013) tuvo como objetivo el análisis del surgimiento de los Centros Históricos Urbanos (CHU) en las sociedades contemporáneas, para comprender el papel que cumplen las ciudades. Se concluye del escrito que San José posee gran diversidad cultural y que no todas las personas están incluidas en la dinámica de ciudad. Además, está la presencia de un

dominio de políticas culturales dirigidas a sectores de clase media, media – alta y turistas, que excluye a muchas personas y se plantea la preocupación por una correcta gestión cultural y de diálogo para hacer del espacio inclusivo.

Julio Solís y Paulo Coto (2016), graduados de la carrera de Sociología de la Universidad de Costa Rica realizaron su investigación acerca de la convivencia urbana de San José a partir de la comparación entre los barrios Cristo Rey y Escalante. En base a sus resultados se interpreta que la propiedad de la vivienda condiciona las relaciones vecinales y el arraigo de los habitantes del barrio. Estos procesos de segregación espacial de la población donde se da desde la criminalización, invisibilización y esperanza por el desarrollo, han generado conflictos y ruptura en las relaciones sociales entre vecinos en los últimos años.

Carlos Zamora y Gerardo Vargas (2008) confeccionaron un “Círculo de Turismo Cultural” para distrito Carmen y sus barrios, con el afán de preservar el patrimonio histórico arquitectónico. Los escritores son parte del Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural, dependencia del Ministerio de Cultura y Juventud que procura fortalecer la diversidad cultural de los costarricenses por medio de acciones de preservación. Se detalla historia de los inicios de San José y El Carmen, y se confeccionaron cuatro distintos recorridos a pie, cada uno con los sitios a visitar y una pequeña reseña histórica en cada uno que es de gran ayuda para ubicarse en tiempo y espacio para comprender de mejor manera el contexto de la capital josefina.

La revista Howler Magazine es un documento impreso y en línea que se distribuye mayormente en la región del Pacífico Norte de y actualmente también con distribuciones en la Gran Área Metropolitana. Se realizó una nota acerca del Safari de Arte Urbano que se propone como estrategia para la reapropiación del espacio en este trabajo de investigación. Esto con el objetivo de identificar actividades culturales artísticas que se estén realizando en los cuatro distritos centrales de San José, para su posterior publicación en la revista y ofrecer nuevos espacios de comunicación, y conectar al turista de Guanacaste hacia San José.

La Municipalidad de San José, como gobierno local, ha creado la ficha técnica de distrito Carmen para conocer su demografía e historia, también se han realizado esfuerzos por la creación del CHU proyectando a la capital como ciudad cultural-turística a nivel mundial, y así como un constante análisis del desarrollo de las dinámicas sociales en el espacio público, generando retos y oportunidades de mejora para el futuro.

De parte del Instituto Costarricense de Turismo, se cuenta con el Plan Nacional de Desarrollo Turístico de Costa Rica 2017-2021. Este documento presenta un contexto de lo que es Costa Rica hacia el mundo en nivel de turismo. Se destacan los principales tipos de turismo del país que son: sol y playa, aventura, bienestar, cultura y ecoturismo. Posiciona a Costa Rica como destino más apetecido de Centroamérica y esto genera más divisas.

En el tema de cultura, el Ministerio de Cultura y Juventud, en su Política Nacional de Derechos Culturales 2014-2023, se resalta la evolución de las políticas culturales del gobierno local hacia los ciudadanos. Es vital la manera en que se utiliza la cultura, como herramienta de

transformación social, genera muchos encadenamientos a favor de las comunidades. El plan será una herramienta para fortalecer la cultura a nivel local, regional y nacional.

Proyecciones de la Investigación

Con el análisis de los elementos urbanísticos y la escena artística de arte urbano de la provincia de San José, se pretende generar una sensibilización y entendimiento de la manera en que la capital se ha desarrollado. El contexto histórico y las dinámicas sociales en el espacio público de distrito Carmen son de suma importancia debido a que los barrios que son objeto de estudio, fueron los pilares del desarrollo económico, cultural y social de Costa Rica, y hoy en día representan el patrimonio cultural tangible e intangible de todos los costarricenses.

Las estrategias para la apropiación y uso del espacio público de San José a través de la cultura, son acciones que generan la experimentación y revitalización de la ciudad. El distrito Carmen conserva una cantidad importante de obra plástica, específicamente el arte urbano, y en esta investigación crear nuevos y creativos recorridos usando esta manifestación cultural como puente, será de importancia turística y cultural. El Safari de Arte Urbano pretende la creación de alianzas con empresa pública o privada y fortalecer la autogestión para continuar desarrollando proyectos de intervención en el espacio.

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO

Marco Conceptual

“Street Art” o arte urbano mundial

Nicholas Alden (2010) define al “street art” como un arte que se desarrolla en el elemento urbanístico de la calle, en un espacio público donde transitan diversos medios de transporte y las personas. También define al “street art” cuando la calle se vuelve un recurso artístico con su diversidad de elementos. Es de carácter temporal como por ejemplo el utilizar una pared para hacer un graffiti o mural o “hackear” los semáforos de la ciudad como forma de arte. Es ilegal, anónimo, efímero, muy creativo, atractivo y considerado antiético para el mundo del arte y responde al Modernismo. (p.244-246)

El Modernismo separa la vida del arte, distinto al Posmodernismo que hace que el arte y el artista se fusionen. Esto hace referencia a que el artista del “mundo del arte” se dedica solamente a hacer arte y querer estar en espacios privados, y por otro lado, el artista urbano, que tiene como contexto las calles, y tiene otros intereses en su vida además de realizar “street art”.

Solamente se considera el “graffiti” como arte cuando se hace un “uso específico” de los elementos del espacio público y se genera una significación de alto impacto. Pero no se considera como arte, cuando se le da a las calles un “uso general” para publicidad o capital simbólico que siempre tiene el mismo significado esté donde esté, como los tags, las bombas y las piezas. (Alden, 2010, p.251-253)

Al arte graffiti y mural se le ha conocido con el nombre de “street art” en el siglo XXI. Son actividades que dan lugar a controversias y enfrentamientos entre sus adeptos y sus detractores, y antes, esta forma de arte sucedía solamente por iniciativa exclusiva del artista y sin permiso ni encargo previos. La consolidación del “street art” y la proliferación de sus manifestaciones en la última década ha hecho que algunos entes públicos y privados lo promuevan para el embellecimiento urbano pintando paredes.

El arte urbano no debe confundirse con el arte público. Ambos comparten el hecho de estar presentes en la ciudad, pero se diferencian en que el arte urbano tiene un poco la connotación de ilegalidad y, por tanto, está sujeto a ser removido de un momento a otro, además que es efímero. En cambio, el arte público es legal, forma parte de los planes de urbanización del Estado y tiene carácter patrimonial, por lo cual aspira a la perpetuidad y debería recibir mantenimiento.

Graffiti y muralismo

Para definir el término *graffiti* tenemos primero que entender su contexto, Ganz (2010) explica que: “El graffiti, término que proviene del italiano *sgraffio*, “arañazo”, ha existido desde el principio de la historia del hombre. Pinturas como las de las cuevas de Lascaux, en Francia, se grababan en las paredes con huesos y piedras, aunque el hombre enseguida anticipó las técnicas de la plantilla y el spray, al crear siluetas soplando polvo de color en sus manos mediante huesos huecos. Se han encontrado fragmentos de arcilla de la Grecia antigua en los que se habían

grabado textos, y las excavaciones de Pompeya revelaron una gran cantidad de graffiti, que incluían eslóganes electorales, dibujos y todo tipo de obscenidades.” (p.8)

La subcultura del graffiti se basa en el estilo “*lettering*”, que son: firmas (tag), bombas (bomb) o piezas (piece). Estas poseen distintas tipografías, estilos y técnicas de pintura que van de la mano con la diversidad de seudónimos de los artistas. Con la invención de nombres se disputan constantemente el capital simbólico por la manera en que se expande su “*lettering*” por las paredes y otros elementos de la ciudad, por la creatividad y dificultad del estilo personal y por el contexto del área urbana donde se haga el arte. El purismo del arte graffiti convierte al aerosol en el instrumento único y constante en esta subcultura, sin embargo se ha evolucionado hacia lo diversidad de técnicas: heterodoxia.

En relación a los elementos técnicos y estéticos, existe la ortodoxia que es la especialización y pureza de cómo se practica el graffiti: solamente utilizando latas de aerosol. También está el término “heterodoxia” como técnica multidisciplinaria que incluye distintos tipos de técnicas como brocha, pincel, stencil... además del aerosol. La escena artística de arte callejero en San José presenta una combinación de la corriente ortodoxa y heterodoxa, sin embargo, son muy pocos los artistas que mantienen la pureza del graffiti en todos sus elementos.

Del arte graffiti se desprende el “arte ciudadano” como una manifestación de gran impacto social, a ambos los caracteriza la ilegalidad y la invasión a la propiedad privada. Sin embargo participan miembros que no necesariamente tienen que permanecer a la subcultura del graffiti o tener conocimiento de ella: es “La voz del pueblo”. Palabras y oraciones de carácter

social, religioso y político, como necesidad de comunicación, a través de distintas técnicas como el aerosol, sténcil, stickers y empapelado. (Ver apéndice E)

A nivel de subcultura, con el graffiti se desarrollaron una serie de valores que son importantes a destacar para analizar de una mejor manera su evolución con el tiempo. Rodríguez (2016) desarrolla algunos elementos que son como una serie de principios: la adopción de un estilo (letras vs character), la técnica purista con lata de aerosol para las inscripciones clásicas de firma, bomba y pieza. Además, la trayectoria del artista y los eventos autogestionados aportan demasiado capital simbólico tanto a la persona como a la subcultura en general. (pp.79-80)

El muralismo callejero tiene su influencia en la evolución del graffiti, éste tiene un mayor impacto estético y visual más fuerte que el graffiti, que es más agresivos e invasivo en el espacio público y su mensaje son codificaciones. La técnica de mural se puede realizar con brochas, rodillos, pintura látex, y así también como incorporar una técnica mixta mezclando el aerosol. Esta manifestación genera significaciones que ayudan a comprender de mejor manera la propuesta artística y producen sentimientos, caso contrario al “lettering” del estilo graffiti que excluye a los individuos ajenos a la contracultura.

Este tipo de arte, también se desprende de la autogestión del mismo artista, así como la posibilidad de darse en un contexto de eventos o proyectos de la mano con la empresa pública o privada. Puede representar una mejor relación en cuanto a la propiedad, ya que se puede conseguir el permiso previo de la pared y el tipo de mural conlleva a una estética “agradable”

para que no se considere como problema ante los oficiales de la fuerza pública o municipal, en el caso de distrito Carmen.

El turismo

La Organización Mundial del Turismo define al turismo como el conjunto de actividades que realizan las personas durante sus viajes a lugares distintos de su contexto habitual por un período inferior a un año, con propósitos de ocio, negocios y otros motivos. Según el Plan Nacional de Desarrollo Turístico actual, se considera como “turista” a la persona que realiza un viaje a un destino específico fuera de su ambiente usual, por menos de un año, por cualquier motivo (vacaciones, negocios, ocio u otras razones personales) distinto a ser empleado por una entidad residente en el país o lugar visitado.

“La Asamblea Legislativa decreta la Ley de Incentivos para el Desarrollo Turístico, publicada en La Gaceta No.143 del 30 de julio de 1985. Dicha ley declara de utilidad pública la industria del turismo, y tiene por objeto establecer un proceso acelerado y racional de desarrollo de la actividad turística costarricense, para lo cual se establecen los incentivos y beneficios que se otorgarán como estímulo para la realización de programas y proyectos importantes de dicha actividad.” (Rojas, 2009, p.3)

Desde el año 2002, en Costa Rica entró en vigencia el Decreto Ejecutivo N° 30455-P-TUR-MOPT-H-S, donde respalda la importancia del turismo como actividad socioeconómica

debido a que es la principal fuente de riqueza y generación de empleo para el país. Este Decreto considera que “es función del Gobierno de la República y del Instituto Costarricense de Turismo promover el desarrollo de la actividad turística y apoyar los esfuerzos que se realizan por mejorar las condiciones de estadía de los turistas en el país, así como realizar ingentes esfuerzos en promoción turística y atracción de inversiones, para lograr que el turismo continúe como la principal fuente de bienestar nacional.” (p.1)

En la segunda década del siglo XXI se dio el lanzamiento del Instituto Costarricense de Turismo de la marca país: “Esencial Costa Rica”. Esta fue lanzada en el mercado nacional en setiembre del 2013 e internacionalmente en enero del 2014 con el nombre de “Essential Costa Rica”. Esta estrategia tiene como objetivo promover el turismo, impulsar las exportaciones y atraer la inversión extranjera de la mano con la cultura. El país cuenta con un muy buen posicionamiento para el desarrollo de distintas actividades relacionadas con el disfrute de la naturaleza, y por sus especiales condiciones geográficas y culturales.

“La marca país busca posicionar a Costa Rica como país que, además de ser reconocido como un indudable destino de belleza natural, concentra una industria de alta tecnología e innovación y cuenta con amplia capacidad exportadora de productos de alta calidad, todo gracias al talento y espíritu emprendedor de su gente.” (Plan Nacional de Desarrollo Turístico, 2017, p.21)

Turismo cultural

La UNESCO (2005) define a la “cultura” como: “Las diversas formas en que se expresa,

enriquece y transmite el patrimonio cultural de la humanidad mediante la variedad de expresiones culturales, y también a través de distintos modos de creación artística, producción, difusión, distribución y disfrute de las expresiones culturales, cualesquiera que sean los medios y tecnologías utilizados.”

El Instituto Nacional de Aprendizaje (2010), describe al turismo cultural como: “Una actividad que tiene por interés principal, aunque no exclusivo, visitar un país, una región, un área o una comunidad para convivir con la cultura local y conocer las diversas manifestaciones culturales, sean estas arqueológicas, arquitectónicas, religiosas, tradicionales, gastronómicas y hasta lingüísticas si el interés radica en aprender el idioma oficial o uno indígena.” (p.2)

Cerdas, Chang, Herrera, Perera y Troyo (2004), definen el “Patrimonio Cultural” como: “el conjunto de bienes y expresiones culturales que hemos recibido de nuestros antepasados y que atestiguan las relaciones de los seres humanos. Abarca el territorio del país y la historia que se desarrolló en él, acumulada en forma de leyendas, tecnologías, conocimientos, creencias, arte y sistemas de producción y organización social.”

El Patrimonio Cultural se divide en dos áreas, la primera es el “Patrimonio Histórico Arquitectónico” que: “Lo constituyen propiedades inmuebles, edificios singulares, instalaciones industriales, casas conmemorativas de personas notables del pasado, monumentos, cementerios y tumbas, sitios arqueológicos y paisajes culturales - entornos artificiales y hábitats naturales significativamente alterados por el ser humano -, hechos por el hombre e importantes desde el punto de vista histórico o cultural, presentes en el territorio de un país y cuyo valor como

patrimonio ha sido reconocido mediante un proceso oficial de selección e identificado y registrado por separado.” (Cerdas et al, 2004)

La segunda área es el “Patrimonio Cultural Inmaterial” que son: “los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana.” (Cerdas et al, 2004)

Además, el Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural y el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes (2004) definen al “Patrimonio Artístico” como la manifestación que: “Se expresa en obras plásticas como pinturas, esculturas, grabados, dibujos, fotografías, cinematografías, etc, que pueden ser muy antiguas como el arte precolombino o bien contemporáneas. Las instituciones encargadas de su conservación son el Museo de Arte Costarricense, el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, así como los Museos del Banco Central de Costa Rica.”

“... la memoria histórica de una ciudad, es fundamentalmente su patrimonio cultural. La concepción del patrimonio como objetivo y subjetivo, material y simbólico al mismo tiempo,

exige plantear un espacio para rescatar, reapropiar y ejercer ese patrimonio. Espacio que no puede estar excluido de una política cultural en y de la ciudad.” (Araya, 2001, p.13)

El medio para realizar la actividad de turismo cultural, son los elementos urbanísticos. Estos bienes muebles e inmuebles son elementos que se encuentran alrededor del espacio público de una ciudad y en este caso investigativo, San José presenta más de 100 bienes inmuebles estatales o privados que han sido tutelados por la Ley N° 7555, del 20 de octubre de 1995. En distrito Carmen se encuentran: la Antigua Aduana Principal, la Antigua Casa Calderón Guardia, la Antigua Estación de Ferrocarril al Atlántico, la Antigua Fábrica Nacional de Licores, la Asamblea Legislativa, la Casa Amarilla, el Castillo Azul, el Parque Nacional, el Paseo de las Damas, entre otros.

Espacio público y su apropiación

“El espacio público es el lugar donde se ejerce la democracia, donde la gente se encuentra, donde se manifiesta su arraigo cultural. Es el escenario de la interacción entre el Estado y la ciudadanía, donde se representa lo simbólico; es el espacio donde la gente se desplaza y se beneficia de algunos de los derechos consagrados en la Constitución. Pero para que el espacio público sea objeto de uso, que beneficie a la sociedad en general, es necesario que la percepción de los mismos sea positiva, de otra manera, perderán el sentido de espacio público para convertirse en espacios evitados o espacios de nadie.” (Castro y Franco, 2013, p.66)

Según la antropóloga Marialina Villegas (2010): “Se concibe el espacio público ya sea desde una esfera abstracta relacionada con lo político o desde lo físico-estructural (aquellos lugares instituidos desde el poder: los parques, los bulevares, y no como espacios elaborados o reelaborados por los mismos individuos de acuerdo con sus necesidades), obviando la construcción simbólica de lo público. (p.41)

En el espacio público encontramos bienes inmuebles, o sea que no se pueden trasladar de un lugar a otro porque están anclados al suelo, por ejemplo edificios, monumentos, murales y graffitis. Y por el otro lado se encuentran los bienes muebles que se pueden trasladar de un lugar a otro, por ejemplo esculturas y exposiciones temporales. Méndez (2017) se refiere al espacio público como: “Un lugar de conflicto, pues es el lugar donde se expresa lo colectivo y por tanto, donde se plantea la reivindicación de demandas de derechos urbanos como el derecho a la ciudad, al espacio público y a tener una ciudad habitable.”

El fenómeno de la apropiación trata acerca de cómo las personas en la ciudades toman o se apropian de espacios públicos para realizar actividades de tipo cultural o deportivo, así como distintas manifestaciones de prácticas individuales o colectivas, en lugares o espacios públicos donde no necesariamente han sido diseñados para la realización de esas actividades, sin embargo, las personas le van dando ese uso y se van apropiando de dicho lugar.

La Municipalidad de San José ha desarrollado el concepto de “Renovación Urbana”, el cual consiste, según la Ley N° 4240 de Planificación Urbana (1968), en “...conservar, rehabilitar o remodelar las áreas urbanas defectuosas, deterioradas o en decadencia, tomando en cuenta la inconveniente parcelación o edificación, la carencia de servicios y facilidades comunales, o cualquier condición adversa a la seguridad, salubridad y bienestar generales”.

Turismo en el Centro Histórico Urbano de San José

En enero del 2013, el Consejo Municipal de San José con el apoyo del Ministerio de Cultura y Juventud, del Ministerio de Turismo y de la Cámara de Hoteles del Centro de San José firmaron un acuerdo para reivindicar el valor simbólico, arquitectónico, cultural y turístico del casco urbano, declarándose así el “Centro Histórico y sus Ensanches”. Esto en el marco de la conmemoración del bicentenario del título de ciudad por parte de las Cortes de Cádiz.

Carmen Araya (2013) se refiere a los Centros Históricos Urbanos como: “lugares de funcionamiento del capitalismo globalizado, principalmente de carácter inmobiliario, comercial y turístico. Ese capitalismo ha impulsado un urbanismo con concepciones y prácticas de ciudad que reproducen miradas, discursos y relaciones sociales de carácter colonialista, que se incrusta en las políticas de recuperación que impera en la actualidad de las urbes antiguas, así como en la lectura sobre la historia que hacen los grupos encargados de impulsar esas políticas.” (p.2)

El CHU josefino limita de norte a sur de la avenida 7 a la avenida 10, y de este a oeste de

la calle 9 a la calle 12. En esa zonificación se encuentran edificaciones de importancia histórica, institucional y arquitectónica. Además, fue un sector donde ocurrió el mayor desarrollo de la vida política, económica, cultural y social del país. Por ende, el CHU es una representación del país a nivel mundial.

Araya (2013) menciona que el funcionamiento de San José en el siglo XXI está a cargo del capitalismo y nuevos grupos de élites: gestores de centros históricos urbanos (GCHU) que impulsan el urbanismo neocolonial. Este nuevo tipo de urbanismo según ella: “Hace referencia a una relación social que incrusta en los CHU y en sus políticas de gestión discursos, prácticas, relaciones y concepciones de mundo colonialistas, los que logran hacer más operativo el capitalismo neoliberal. Como resultado, se generan formas de control del territorio con predominio de ideas de conquista, nuevas otredades, desigualdades, acciones excluyentes, racismo e interpretaciones etnocéntricas y eurocéntricas.” (p.3)

Recorridos de arte urbano para la apropiación del espacio

“A través de la apropiación, la persona se hace a sí misma mediante las propias acciones, en un contexto sociocultural e histórico. Este proceso –cercano al de socialización–, es también el del dominio de las significaciones del objeto o del espacio que es apropiado, independientemente de su propiedad legal. No es una adaptación sino más bien el dominio de una aptitud, de la capacidad de apropiación. A través de la acción sobre el entorno, las personas, los grupos y las colectividades transforman el espacio, dejando en él su “huella”, es decir, señales y marcas

cargadas simbólicamente. Mediante la acción, la persona incorpora el entorno en sus procesos cognitivos y afectivos de manera activa y actualizada.” (Pol y Vidal, 2005, p.283)

Los recorridos de arte urbano a nivel mundial, se desarrollan en espacios públicos que son galerías al aire libre, se visitan barrios y/o se recorre la ciudad en la búsqueda por el arte mural y graffiti. Algunos proyectos a mencionar es el “Bogotá Street Art Tour” en Colombia, el “Graffiti & Street Art Walking Tour” de Brooklyn, USA y “Wynwood Art Walk Tours”, en Miami, USA. Todos los tours promueven la economía local con la visita de turistas y generan encadenamientos como más producciones de mural.

Wynwood Art District es un caso en específico de cómo el “street art” transformó una zona urbana. Localizado en Miami, Florida son espacios que nacen con la visión de la revitalización del espacio en conjunto con gestores culturales, pintores y la comunidad con acceso gratuito a los residentes y visitantes. Wynwood fue un barrio que vivió tiempos de violencia a mitad del siglo XIX y fue en el 2009 cuando se crea la “Wynwood Arts District Association” como ente que facilitó y mejoró la gestión para la rehabilitación de los almacenes abandonados y ser convertidos en galerías de arte al aire libre.

Los recorridos guiados de arte urbano que se realizan en el Wynwood Art District son una combinación culinaria y cultural para conocer y experimentar más del distrito. Tienen precios entre los \$50 y \$70 por persona con recorridos de entre las dos y tres horas de duración que incluyen alimentación. Se puede aprender información de las historias detrás de los grandes murales y sus pintores, así también como de estilos y técnicas del arte urbano.

El término “Safari” del Safari de Arte Urbano en San José Costa Rica, hace alusión a que caminar por la ciudad es una combinación entre muchas estructuras de concreto y de espacios con vegetación al aire libre, como los parques y plazas que presentan una diversidad interesante de flora y fauna, así como la presencia de vegetación en los caños, grietas, paredes, aceras, y en toda la ciudad. Al final, es una excursión grupal que tiene influencia del turismo naturalista y del histórico-cultural urbano.

Generación de cultura a través del arte

En la legislación nacional, las responsabilidades del Gobierno en materia cultural están definidas en los artículos 76 y 89 de la Constitución Política. En especial, el artículo 89 señala que: “Entre los fines culturales de la República están: proteger las bellezas naturales, conservar y desarrollar el patrimonio histórico y artístico de la Nación y apoyar la iniciativa privada para el progreso científico y artístico.”

En la Administración de Laura Chinchilla (2010-2014) se estableció la rectoría del Ministerio de Cultura y Juventud en el 2011. Además, en el Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014 “María Teresa Obregón Zamora” se definieron los lineamientos para el fortalecimiento del Sector Cultura. También bajo la misma administración, en 2013, se crea la Política Nacional de Derechos Culturales (PNDC) que representa un paso fundamental en tener una herramienta que oriente, con claridad y de manera consistente, los planes de gobierno y las acciones estratégicas del Sector Cultura, a nivel nacional, regional y local. Define las orientaciones para estimular la

participación efectiva de la diversidad de poblaciones en la vida cultural, así como la articulación efectiva de las expresiones culturales en los procesos de desarrollo sociocultural y económico en el nivel local, regional y nacional.

Según Katherine Peytrequín (2017): “Se entiende por gestión cultural el conjunto de acciones de dirección, coordinación, planificación y ejecución, destinadas a facilitar, promover, estimular, conservar y difundir las diferentes actividades y manifestaciones culturales. Estas manifestaciones culturales se deben desarrollar en condiciones de libertad y equidad, orientadas a fomentar el ejercicio de derechos, el acceso a oportunidades y el mejoramiento de los estados de bienestar de las personas.” (p.12)

Marco histórico

Historia de la provincia de San José

San José es una provincia localizada en el Valle Central, sede del Gobierno de la República y es el punto focal de la actividad económica y política del país. En cuanto a sus límites, limita al norte con las provincias de Alajuela y Heredia, al este con Cartago y Limón y al sur y oeste con Puntarenas. Cuenta con un área de casi 5.000 km² y está subdividida en 20 cantones y 124 distritos.

Los orígenes de la capital se remontan al año 1737 y por medio del mismo método de distribución espacial que ocurrió en Cartago: con la construcción de una ermita. Esta edificación fue dedicada al Patriarca San José y se localizó donde actualmente se encuentra la tienda Scaglietti, en distrito Merced. La edificación particular de la iglesia nos comunica que la fe y el desarrollo iban de la mano con la religión católica, manifestación cultural originaria de España.

La historia de la capital siempre se ha visto rodeada de una diversidad de manifestaciones culturales, y esto ha traído dificultades en la conservación de la historia y la cultura, según la opinión de Araya (2001): “Existe una ausencia y carencia en la historia y la comprensión de la ciudad de San José: su acercamiento antropológico. Este acercamiento pone énfasis en el espacio urbano holístico integrado por: todos los seres humanos con todas sus complejidades y componentes (cuerpo, mente, alma, etc.), el medio ambiente (más natural, o lo que queda de él), el medio espacial y el medio material (arquitectura y producción de cosas materiales).” (p.13)

El grano de oro, desde mediados del siglo XIX, fue el producto que marcó los avances en la ciudad de San José, y el país en general, a raíz de los intercambios con el viejo continente. El país al no poder recibir la moneda europea en las primeras ventas de café a Londres, se elaboraban listas con materiales y herramientas que se necesitaban, a cambio de sacos de café. Esto también refleja los inicios de la especialización de la arquitectura urbana josefina.

En la segunda mitad del siglo XX, Costa Rica experimentó grandes cambios políticos, sociales, económicos y culturales que reflejan quién es el país del nuevo milenio. Se dieron conflictos y manifestaciones sociales en un ambiente político con tradiciones figueristas y calderonistas, aumentó la organización colectiva de los empleados públicos, se promovió la industrialización con nuevas fábricas, se diversificaron el agro y las exportaciones, se dio la migración de las familias del campo a la ciudad debido a la pobreza y problemas con la tierra, incorporación de nuevas tecnologías como el televisor, el computador, el servicio de internet y de telefonía móvil.

Además un factor muy influyente fue el aumento en la esperanza de vida debido al mayor acceso de la población a los servicios de salud públicos, como también la crisis económica de los ochenta y el debilitamiento del Estado generó la participación privada en algunos servicios públicos y el fomento a la inversión extranjera (Programas de Ajuste Estructural)

La planificación urbana en la provincia de San José ha generado un caos, no presenta una estructuración y planeamiento eficaz que conlleven al mejoramiento de la infraestructura pública y la vida en sociedad. Efectos son que ha aumentado el despoblamiento del distrito el Carmen, la

eliminación de áreas verdes y sustituidas por calles, el tema preocupante de los medios de transporte urbanos, y se ha agotado el suelo debido al modelo de construcción de edificaciones pegadas las unas con las otras.

Historia del distrito Carmen, San José

Distrito El Carmen será el espacio geográfico del proyecto de investigación, es el distrito primero, de once en total del cantón central de San José, y es uno de los cuatro distritos centrales que forman el casco original de la ciudad. Se encuentra localizado al noreste de la ciudad del cantón de San José, limita al norte con el Río Torres y el cantón de Goicoechea, al sur con el distrito Catedral, al este con el cantón de Montes de Oca y al oeste con el distrito la Merced. Está constituido por los barrios Aranjuez, Otoyá, Escalante, Amón, Carmen centro, Empalme y California. (Ver apéndice D)

Los orígenes del pueblo de El Carmen se dieron de nuevo bajo el método de distribución espacial en base a la iglesia. Para 1845 se construye una ermita dedicada a la Virgen del Carmen y unos años después se definen sus límites territoriales. Este sector se consolidó con la presencia de la Estación de Ferrocarril al Atlántico e industrias ladrilleras, de licores, beneficios y molinos. (Vargas et al, 2008, p.13)

Para finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, este nuevo territorio se va a ver influenciado por la burguesía de San José de la época. Se comienza a dar un despoblamiento del centro de San José de la élite josefina para mover sus grandes residencias con dirección al este. Vargas et al (2008) comenta que: “El proceso urbanizador no solamente eliminó fincas y cultivos,

sino que incluso, obligó al cierre paulatino de muchas de las industrias, que se habían establecido, previamente en la zona.” (p.13)

Entre algunas de sus características es que presenta un sostenido proceso de despoblamiento, es el distrito de menor extensión, hay menor cantidad de habitantes, menor densidad de población, pero es el distrito con mayor cantidad de población adulta y entre las primeras posiciones en cuanto a indicadores económicos.

Origen e historia del graffiti

Históricamente desde las cavernas la comunicación a través de códigos fue verídica, National Geographic (2018) hizo un estudio en Lascaux y comenta que: “en los ochenta metros de longitud de la cueva se han catalogado 1.963 unidades gráficas, entre pinturas y grabados, de las que 915, casi la mitad, son de animales, si bien sólo se identifican con precisión 615. Encontramos 364 representaciones de caballos, 90 de ciervos, unos pocos toros y bisontes... Lascaux atesora casi la décima parte de todas las manifestaciones gráficas paleolíticas inventariadas en Francia y, desde el principio, aspira, junto con Altamira, al título de capilla Sixtina del arte prehistórico.” (National Geographic, 2018)

El origen del graffiti como tal, se da con la cultura urbana del “hip hop”. Esta consta de cuatro elementos: el canto, la música, el baile y la pintura. Se convirtió en “el movimiento de los no escuchados” y de ahí nació el graffiti como subcultura con el elemento pintura. Además, el

elemento auditivo del género musical fue, y es hasta la fecha, eje y pilar, mas sin embargo no es el único. Esta contracultura nació específicamente en los barrios del Sur de Bronx y Harlem en New York: territorios con diversidad cultural y con problemáticas sociales al ser personas afrodescendientes y latinas quienes los habitaban, consideradas para los americanos como clases bajas en las décadas de los setentas y ochentas.

Desarrollo del arte urbano en Costa Rica

Los pioneros de las primeras inscripciones en el país aparecieron a finales del siglo XX por los extranjeros: Chuck (Nicaragua), Kier y Soja (Estados Unidos). En conjunto con el pintor costarricense Mush, y otros pintores, iniciaron el movimiento de pintadas en la capital de San José. Específicamente en el terreno donde se encuentra actualmente el Outlet Mall en San Pedro de Montes de Oca, cuna “underground” del punk, hip hop, skate y graffiti. Para finales del siglo XIX se originaron los “crew” o grupos de pintores: PSK y el Unity Crew. Según Rodríguez (2016), del año 2000 al 2008 se dio el tradicional graffiti, con prácticas y técnicas puristas, relacionado con la cultura del “hip hop” inspirada en el país estadounidense. (p.55)

Para la segunda década del siglo XXI, el año 2012, se gestiona el evento de graffiti “De mi barrio a tu barrio” que va a tener como localización las paredes de la Asamblea Legislativa en barrio La California. Se trata de un proyecto aprobado por el presidente del congreso Juan Carlos Mendoza (2011-2012) e impulsado por la Embajada de Alemania y el Instituto Goethe como parte de una gira, por varios países, de artistas de diversos campos artísticos. Además, se invitó a pintores costarricenses a intervenir las paredes.

Respecto a un mural, en el marco de este festival, que se dijo que había similitud con Óscar Arias: “Freddy Masis’ monkey character, which had a couple of similarities in appearance with a local politician was next to a gate that let the cars in. So every once in a while when the gate swung open the monkey was behind the gate, giving the appearance of being in jail. TV teams came and made a big fuss, placing upset politicians on camera in front of our wall and all the attention achieved a complete halt of the whole project after three days.” (Huffpost, 2012)

Se destaca la creación de nuevos espacios para la escena de graffiti que tenía su recorrido pintando en la calle. En este caso, el apoyo recae en lo institucional, dándose el caso irónico del uso de graffiti como herramienta de la apropiación del espacio público. La Asamblea quiso abrir un espacio al arte urbano para que desarrollara un sentido de pertenencia de la ciudad a través del color y la renovación.

Con la especialización del “street art” a nivel mediático surgen proyectos que utilizan el arte urbano como medio de acción. Para febrero del 2016 se funda el proyecto independiente de gestión turística y cultural a través del arte urbano: *Costa Rica en la Pared*. Este inició por la necesidad de comunicar la creatividad callejera que crecía en la capital por medio de un registro fotográfico de las paredes cromáticas en el distrito Carmen de San José y el distrito de San Pedro de Montes de Oca; y otros lugares de Costa Rica. Al consolidarse en el campo urbano, se diversificaron los productos del proyecto con tours urbanos, colección de ropa y trabajos en la gestión cultural de murales.

Según la página de Facebook del proyecto autogestionado, su misión es: *“Ser una plataforma cultural-artística que busca la revitalización y reapropiación del espacio público y privado por medio tours de arte urbano, gestión de murales y la documentación audiovisual del graffiti y muralismo costarricense.”*

En cuanto a las regulaciones de este arte callejero, en la sección única del Código Penal sobre “contravenciones contra la propiedad privada y el patrimonio” se encuentra el artículo 394, inciso uno. Este impone de diez a sesenta días multa a: “A quien escribiere, exhibiere o trazare dibujos o emblemas o fijare papeles o carteles en la parte exterior de una construcción, un edificio público o privado, una casa de habitación, una pared, un bien mueble, una señal de tránsito o en cualquier otro objeto ubicado visiblemente, sin permiso del dueño o poseedor o de la autoridad respectiva, en su caso. Si reincidiere, la pena será de cinco a veinte días de prisión.”

Revitalización social y económica en distrito Carmen

La revitalización urbana es la solución para generar una nueva personalidad a espacios que no se utilizan o presentan algún tipo de deterioramiento. Va de la mano con la creación de la mayor variedad de usos del espacio público desde el área del urbanismo táctico y la reapropiación del espacio. Aquí participa tanto habitantes como el gobierno local y la empresa pública y privada.

Según datos del municipio, el cantón de San José se compone de 70568 predios, aproximadamente, y apenas 2000, o 3% de ellos están sin construir. Esto quiere decir que el

cantón josefino está urbanizado casi en su totalidad, y que su futuro desarrollo puede realizarse únicamente bajo el concepto de Renovación Urbana que se comentó anteriormente.

Un avance para el país y con San José como ciudad beneficiada, es la nueva “Ley para la Movilidad y Seguridad Ciclística”, aprobada en enero del 2019. Los alcances de esta ley es disminuir el uso de combustibles fósiles en transporte así como reducir el colapso vial ocasionado por la flota vehicular nacional. Mejora la infraestructura y promueve y regula el uso de la bicicleta como medio de transporte alternativo, recreativo y con muchos beneficios para la salud de las personas en zonas urbanas y rurales.

Marialina Villegas en su aporte de comprender el rol del graffiti en la apropiación y forma de leer el espacio público urbano, comenta que: “Los graffiti, al estar insertos en las ciudades, al formar parte de esa cotidianidad aparentemente natural, son una expresión en continua transformación, tanto así que muchas veces no somos conscientes de cómo ni porqué cambia la ciudad -y los graffiti con ella- con tanta rapidez.” (2010, p.5)

Con respecto a la evolución del arte urbano y la creación de proyectos en conjunto con el gobierno local para mejorar el espacio público, Rodríguez (2016) menciona que: “El Municipio de San José representa un caso paradigmático de instrumentalización de la cultura para generar un mayor sentido de pertenencia para con la ciudad, combatir la inseguridad ciudadana y la dinámica poblacional centrífuga del casco central de la ciudad.” (Rodríguez, 2016, pp. 181)

CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO

Enfoque de la Investigación

Se presenta la necesidad de entender cómo es la dinámica del funcionamiento de San José, específicamente distrito Carmen, y la significación de las acciones de los ciudadanos y ciudadanas que la componen y todos los elementos urbanísticos. Los componentes del tejido social están constantemente interactuando y serán: los habitantes, visitantes, turistas, gobierno local y la empresa pública y privada.

El enfoque de la investigación será cualitativo y según Hernández et al (2014): “El proceso de indagación cualitativa es flexible y se mueve entre los eventos y su interpretación, entre las respuestas y el desarrollo de la teoría. Su propósito consiste en “reconstruir” la realidad tal como la observan los actores de un sistema social definido previamente.” (p.14)

El paradigma es naturalista, el cual según Hernández et al (2014): “Es *naturalista* porque estudia los fenómenos y seres vivos en sus contextos o ambientes naturales y en su cotidianidad. En la aproximación cualitativa hay una variedad de concepciones o marcos de interpretación, que guardan un común denominador: todo individuo, grupo o sistema social tiene una manera única de ver el mundo y entender situaciones y eventos, la cual se construye por el inconsciente, lo transmitido por otros y por la experiencia, y mediante la investigación, debemos tratar de comprenderla en su contexto.” (p.9)

La influencia que Costa Rica ha tenido desde la conquista y su influencia extranjera, en el aspecto social y cultural, han generado una diversidad tan amplia que hace a este contexto primordial. Entender el por qué de la historia posiciona más los pies en la tierra de los habitantes de una tierra sin ejército desde 1948, capaz de conservar su democracia mediante acciones, y es ejemplo para el mundo.

Diseño de la Investigación

El diseño será narrativo, ya que según Czarniawska (2004) citado por Hernández et al (2014): “Los diseños narrativos pretenden entender la sucesión de hechos, situaciones, fenómenos, procesos y eventos donde se involucran pensamientos, sentimientos, emociones e interacciones, a través de las vivencias contadas por quienes los experimentaron. Se centran en “narrativas”, entendidas como historias de participantes relatadas o proyectadas y registradas en diversos medios que describen un evento o un conjunto de eventos conectados cronológicamente.” (pp.487-488)

Es de relevancia entender el contexto de San José a través de su historia y elementos urbanísticos, la experimentación del trabajo de campo y de los testimonios basados en la experiencia. Este conjunto de factores conllevan a interpretar de mejor manera las manifestaciones culturales que se encuentran en el espacio público para tener un mejor

fundamento teórico y práctico en la diversificación de los circuitos turísticos actuales que presenta la ciudad para proyectar más encadenamientos culturales en el futuro.

“El investigador contextualiza la época y lugar donde ocurrieron las experiencias y reconstruye historias individuales, los hechos, la secuencia de eventos y los resultados e identifica categorías y temas en los datos narrativos, para finalmente entretrejerlos y armar una historia o narrativa general.” (Hernández et al, 2014, p.487)

Fuentes de información

Población

Según Lepkowski (2008), citado por Hernández et al (2014): “una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones.” Nuestra población estará enfocada en el cantón central de San José y sus cuatro distritos: Carmen, Catedral, Hospital y Merced.

Esto debido al estudio y análisis del contexto de la capital y la interacción que se pretende establecer específicamente con distrito Carmen. El espacio público de este casco central ha sido investigado, intervenido y experimentado por sus habitantes y visitantes en su afán de descifrar San José y destacar sus retos y oportunidades como ciudad.

Muestra

La muestra del estudio serán agentes culturales de los campos de historia, gastronomía, urbanismo, turismo y arte urbano del distrito Carmen de la ciudad de San José. Son personas que están envueltas en las artes plásticas, antropólogos, pintores de graffiti y mural y gestores culturales y personal de instituciones culturales públicas y privadas. Una amplia gama de sectores que se ven relacionados con el turismo cultural y el impacto social, cultural y económico de éste.

Fuentes primarias

Se tomará como referencia testimonios de expertos en el tema, artículos de prensa, artículos de publicaciones periódicas, documentos oficiales, entre otros. Según Hernández et al. (2014): “Las referencias o fuentes primarias proporcionan datos de primera mano, pues se trata de documentos que incluyen los resultados de los estudios correspondientes.” (p. 61).

Se entrevistará a Karen Stocker, antropóloga especializada en estudios latinoamericanos y profesora de la California State University de la ciudad de Fullerton, en el condado de Orange. Es estudiosa y apasionada por la escena del arte urbano de San José, lo que la convirtió en gestora cultural de un proyecto de apropiación del espacio en la comunidad indígena Matambú en Guanacaste a través de un mural, en colaboración con el pintor de graffiti Hein.

Se contará con la opinión del arquitecto Mario Moya, actualmente trabajando para la empresa constructora Gensler. Mario es conocedor de los temas de movilidad y planificación urbana y en su campo de profesión, su opinión del análisis de San José a nivel de arquitectura, será vital para establecer argumentos de su impacto visual y social para la población. En su concepción del espacio público

Santiago González es teólogo, profesor de español como segunda lengua en la Academia Tica, Coronado, y fue guía turístico en Costa Rica con una diversidad de conocimientos culturales y de naturaleza. Es de importancia la opinión de Santiago ya que como educador, comprende muy bien el factor de la transmisión del conocimiento a favor de la conservación y preservación de la cultura.

Otra fuente principal será Roberto Guzmán del proyecto Chepequetas, él es guía y gestor cultural. Su proyecto de desarrolla en el espacio público a través del turismo cultural con distintas dinámicas de recorrer la capital, por ejemplo a pie o en bicicleta, en busca de historia. Sus eventos los promociona a través de redes sociales y es un conector con muchos otras iniciativas que tienen el mismo propósito.

Entre otros entrevistados participarán pintores de graffiti y de mural que tienen un recorrido en las artes plásticas de Costa Rica. El pintor Hein por ejemplo, está presente en el arte callejero desde la década de los noventas y posee una técnica mixta en su arte graffiti y mural. Además, tiene una especialización en serigrafía y rotulación.

La investigación contará con el artista de mural Ulillo, actor que se encuentra muy presente en las paredes del distrito Carmen y es también diseñador gráfico. Él presenta un estilo geométrico abstracto y técnica mixta que tiene como objetivo generar experiencias y sensaciones a través de sus murales. Tiene la particularidad que por cada obra privada que realiza, gestiona una en el espacio público.

Sophie Molina es graduada de escultura de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Costa Rica. En su vida como profesional es administradora de Café Kracovia, muralista, artesana y gestora cultural. Ha realizado distintos murales para negocios privados así como para proyectos sociales como el proyecto “Pintando Tirrases” para empoderar a la comunidad.

José Andrés Obando es fotógrafo independiente con estudios en la Universidad Veritas y es parte de un colectivo de fotógrafos que se llama El Bloque Documental. En su labor realiza un gran impacto con sus fotografías ya que para él es de mucha importancia el contexto de la foto. Ha participado en diversos proyectos en zonas indígenas y otros eventos que representan manifestaciones culturales a nivel país como internacional.

Bárbara González es gestora cultural artística a través de su especialización en proyectos de arte con la comunidad sorda de Costa Rica. La opinión de Bárbara es fundamental en los temas de la inclusión y accesibilidad en el espacio público, del gobierno para las personas con alguna discapacidad. Costa Rica presenta grandes retos en estos temas y es vital una solución integral de parte de toda la población.

Y para finalizar las personas entrevistadas, estará el aporte de Marta Pérez, residente en Costa Rica pero originaria de Sevilla, en España. Ella ha tenido interacción con la ciudad de San José en sus funciones como sicóloga, profesora de movimiento expresivo para niños y niñas de primaria, y como gestora de cultura, movimiento y arte.

También se recurrirá a medios de prensa como el periódico La República y La Nación para obtener información del turismo y grafiti en Costa Rica y así como otras noticias de índole cultural, como por ejemplo el caso de la eliminación del mural de Rafael Ángel “Felo” García, ganador del Premio Nacional de Cultura Magón 2008, en el edificio Crisol en barrio La Soledad, y notas realizadas acerca del grafiti costarricense.

Entre algunos documentos oficiales que se indagarán serán la Política Nacional de Derechos Culturales 2014-2023, el Plan Nacional de Desarrollo Turístico 2017-2021, la Constitución Política, el Código Penal y algunos decretos y leyes del Gobierno de la República de Costa Rica.

Fuentes secundarias

Para la obtención de información a través de fuentes secundarias se utilizarán libros, artículos, estadísticas, documentos institucionales, tesis, ensayos entre otros. En el caso de este tipo de fuente, es cuando la información se puede filtrar, resumir y reestructurar a partir de documentos o datos recopilados por otras personas.

Se utilizarán libros impresos que relatan la historia de Costa Rica que se consiguen en bibliotecas y librerías de las universidades públicas, por ejemplo la Universidad de Costa Rica y la Universidad Estatal a Distancia. Así como un libro del arte urbano mundial de los cinco continentes como manera de conocer el origen de la manifestación artística de estudio, el libro de del Distrito Carmen del Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural para conocer más información de su historia y elementos urbanísticos, entre otros.

También se investigará a través de tesis, ensayos y artículos disponibles digitalmente en las páginas web de la Universidad de Costa Rica y Universidad Estatal a Distancia así como también de otra procedencia. Se utilizarán documentos digitales oficiales del Ministerio de Cultura, Instituto Costarricense de Turismo, Instituto Nacional de Aprendizaje, obtenidos en sus páginas web, que son base para las políticas culturales.

Unidades de Análisis

El desarrollo histórico de San José mediante elementos urbanísticos y la escena artística de arte urbano. El distrito el Carmen a lo largo de la historia ha estado presente en el desarrollo cultural, social y económico de la capital, siendo un conjunto de barrios llenos de intervenciones de arte graffiti y mural en el espacio público rodeado del patrimonio arquitectónico. El rescate cultural de las manifestaciones culturales de arte graffiti, mural y ciudadano

Un recorrido turístico cultural de arte urbano como herramienta y estrategia para la reapropiación y uso del espacio público. A través de la creación de nuevos recorridos turísticos en el distrito el Carmen, se tiene como objetivo mejorar la oferta cultural para los residentes y extranjeros, como forma de descubrir San José. El crear distintas modalidades de recorridos conlleva a entrelazar de mejor manera el tejido social, conservar la cultura, y promover la economía local con la interacción con establecimientos gastronómicos y la participación por parte de artistas de la escena de arte urbano de la capital.

Instrumentos Utilizados en la Investigación

Entrevista semi estructurada

La entrevista semi estructurada es el método que se utilizará para aplicar la herramienta del cuestionario. Se van a generar preguntas a través de un cuestionario que será dinámico y fluido, con el objetivo de aprovechar las diversas perspectivas de los actores, en su ámbito profesional y como ciudadano, en su relación con el espacio público. (Ver apéndice B)

“El propósito de las entrevistas es obtener respuestas en el lenguaje y perspectiva del entrevistado (“en sus propias palabras”). El entrevistador debe escucharlo con atención e interesarse por el contenido y la narrativa de cada respuesta. Es muy importante que el entrevistador genere un clima de confianza con el entrevistado y cultive la empatía. En la entrevista cualitativa pueden hacerse preguntas sobre experiencias, opiniones, valores y creencias, emociones, sentimientos, hechos, historias de vida, percepciones, atribuciones,

etcétera.” (Hernández et al, 2014, p.405)

Cuestionario

El cuestionario es la herramienta que se aplicará mediante la entrevista. Según Ghiglione y Matalon (1978) citado por Aigner (2005), dicen con respecto a los diseños metodológicos lo siguiente: “Se suele considerar que una investigación completa debe comenzar por una fase cualitativa, bajo la forma de un conjunto de entrevistas no directivas o estructuradas, seguidas de una fase cuantitativa, la aplicación de un cuestionario a una muestra para lograr una inferencia estadística en el curso de la cual se comprueben las hipótesis elaboradas durante la primera fase y se las completa con informaciones numéricas. Aunque sólo un método completamente abierto permite abordar un problema cuando aún no se sabe bien cómo se plantea este problema a la población interesada, en cambio para construir un cuestionario, evidentemente hace falta saber con precisión lo que se busca, asegurarse de que las preguntas poseen un sentido para cada uno de los entrevistados, de que todos los aspectos de la cuestión han sido bien abordados, etc.” (p.1)

El objetivo con las preguntas será de recolectar información importante en temas culturales, políticos, sociales, turísticos, así también como retos y oportunidades para San José a través de la visión de cada personaje entrevistado. Ya que con esta diversidad de personas se llevará a contexto la importancia de la educación para la creación de cultura. (Ver apéndice C)

Proceso para la Recolección y Uso del Análisis de Contenido

La investigación llevará una fase de investigación para el entendimiento de los orígenes de Costa Rica como país, San José como ciudad y la dinámica de su espacio público. En este proceso se estudiará a profundidad lo que es este concepto y cómo en él convergen diversidad de manifestaciones culturales que conforman el patrimonio cultural costarricense. (Ver apéndice A)

Mediante el análisis de los elementos urbanísticos y artísticos, se tiene como objetivo dar a relucir la gran cantidad de edificaciones, espacios sociales y arte que posee San José y específicamente el distrito Carmen. A través de la estrategia del Safari de Arte Urbano, como tour histórico y cultural, se propone generar nuevas rutas para recorrer y/o descubrir distrito Carmen.

El arte urbano se va a analizar desde sus inicios con la subcultura del graffiti hasta su especialización y evolución hasta la segunda década del siglo XXI. El objetivo es comprender mejor cómo esta manifestación cultural tiene impacto social y económico a través de una correcta gestión, y a la vez, es un medio para reapropiación de la ciudad y hacerla más creativa.

El nuevo recorrido urbano hace una zonificación por los barrios del Carmen, Amón, Otoya, Aranjuez, La California y Escalante, donde el arte graffiti, mural y ciudadano se hacen presentes. Se observa la oportunidad para crear recorridos de exploración turística de la ciudad de una manera cromática, donde se mezcla la arquitectura, los sitios de recreación social, la obra plástica, la flora y fauna y un clima excepcional en la jungla de concreto que es la capital de San José.

CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DE RESULTADOS

San José como ciudad creativa y destructiva

El origen de la colectividad y organización espacial de San José

En el período de la conquista, la historia de Costa Rica se va a ver profundamente marcada con el ingreso de la cultura europea sobre la indígena nativa. Las fases del descubrimiento, la conquista y la colonia, fueron escenarios que se dieron llenos de resistencia, libertad, pacificación y desarrollo. Rodríguez (2015) señala aspectos que quebrantaron el modo de vida como: costumbres diferentes, nuevo estilo de vida y lengua, nuevos dioses, pólvora, perros y caballos... (p. 22).

Las primeras señales de organización espacial en el siglo XVI fueron las tres ciudades de Villa Bruselas (Nicoya), Garcimuñoz (Desamparados) y Cartago. Villa Bruselas fue la primera ciudad fundada, sin embargo no se toma en cuenta en la historia costarricense porque para ese entonces Nicoya era dependencia de Nicaragua. Por el otro lado Garcimuñoz se convirtió oficialmente en la primer villa poblada del país, la cual tuvo pocos años de existencia porque con la fundación de Cartago, se ordenó el traslado de todas las personas para esta nuevo territorio, el cual fue capital de Costa Rica por más de 200 años hasta los inicios de la independencia en el siglo XIX.

Desde el siglo XVI, por influencia extranjera, los conquistadores comienzan a establecer pequeños territorios como medio de control y poder. Se entiende que es más fácil establecer el

mando de personas que están todas en un mismo lugar, que dispersas, ya que en esa época las conexiones se dificultaban debido a la falta de infraestructura pública. Esta segmentación por territorios sigue presente hoy en día, donde por ejemplo el cantón central de San José, está dividido en once distritos: Carmen, Merced, Hospital, Catedral, Zapote, San Francisco de Dos Ríos, la Uruca, Mata Redonda, Pavas, Hatillo y San Sebastián.

El clima del trópico hace que las condiciones para la vida sean muy buenas en el país, eso se refleja en el recurso hídrico y la tierra fértil llena de flora y fauna que posee la capital dentro del Valle Central. Según Vargas y Zamora (2008), la zona se conocía bajo el nombre del Valle de Aserrí, compuesto de praderas naturales a una altura entre los 1.100 y 1.250 metros sobre el nivel del mar y regado por los ríos Tiribí, Torres, María Aguilar y el Ocloro. (p. 9)

Para el inicio del poblamiento en San José, se repite el mismo mandato: una orden para que, todos los que habitaban alejados y en las cercanías de la iglesia, vivieran en cuadrantes alrededor de este bien inmueble, que se hacía más habitual en los pueblos. Como consecuencia de las necesidades colectivas, esto también significaba la construcción de espacios para la convivencia social y áreas verdes, combinado con un nuevo sentido de pertenencia de los pobladores que comenzaban a escribir el texto tan complejo de la capital.

“El arte empezó en las iglesias para explicar a los fieles, bueno en verdad no empezó ahí pero, cuando se hizo súper súper poderoso, como institución era educativo... De igual manera la iglesia como edificio, era accesible, imagínatelo en un pueblo muy antiguo: era accesible, era de

comunidad, era lugar seguro como lo veían las personas que iban ahí.” (Pérez, entrevista, 29 de marzo del 2019)

El trabajo en equipo, para poder abastecer el pueblo de agua, marca el comienzo de la identificación de necesidades y de poder solucionarlas en conjunto para sobrevivir y mantener el bienestar de la comunidad. Hoy en día, en la segunda década del siglo XXI, se continúa con ese afán de colectividad para crear y preservar la cultura, por ejemplo. Un ejemplo, es la transmisión oral de conocimiento en su afán de conservar el patrimonio arquitectónico histórico y el patrimonio intangible costarricense; y también se refleja en la gestión cultural con los esfuerzos entre el gobierno nacional, el gobierno local, la empresa pública y privada, emprendimientos, residentes, y visitantes.

San José del siglo XIX al XXI a través de sus elementos urbanísticos

Pasaron más de 100 años para que se reflejaran cambios notorios a favor del desarrollo. Unos fueron a nivel de agricultura, ganadería y minería, y otros fueron en el campo de la infraestructura de la ciudad. Comenta Vargas et al (2008) que: “La ciudad de San José bajo la administración de Juan Rafael Mora Porras (1849-1859), alcanzó un desarrollo significativo en relación con las décadas anteriores. La razón para este cambio fue que en este período se contó con los recursos económicos necesarios, para impulsar obras de infraestructura, que transformaron el paisaje urbano de la ciudad y que colocaron a San José, en un destacado lugar entre las capitales centroamericanas”. (p.11)

El desarrollo económico que experimentaba Costa Rica, según Rodríguez (2015), la hizo generar una riqueza a través de la minería de oro y plata, apertura de comercios, ganadería y sus productos agrícolas como el tabaco, cacao, café y para finales del siglo XIX: el banano. Vargas (2008) hace mención de cómo personajes extranjeros vinieron a fortalecer la arquitectura de los edificios de la época: la piedra canteada tenía un gran uso, así como el ladrillo, el hierro y el vidrio como ejemplos de materiales de construcción. (p.11)

Los elementos urbanísticos de San José van a cambiar su lenguaje en medio del surgimiento de nuevos retos y oportunidades. El distrito Carmen se va a ver muy influenciado por la evolución en las nuevas edificaciones y mejora en los servicios, Vargas et al (2008) comenta que:

“El último cuarto del siglo XIX se caracterizó por las reformas promovidas por los liberales en la educación, la ciencia y la cultura y en lo que respecta a la capital se abocaron a darle un nuevo rostro, que reflejara el progreso material, la riqueza y el desarrollo alcanzado. Sus pretensiones se orientaron hacia la utilización del modelo parisino de ciudad para San José. Este proceso de cambio se dio en medio de grandes avances como: la instalación de la cañería en 1868, la inauguración del tendido eléctrico en 1884, la conclusión del Ferrocarril al Atlántico en 1890 y la apertura del servicio de tranvía en 1899. En el campo de la arquitectura, se construyeron significativos edificios entre ellos: el Banco de Costa Rica (1885), el Colegio de Sión (1887), el Palacio Episcopal (1887), el Colegio Superior de Señoritas (1887), el Edificio Metálico (1896), el Teatro Nacional (1897) y la antigua Biblioteca Nacional (1907).” (p.12)

Para la segunda mitad del siglo XX el Estado presenta un crecimiento, fortalecimiento y diversificación en sus actividades productivas. Esto de la mano con la creación de nuevas instituciones y garantías sociales para protección de los ciudadanos. Mucho del presupuesto interno del país se destinó a la educación y la salud, este último factor hace que se eleven los ritmos de crecimiento demográfico y la natalidad, y provoque una disminución progresiva de las tasas de mortalidad.

Se crean nuevos avances a nivel político (Tribunal Supremo de Elecciones), educativo y cultural (Escuelas y colegios públicos, la Universidad de Costa Rica, Instituto Nacional de Aprendizaje), turístico (Instituto Costarricense de Turismo), la nivel de la salud (Caja Costarricense del Seguro Social) y por último, los servicios públicos (Instituto Costarricense de Electricidad, Instituto Nacional de Seguros, Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados).

“A nivel de información sustantiva queda todo por hacer. Faltó elaborar un texto acerca de cómo San José se está escribiendo en los albores del siglo XXI: el texto entre lo moderno y lo posmoderno como, por ejemplo, Escazú como un texto más cosmopolita, que contiene una cultura culinaria con representación de varias regiones del mundo, combina formas de vida con aires de lo rural, lo moderno y lo posmoderno; San Pedro de Montes de Oca, que se debate entre una pequeña lucha interna y otra externa, la primera para tratar de hacer de él una gran área comercial, y un lugar céntrico para vivir, y la segunda, por arrebatarse al distrito de San José su hegemonía como centro comercial y cultural de la capital. Pero bueno..., el texto de la ciudad moderna es una historia que les contaré en otro momento.” (Araya, 2001, p.14)

Los bienes inmuebles del casco central de San José, para el siglo XXI, están rodeados de nuevos elementos, como por ejemplo, aceras y algunas con rampas y guías para personas ciegas, pasos peatonales, carreteras, semáforos, un intento cada vez más cerca de ciclovía, avanzados métodos de seguridad y protección de la propiedad. Además, más vendedores ambulantes con productos como cargadores, películas, ropa, juguetes, frutas y vegetales. Se presenta también un aumento de las personas en condición de calle y los “guachis”.

En cuanto a los métodos de seguridad y protección de la propiedad, se trata de verjas de hierro, cortinas metálicas, cercas con alambre de púa y alambre eléctrico, cámaras de vigilancia de todo tipo, entre otros, que se adaptan al espacio de las edificaciones para ofrecer seguridad y ser una barrera protectora. Sin embargo, son elementos de segregación social que dividen la tranquilidad y bienestar en el interior del inmueble y la realidad de la inseguridad ciudadana muchas veces ignorada y en crecimiento. Los extranjeros que vienen al país les sorprende este tipo de estructuras que cubren una edificación de no ser trasgredida.

Esto es un reflejo de uno de los tantos retos a nivel social que afronta Costa Rica: la inseguridad ciudadana. Ante la necesidad de poner una burbuja protectora sobre edificaciones se descuida el espacio público del exterior de la propiedad privada. Estos nuevos elementos separadores siguen rompiendo el diálogo a nivel de visualización, la ciudad genera desconfianza y eso se manifiesta en muchos testimonios de extranjeros que visitan el país y se perturban al ver toda un modelo urbano tan invasivo.

El distrito Carmen del cantón central de San José

El distrito presenta flora como árboles de dama, mango, eucalipto, pino, mano de tigre, guayaba, cas, alcornoque; y fauna como el pájaro bobo, el yigüirro, el pecho amarillo, perico copete rojo, ardillas, zorrillos y mapaches. Gracias a la afluencia de agua del río Torres y la presencia del bosque y clima tropical, ha facilitado el desarrollo de la zona originando buenas condiciones de vida. Un ejemplo donde toda la biodiversidad converge son los siguientes parques que han servido como espacio de interacción social durante años: Parque Morazán, Parque España, Parque Nacional, Parque Francia, Parque Zoológico y Jardín Botánico Nacional Simón Bolívar y Polideportivo de Aranjuez.

“Los parques que se encuentran en plena ciudad (San José) es algo muy importante que no hay por todas partes de las ciudades del mundo.” (Stocker, entrevista, 26 de marzo del 2019)

En su territorio se albergan importantes edificaciones como son el Tribunal Supremo de Elecciones, el Centro Nacional de la Cultura (CENAC), el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo (MADC), la Embajada de México, la Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano, la Asamblea Legislativa, la Antigua Aduana, el Museo Nacional de Costa Rica, el Museo del Jade, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (Casa Amarilla), el Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia, el Museo Rafael Ángel Calderón Guardia y la Antigua Estación del Ferrocarril al Atlántico.

En cuanto a la transformación que la capital ha tenido, Rodríguez (2013) comenta que: “Datos poblacionales del Cantón Central de San José muestran que entre 1984 y 2011 la población total del cantón creció un 19% pero si se observan detenidamente los datos de los distritos Carmen, Merced, Hospital y Catedral, los cuales conforman el casco central de la ciudad, se evidencia un decrecimiento considerable. Producto de una dinámica de expulsión de la ciudad. (p.166)

Elementos urbanísticos contemporáneos

Las paredes en el cambio de milenio, se convirtieron en un particular elemento dentro del espacio público: con una función de expresión y un papel importante en la comunicación. Para finales de los años noventa comienzan a presentarse áreas con una constante aparición de arte graffiti. Ya para la década del 2010, se da un efecto detonante en la especialización de la escena artística en San José, además de que se consolidan espacios influenciados por el arte urbano dentro del perímetro del distrito Carmen. Por ejemplo en las cercanías de la Asamblea Legislativa y Museo Nacional, al costado este de la Biblioteca Nacional (calle 37), en las cercanías del Hospital Calderón Guardia, barrio la California (Cuesta de Moras) y diversos espacios públicos y privados de barrio Escalante.

El gobierno local, las instituciones públicas y privadas y gestores independientes juegan un papel fundamental instrumentalizando la práctica del arte urbano, que se originó desde el graffiti, para la creación de cultura y brindar color y espacios armoniosos en la ciudad. Entre sus ventajas, tiene la función de apropiar a los habitantes y visitantes de espacios en específicos para

generar una capital más creativa y contrarrestar los retos del desempleo, la inseguridad ciudadana y el sentido de pertenencia.

Respecto a más sitios intervenidos con mural, en el espacio público de la ciudad, la psicóloga Marta comenta que esto: *“Mejora simplemente la calidad de vida, del ciudadano y da plataforma para que la gente, los artistas, los que viven del arte, puedan... O sea, crea un museo en la calle, un museo viviente. Entonces, se rompe el esquema académico tradicional y se crea toda una nueva dimensión en la que tú eres partícipe del arte, tú tienes una conversación con él... como que dejas de tener el arte como a esa cosa que solamente está en el “noma”, o en esos sitios a donde tú primeramente tienes que pagar, entonces no es accesible realmente... Creas una conexión emocional de convivencia con el propio arte y te hace apreciar más, eh, o darte cuenta de lo valioso que es cuidar tu espacio, porque alguien está preocupado de embellecerlo, alguien se ha tomado el tiempo de decir: “esto es importante”. Entonces a ti te contagia las ganas de seguir manteniendo esa importancia. Pues a lo mejor te la piensas dos veces antes de escupir a la calle, o de tirar un papel, que va a romper con la armonía de la belleza...”* (Pérez, entrevista, 29 de marzo del 2019)

A principios del 2018 se “tapó” un mural, de una estructura que da al espacio público, que y generó el proyecto de la documentación de la obra plástica de la Municipalidad. Es un sueño hecho realidad de la mano del gobierno local e instituciones públicas y privadas. La historia surgió a raíz de la remodelación de la fachada del edificio Crisol, en Barrio La Soledad localizado en distrito Catedral, que acabó con el mural hecho con cerámica vidriada hace más de 50 años

por el arquitecto y artista Rafael Ángel “Felo” García, ganador del Premio Nacional de Cultura Magón 2008.

Según Luis Alberto Monge, arquitecto que denunció lo ocurrido en su “muro” de Facebook, relata que su indignación no solamente fue por la eliminación del mural, si no porque alteró el diseño externo del inmueble, el cual García había también construido, con la eliminación de los paneles de ventilación a cambio de ventanas. El Centro de Patrimonio del Ministerio de Cultura destacó que si el edificio no es declarado patrimonio histórico por la ley N° 7555 y la obra es realizada por un connotado artista costarricense, esta se puede catalogar como valiosa. (La Nación, 2018)

Ante el arraigo cultural de Monge hacia el arte, comenta: “Yo sabía que la obra era de don Felo porque escribí la monografía de él hace unos años. Trabajo en el centro de San José y usualmente salgo a la hora de almuerzo a tomar fotos. Me enteré de que habían quitado el mural hace poco, cuando pasé por ahí y vi que ya no estaba, pero dicen los vecinos que lo quitaron hace unos meses.” (La Nación, 2018)

Debido al problema anterior, actualmente en el 2019 la Municipalidad de San José en su necesidad de conservar la obra plástica, está realizando un inventario a través de una aplicación web. Esto se va a realizar en conjunto con estudiantes, trabajadores de la Municipalidad de las zonas de catastro, parques, arquitectura y la Oficina de Turismo. El objetivo es la documentación y posterior uso informativo por parte de usuarios interesados en conocer más. Como novedad por

el momento, se van a incluir zonificaciones de arte graffiti y mural de los 4 distritos principales: Carmen, Hospital, Merced y Catedral.

La movilidad urbana presenta muchos elementos de la ciudad, en la entrevista con Marta acerca del actual reto vial que hay en el centro de San José comenta: *“También diría del transporte público, que yo lo echo de menos, porque hay veces que no he querido manejar, pero digo: “bueno es que voy a llegar de noche.” Por ejemplo, que no se tenga que ir al centro (San José) para ir a otro lado, si no que, está otra parada que conecte más a las afueras. No tenerlo todo tan “centrifugado”. No, centralizado, perdón, porque si no se hace presa de fijo.”* (Pérez, entrevista, 29 de marzo del 2019)

La Ley de la Movilidad Urbana, cuenta con el principio de la Pirámide de Movilidad, donde pone al peatón de primero y como elemento más importante en las calles. Esta: *“consiste en la jerarquía de la movilidad segura y sostenible estableciendo orden de prioridad en el uso de espacios públicos y los distintos medios y modos de transporte. La jerarquización ubica en primer lugar a los peatones, en segundo medios de movilidad activa, tercero al transporte público y en cuarto a los demás medios y modo de transporte”*. (Asamblea Legislativa, 2019, p.4)

“Otro problema grave, es la accesibilidad, la ciudad no está hecha para todos los usuarios verdad, para algunas personas. Si una persona anda en silla de ruedas es un problema, si una persona anda con un cochecito es un problema mae, lo hemos vivido mae...” (Guzmán, entrevista, 26 de marzo del 2019)

¿Por qué distrito Carmen?

El contexto del distrito El Carmen es de vital importancia para poder comprender cuáles fueron los inicios de San José como ciudad y Costa Rica en general. Hoy en día se dedica principalmente a actividades comerciales, de servicios y actividades gubernamentales. Es un gran motor económico de la zona es el turismo, actividad de interés debido a la diversidad de establecimientos turísticos que existen en el área, como por ejemplo servicios de alimentación, de hospedaje, de transporte y de servicios, mezclados con la oferta cultural histórica y artística.

Este territorio es el que tiene más zonas verdes y el mejor conservado de San José, así como es el más valioso en cuanto al Patrimonio Cultural costarricense. Muchas de sus edificaciones han sido declarados patrimonio histórico arquitectónico, son las más antiguas de la ciudad y presenta gran cantidad de monumentos, esculturas, placas y otro tipo de obra plástica. El patrimonio urbanístico que se encuentra en la zona es fundamental para el capital simbólico de los habitantes del país y define la personalidad del país que se convierte en imagen hacia el mundo.

Sin embargo, El Carmen va a presentar grandes cambios: pasó de ser un territorio poblado por la élite josefina (inicios de 1900) a ser un distrito que hoy en día mantiene un constante despoblamiento por las políticas hacia la actividad comercial, que resulta tan beneficiosa para generar de impuestos y por ende ingresos al municipio. Entre otras afectaciones está el abandono de su inmueble, la destrucción y venta de las residencias de distintos barrios para el

establecimiento de negocios. El traslado de la vivienda se mueve hacia otros lugares más tranquilos y alejados del casco central.

Mario Moya en su perspectiva como ciudadano y arquitecto, opina de San José que: *“Es una ciudad enferma, o sea, es la forma en la que lo he visto en la que simplemente tiene muchas patologías que la han dañado y la siguen dañando... Tiene muchos factores, que la hacen, pues, que la enferman por ejemplo: la parte de la contaminación, la parte de la percepción de seguridad y del transporte...”* (Moya, entrevista, 28 de marzo del 2019)

Hay gran claridad de los retos y oportunidades que tiene distrito Carmen y alrededores para los futuros años y sus futuros habitantes. A pesar de esto, San José es una zona que conquista a muchos por su oferta cultural y diversidad de actividades para hacer entre semana y los fines de semana, específicamente este sector con muchos museos y espacios culturales públicos y privados. Es una ciudad viva que muchas veces no vuelve a ver para atrás, pero que es fundamental saber cuáles fueron sus inicios para comprenderla.

El organismo viviente y su espacio público

La ciudad en sí, es un ecosistema en constante movimiento, no puede ser algo estático, si no que es un organismo en que interactúan constantemente diversas manifestaciones culturales. Estas dinámicas culturales van de la mano con el constante tráfico y zona de paso que es San José, ya sea con turistas y visitantes, y con los mismos habitantes que tienen que movilizarse para ir a su hogar, al trabajo, a estudiar y otras obligaciones.

En su visión como pintor de calle, Ulillo comenta: *“Bueno di, para mí el espacio público es un lugar de recorrido general, para todos verdad, en el cual está libre de poder, mientras se respete, poder apreciarlo, intervenirlo, y de una o cierta manera aportar verdad. Que para mí la calle es mucho verdad, es diálogo, es vivencia, es carencia, es arte, es turismo y es país. Y de ahí se puede ramificar a millones de cosas verdad.”* (Ulillo, entrevista, 29 de marzo del 2019)

Según la Dra. Patricia Ramírez Kuri (2017) del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de México (UNAM), comenta que: *“las ciudades se han transformado radicalmente en cuanto a forma, estructura y perfil, dando lugar a una dinámica que enfatiza las desigualdades y muestra un predominio de lo privado como interés único de las dinámicas de mercado. La situación se evidencia con la creciente proliferación de espacios cerrados como residenciales y fraccionamientos, mientras que el espacio público se reduce y con este, las relaciones que ahí se desarrollan para construir el espacio social.”* (Universidad de Costa Rica)

“La ausencia completa de baños públicos mae, me parece importante mae, porque mae diay weon, todo mundo tiene que ir al baño weon, y mae es increíble que la gente no pueda hacerlo sin tenerse que meter a un comercio weon, debería tener acceso cualquier persona a un baño weon, a un inodoro limpio mae y seguro, y mae accesible ojalá gratis, y si no es gratis por lo menos con un monto que la mayoría pueda pagar. Eso me parece que además solucionaría el problema que la gente ande “miando” en la calle mae que no hay vara más horrible. Hoy, por ejemplo, iba caminando ahí por la Antigua Biblioteca Nacional, y unas muchachas nos hicieron cambiadas de acera por la hediondés que había de orines... Entonces me parece que ese es un

tema importantísimo que no se le está dando atención.” (Guzmán, entrevista, 26 de marzo del 2019)

En base a la experiencia de José Andrés como habitante y fotógrafo documental, se refiere a que el espacio público: *“Es un espacio donde intervienen diferentes segmentos o conceptos grandes, como lo es la arquitectura -el mobiliario urbano que va dentro de la arquitectura-, podría decir que el espacio natural porque San José tiene bastantes como áreas verdes o parques, y las personas, muy importante, los que lo habitan... Es un espacio donde conviven todos esos elementos.” (Obando, entrevista, 28 de marzo del 2019)*

Es sumamente interesante analizar la noción colectiva para el concepto de “espacio público”, ya que esto depende de la subjetividad de cada persona y de cómo ha interactuado con el espacio. A nivel de Costa Rica, el sentido de pertenencia, se tiene muy arraigado y claro, la funcionalidad los centros de esparcimiento social como parques y plazas siempre ha sido muy bien recibido por ejemplo. Son territorios que implica una responsabilidad colectiva para su conservación a lo largo del tiempo.

Respecto a la noción del espacio público para la antropóloga estadounidense Karen Stocker: *“Siento que en Costa Rica lo tienen un poco más definido que en mi país (Estados Unidos), que por cuestiones del gobierno ya hay un alto nivel de, no sé, de que la gente sabe que es dueña del espacio público, que tiene acceso a las playas públicas, que no se le puede quitar ese acceso a pesar de que hay un hotel extranjero digamos. Que la gente lleva bien ese concepto,*

que el espacio público es para todos, en teoría, en práctica siento que es un poco diferente.”

(Stocker, entrevista, 26 de marzo del 2019)

Marta comenta, basada en su experiencia de haber vivido en muchos países, acerca del espacio público costarricense: *“Incluso aquí (Costa Rica), me llama mucho la atención que el propio vecino se encarga de su parcela de espacio público, como que se tiene esa noción de que lo público es de todos. Porque muchos sitios crees que lo público es del gobierno y por ende, no es directamente tuyo, entonces no lo vas a cuidar directamente. Aquí siento que está muy empapado el ciudadano de las responsabilidades de tener que hacerse cargo del espacio compartido.”* (Pérez, entrevista, 29 de marzo del 2019)

La opinión del extranjero es sumamente útil y necesaria para ser más consciente del privilegio que es vivir en este país. Por lo general el turista internacional conecta inmediatamente con el país, se arraiga al slogan mundial del “Pura Vida” como filosofía de vida, a que se coma siempre arroz y frijoles, a su tranquilidad, a la naturaleza, a la gente... Así también es vital para los puntos de mejora y oportunidad que se tiene para cambiar y mejorar.

Una parte del territorio de distrito Carmen pertenece al Centro Histórico Urbano y lo beneficia con la afluencia de personas que transitan diariamente. Sin embargo la creación de más comercios a un ritmo muy acelerado y sin control, ha conllevado a las falencias de la planificación urbana. También esto puede conllevar al distrito a seguir aumentando el número de personas que abandonan los barrios, y la inclusión de otras por comunidades que no tienen una identidad cultural bien definida.

Como estrategias para recorrer y apropiarse del espacio público, son los distintos tipos de recorridos a pie que ofrece el gobierno local a través de la Oficina de Turismo de forma gratuita en el casco central de la capital. Entre ellos están: la ruta de templos parroquiales, tour San José histórico, ruta de sabores, tour paseo de los museos, ruta de cementerios, y rutas sureste-noreste, centro-sureste, centro-suroeste y centro-noreste.

En cuanto a otras maneras de utilizar los sitios compartidos por la colectividad: *“Hay otra gente que se decide, también organizado por medio de las redes sociales, de ir a utilizar los parques. Tal día vamos todos a llevar el picnic y almorzar ahí en el parque, a veces llevan muebles. O también, el “Día Mundial Sin Carro” que la gente se apropió de las calles para pintarlo, para pintar, ir caminando en lugares donde no había.”* (Stocker, entrevista, 26 de marzo del 2019)

“Yo siento que falta un poco de espacio verde en San José. Hay lugares obviamente, hay lugares, pero siento que debería de haber más de espacio verde. A veces las constructoras, los proyectos de arquitectura, comercio, oficina y todo, son muy invasivos. A mí me parece, sin saber mucho del tema pero es una cosa que a simple vista me parece que, que pues sí, esa es la palabra. Todo lo que se le llama progreso y todo esto tiene que ver con constructoras, arquitectos y todo esto... Todo esto es como, mae, muy invasivo verdad, siento que no hay un equilibrio entre los proyectos y digamos las zonas verdes. Deberían crearse más espacios, por lo

menos tal vez en el centro de San José, que sean espacios gratuitos para esparcimiento, hacer deporte...” (Hein, entrevista, 27 de marzo del 2019)

Existen distintos tipos de gestores que forman parte del tejido social de San José, influenciados por el colonialismo. Araya en su ensayo de Genealogía de los Centros Históricos y Urbanismo Neocolonial (2013) destaca los siguientes:

- Gobiernos locales al crear más negocios comerciales reciben más ingresos por el cobro de impuestos.
- Personas y grupos que quedan de antiguas élites de origen a inicios del siglo XX.
- Nuevas élites urbanas con visiones empresariales y culturales decididos en invertir en CHU con innovadores proyectos culturales.
- Agentes de bienes raíces que les resulta beneficioso el despoblamiento de San José por una mayor oferta de inmuebles en el mercado.
- Empresarios relacionados con la industria, el turismo y el consumo.
- Empresas de marketing y agentes de publicidad que tienen un gran poder de solventar y controlar las necesidades de las personas.
- Los comerciantes que ven mal a su competencia directa: los vendedores ambulantes presentes en el espacio público.
- Planificadores, urbanistas, ingenieros, arquitectos e historiadores que su deseo es destacar en el rescate de los CHU.
- Grupo de vecinos, transeúntes y turistas que están presentes en la dinámica urbana y que se ve afectada por la opinión de los medios de comunicación costarricenses.

- Periodistas y analistas que avalan las políticas e insertan a los CHU en el ranquin mundial de ciudades.

La mayoría de los vendedores ambulantes se ubican en la Avenida Central con productos como: bolsos, billeteras, fajas, cargadores para celular, juguetes, confites, películas que no son originales y frutas y vegetales. Además, se hacen también presentes, los que están ofreciendo algún servicio en el espacio público como por ejemplo: música, danza y el cuidado de carros. Estos agentes sufren una dinámica de expulsión en el CHU debido a la imagen que quiere construir la ciudad capital.

Las políticas culturales artísticas de San José, en la mayoría de los casos, van dirigidas a sectores de clase media, la élite y el turismo internacional principalmente. Un ejemplo son las 27 esculturas de Jiménez Deredia en su exposición catalogada la “La Fuerza y la Universalidad de la Esfera” que se encontrará desde febrero a julio del 2019 a lo largo de la Avenida Central. La presencia de este artista ha sido constante desde la primer década del siglo XXI y vemos cómo se utiliza el CHU josefino como contexto espacial de las esculturas.

El arte del escultor Deredia se podría considerar “elitista” en el espacio público. Sus obras están inspiradas en las esferas de piedra precolombina, sin embargo no representa a muchos y a muchas, y esto tomó relevancia cuando un estudiante, aparentemente de la Universidad de Costa Rica, rayó “todas son iguales” en una escultura. Así como también se empezó a distribuir un

paquete de alimento con 2 cocadas redondas y la imagen del escultor en la etiqueta del producto.

Con motivo de lo anterior, Araya (2013) considera que: “es imperativo promover el diseño e implementación de políticas sostenidas centradas en el diálogo intercultural e interpatrimonial, en la democratización del patrimonio cultural y en la búsqueda de un quiebre entre cultura y patrimonio de élite y cultura y patrimonio popular.” (p.19)

Gestión cultural por el bien de la capital

Me parece de gran relevancia resaltar de nuevo la definición de “cultura” por parte de la UNESCO (2005) como las: “diversas formas en que se expresa, enriquece y transmite el patrimonio cultural de la humanidad mediante la variedad de expresiones culturales, y también a través de distintos modos de creación artística, producción, difusión, distribución y disfrute de las expresiones culturales, cualesquiera que sean los medios y tecnologías utilizados.”

Desde la independencia hasta nuestros días, Cuevas (2007) comenta que: “La identidad cultural hegemónica de los costarricenses ha conocido distintos momentos en su procesos de construcción. Podemos identificar, a grandes rasgos, los que consideramos más importantes en el período republicano:

1) Entre la independencia y las reformas liberales del último tercio del siglo XIX, identidad que es tributaria de un ordenamiento colonial

2) La identidad que construyen los liberales, especialmente a partir del último tercio del siglo XIX. El proyecto cultural de los liberales pone las bases de la cultura nacional moderna en Costa Rica

3) En la segunda mitad del siglo XX, una vez que el proyecto liberal entra en crisis, la reorientación que se le da a la identidad cultural hegemónica es comandada por grupos socialdemócratas, en cuyo proyecto la identidad cultural costarricense se reorienta en un nuevo sentido.

4) Por último, a partir de la década de los ochenta del siglo XX, un nuevo proyecto se erige frente al socialdemócrata. Se trata del proyecto neoliberal, que implica un nuevo modelo identitario para los costarricenses.” (p.1)

Se podría decir que Costa Rica presenta una problemática en el sector cultura desde la crisis por la caída de los precios del café en los años ochenta por el recorte de fondos económicos. El Ministerio de Cultura y Juventud (2013) comenta que: “producto del impacto de la crisis económica y la adopción de las políticas de control del déficit fiscal, se contrajeron sensiblemente los fondos públicos hacia el Sector Cultura, lo cual tuvo un fuerte impacto en la reducción de las actividades culturales, la inversión en infraestructura y la contratación de personal. Al iniciarse el nuevo milenio, el Sector Cultura carecía de los recursos necesarios, así

como de claridad con respecto a su papel en el nuevo contexto nacional e internacional; además, no contaba con los instrumentos legales y la estructura organizativa necesaria que le permitiera orientar, coordinar y articular las diversas instancias, programas y proyectos que habían surgido a lo largo de los años.” (p.4)

La crisis cultural continúa en el siglo XXI y se presenta la urgencia de trabajar en este campo. El MCJ (2013) comenta que: “En las últimas décadas, la sociedad costarricense ha experimentado cambios acelerados en todos los campos, los cuales han modificado su estilo de vida, patrones y valores culturales. Esos cambios determinan cada vez más la necesidad de revisar la institucionalidad del Sector Cultura, con el propósito de redefinir las concepciones, las acciones y estrategias necesarias para la gestión, promoción, producción, investigación, difusión y disfrute de los Derechos Culturales.” (p.6)

El Ministerio de Cultura y Juventud (2013) a través de la política nacional cultural plantea los siguientes ejes estratégicos para cumplir con los objetivos definidos:

- Participación efectiva y disfrute de los Derechos Culturales en la diversidad
- Dinamización económica de la cultura
- Protección y gestión del patrimonio cultural, material e inmaterial
- Fortalecimiento institucional para la promoción y la protección de los Derechos Culturales
- Reconocimiento y afirmación de los Derechos Culturales de las personas indígenas

Entre otras estrategias para el fortalecimiento de la cultura de parte del gobierno local, la Unidad de Cultura y Economía del Ministerio de Cultura y Juventud, tiene el componente del Sistema de Información Cultural de Costa Rica (Sicultura). Esta es una plataforma en línea por medio de la cual se pone a disposición de artistas y del público en general diversos servicios e información cultural, además cuenta con una serie de herramientas como el Directorio Cultural, el Directorio de Financiamiento y Capacitación, la Agenda Cultural, el Mapa Cultural, entre otras.

Según la gestora cultural Katherine Peytrequín (2017), “para realizar una buena gestión cultural, hay que promover la participación y concertación de los diversos sectores de la población, desarrollar procesos de planeación cultural, tener una clara percepción de los objetivos y las metas a alcanzar. También, establecer mecanismos de información y comunicación de forma permanente, pertinente y veraz entre el estado, la empresa privada y el estado. Establecer mecanismos y condiciones para asegurar procesos de formación (en gestión, áreas artísticas, emprendimiento cultural y las que se requiera en las condiciones del entorno cultural).”

El espacio público pertenece a las personas y por ende, tienen la necesidad de espacios sociales y culturales donde haya apropiación a través del diálogo y la colectividad. La Municipalidad josefina tiene claro que es en la ciudad donde: “ocurre la inclusión social, la integración de la diversidad y la cohesión democrática de toda la ciudadanía que le da vida a San José.”

La gestión cultural urbana de la capital, en la segunda década del siglo XXI, está dando un giro a lo innovador y dinámico. Costa Rica presenta un excelente capital humano, y la tecnología es una herramienta fundamental en el trabajo individual o en colectivo, que permite la autogestión o generación de redes de alianzas, para gestionar proyectos. Pero no todo es color de rosa, esto tiene que ir acompañado de compromiso serio por parte de la empresa privada y pública y el gobierno para dar luz verde a activaciones que tienen como propósito mejorar la calidad de vida urbana.

Sophie Molina, su experiencia de pintora y gestora, se refiere a las políticas culturales: *“Yo creo que el problema en todos estos lugares es que no hay gente que tenga esa mentalidad. O sea, no hay como una persona que trabaje en la Municipalidad que tenga la mentalidad de aportarle al arte, o tal vez lo hay, pero no tiene tanta fuerza como de, o sea, yo siento que hay un montón de cosas que si las Municipalidades o los Ministerios fueran un poco más activos, podrían estar haciendo, o sea, el hacer pequeños festivales, dar clases, cursos, talleres. Un Ministerio o una Municipalidad podría inclusive, hacer eso gratuito, digamos, para toda la gente de San José. También eso causaría que San José se vuelva un poco más cultural, porque entonces yo voy a ir a un taller al CENAC gratuito o voy a ir al Parque Nacional a un curso de danza. O sea, me entiende, tal vez, también empezaría a causar que un montón de gente quiera ir a esos espacios.”* (Molina, entrevista, 27 de marzo del 2019)

Estos retos, generan la oportunidad de ser creativo en la producción cultural y encaminarse a la autogestión sin depender de grandes empresas y muchos trámites engorrosos. La colectividad vuelve a ser un tema importante para producir de la mejor manera posible enfocado a generar vínculos estratégicos y de la mano con emprendimientos y negocios en marcha. Provocar una revitalización del espacio es una obligación de los habitantes y visitantes.

San José y su deseo de cultura

Costa Rica en los artículos 76 y 89 de la Constitución Política (1949) presenta las responsabilidades del gobierno a nivel de cultura. El artículo 89 señala: “Entre los fines culturales de la República están: proteger las bellezas naturales, conservar y desarrollar el patrimonio histórico y artístico de la Nación y apoyar la iniciativa privada para el progreso científico y artístico.”

La necesidad de cultura está presente de parte de los habitantes de San José y los que viven a la periferia. Muchas personas se identifican con distintos proyectos y eventos que aportan cultura y educación en la actual segunda década del siglo XXI. Se trata de activaciones que son auto gestionadas o apoyadas por el gobierno local, empresa pública o privada, que tienen como propósito dar a relucir las buenas condiciones para la recreación que posee la capital.

Estas formas de creación de cultura se consideran estrategias para la apropiación del

espacio. Se va a destacar tres iniciativas que ocurren propiamente en distrito Carmen que son responsables de la revitalización del espacio público y generan una reapropiación de éste. Todas presentan una interacción con los distintos elementos urbanísticos que se han venido hablando a lo largo de la investigación: los componentes del tejido social y el espacio público.

“Tu Ciudad Tu Lienzo” es un proyecto de intervención de espacios públicos a través de murales, actualmente realizan una intervención por año desde el 2016. Para la gestión se establecen alianzas estratégicas con el gobierno local y la empresa privada con el propósito de darle más color y creatividad a la capital y mejorar su narrativa pictórica. Es un concurso que se abre a todo público a través de la recepción de propuestas, votaciones, y el ganador final se escoge en un proceso en conjunto del jurado y el público en general.

Esta gestión ha venido acompañada de la intervención de cuatro bienes inmuebles: el costado sur del Cine Magaly por el pintor Chris Wedel, el hotel Presidente sobre Avenida Central por el pintor y docente de arte Sergio Guillén, el hostel Casa del Parque ubicado al costado este del Parque Nacional por el diseñador e ilustrador Marcelo Jiménez y el Edificio ALDE en Calle 1 frente al edificio Steinvorth, por el muralista, diseñador e ilustrador Diego Fournier.

Es interesante analizar cómo todas las anteriores producciones y activaciones del espacio se han desarrollado en distrito Carmen, y algunas dentro de los límites del CHU, donde se reafirma el poder del distrito Carmen. Además que se presenta un tema de género al todos los ganadores haber sido hombres. Ha habido un poco de descontento de parte de la escena artística

urbana de graffiti u mural en la forma que se elige a/la ganador(a) debido a los procesos de elección final, y esto tiene como resultado el desinterés de la escena callejera del arte urbano por este tipo de proyectos.

Otro tipo de activación cultural realizada en el espacio público es el evento de verano: Transitarte. Este festival artístico-cultural es una estrategia del gobierno local donde invitan a productores y proyectos locales dentro de su logística, y a la población por 3 días, a utilizar y apropiarse del espacio público para la recreación a través del cierre de calles, conciertos, venta de comida, artesanías o productos, exposiciones, talleres, actividades en los parques, venta de libros, por ejemplo.

“Normalmente Mario, di, siento que es como lo más clásico verdad, porque también yo a veces no salgo mucho verdad, pero, sí me doy cuenta de un montón actividades ahí culturales como este el Transitarte, que interviene ciertas partes del espacio público, que es de lo que estamos hablando, a mí me parece una súper iniciativa.” (Hein, entrevista, 27 de marzo del 2019)

El evento lleva quince años seguidos realizándose por parte de la Municipalidad de San José en su esfuerzo por realizar conexiones con la población. En el 2019 se hizo en marzo y convocó a gran cantidad de personas en la búsqueda por descubrir San José, y específicamente donde se realizó el festival fue dentro del distrito Carmen: en el oeste el Parque Morazán, Parque de la Paz, Escuela Metálica, Parque España, CENAC; y el Parque Nacional en el este.

Y por último, se mencionará la producción turística y cultural autogestionada e innovadora del proyecto Costa Rica en la Pared, a través de recorridos de arte urbano por los barrios de distrito Carmen. Esta iniciativa cultural nació, de una lectura de calle de parte de su fundador, con el propósito de conservar, comunicar y cambiar paradigmas de la manifestación artística del arte urbano costarricense.

El proyecto tiene casi un año de realizar tours históricos y culturales visitando las zonas del distrito Carmen con presencia de arte urbano (Aranjuez, Otoya, La California, Carmen centro, Escalante, Empalme), y como producto de los Safaris realiza gestión cultural con la producción de murales en la ciudad con fundamento la revitalización del espacio público y mejorar estéticamente los circuitos. El muralista Ulillo comenta: *“Conozco también, Costa Rica en la Pared, que finalmente eso es también lo que hace: generar recorridos y experiencias por medio de todo este diálogo urbano.”* (Ulillo, entrevista, 29 de marzo del 2019)

Por medio de estos recorridos urbanos, que son publicitados a través de las redes sociales y otras plataformas culturales informativas, se invita a nacionales y extranjeros de experimentar lugares creativos, y para algunos y algunas, espacios nunca antes visitados. También, fomentan a participar en la construcción de la cultura del arte urbano, conocer más de la historia de Costa Rica y la capital con sus elementos urbanísticos del espacio público, y así también como la activación y reapropiación de los comercios y las zonas presentes en el espacio público.

Sobre las ventajas que ofrecen los barrios en el distrito Carmen, el pintor de graffiti Hein nos comenta: *“Con la cuestión del muralismo y el graffiti que desde hace unos años se han estado como interviniendo más espacios, verdad, vacíos en la ciudad y todo esto pues genera un trayecto de, -¿Cómo podría decirlo?- para que la gente pueda ver, por decirlo así. Porque di son paredes que están expuestas por el lado público, verdad. También se ha incrementado mucho la propuesta gastronómica, es súper importante, centros de diversión nocturna también: bares y todo este asunto. Igual también, otros funcionan como centros culturales de día...”* (Hein. entrevista, 27 de marzo del 2019)

El arte urbano como herramienta de transformación social

El origen y la evolución hacia el “graffiti”

Antes de hablar de la estrategia de un Safari de Arte Urbano en distrito Carmen, se retrocederá a los orígenes de la manifestación cultural del arte urbano para comprender su contexto, el por qué de la necesidad de la comunicación y cómo el arte ha evolucionado en una herramienta para la transformación del espacio público a través de una gestión que apunte a las necesidades colectivas.

Desde los primeros sapiens en habitar el planeta Tierra, la comunicación y la educación han sido herramientas inseparables. Se analiza la presencia de necesidades por replicar elementos de lo que se observaba y también por la escritura de signos o letras, y a veces, mensajes no tan claros. Esto conllevaba a la necesidad de comunicarse y expresarse por medio de una superficie, y posteriormente, se llegó a descubrir las técnicas de plantilla y el spray, debido a que se empezaron a crear siluetas y se soplaban polvo de color de las manos mediante huesos huecos.

El origen del graffiti también abarca al país de Grecia en el 1200 a.C., donde se encontraron pedazos de arcilla con textos grabados, y en las excavaciones de la antigua ciudad romana de Pompeya (Siglo XVIII) se identificaron distintos tipos de graffitis que fueron eslóganes electorales, dibujos y todo tipo de obscenidades. Se reivindica la importancia de comunicar un mensaje y para eso la utilización de un canal para transmitirlo.

En el siglo XX durante la II Guerra Mundial se originó un despreciable tipo de graffiti que usaban los nazis a manera de propaganda para provocar odio hacia los judíos y las demás personas que estaban en contra del sistema. Esto trajo consigo la resistencia y en la década de los cuarenta, los jóvenes comenzaron a utilizar panfletos y textos en paredes manifestando el rechazo contra Hitler y su régimen anti derechos.

El elemento urbanístico de la pared se convirtió en el medio de comunicación del espacio público, el cual tiene funciones de separación y así como de unión. El muro de Berlín es un ejemplo claro de la pared como estructura física para separar, con medidas de 3,6 metros de alto y un perímetro de más de 120 kilómetros. En la otra función, las paredes se utilizan para unir, por ejemplo las que componen la estructura de una casa donde vive una familia, o una edificación de gran valor patrimonial que produce arraigo, o un proyecto de murales con énfasis social.

La cultura y las diferencias de clase de los barrios marginales formó a los primeros artistas especializados de graffiti con nuevos instrumentos y pinturas, como analiza Ganz (2010): “se trataba de una especie de batalla contra los agentes del poder y de una salida de la pobreza y el gueto.” (p.8)

Graffiti como subcultura de finales del siglo XX

El graffiti, junto con el movimiento del “hip hop”, se extendió y se diversificó de técnicas a lo largo y ancho del mundo, atrayendo a miles de jóvenes con él. En su relato del origen de esta

manifestación, Ganz (2010) nos menciona que: “Al principio, los artistas de graffiti utilizaban con frecuencia su nombre real o sus apodos, pero pronto comenzaron a aparecer los primeros seudónimos. Debido al exceso de nuevos artistas que blandían sus nombres por toda la ciudad, necesitaban nuevas formas que resaltaran su trabajo. Los tags se hicieron cada vez más grandes, hasta que aparecieron las primeras “piezas” (abreviatura de masterpiece) en los trenes de Nueva York”. (Ganz, 2010, p.9)

Para la década de los ochenta la escena del graffiti europeo levantó vuelo y buena parte de éste estaba basado en el modelo estadounidense. El punk, proveniente del género rock, también emergió como movimiento aliado al arte callejero con características de ser independiente para su producción y con temática contracultural, o sea, en oposición de los valores culturales e ideológicos establecidos por la sociedad.

La escena de arte callejero de finales del siglo XX, empezó a disputarse el capital simbólico en las principales ciudades del mundo a través del capital económico personal. Estaban los artistas que querían obtener prestigio pintando trenes sabiendo el riesgo que representaba, pero que sabían que este tipo de transporte se trasladaba por toda la ciudad y su nombre o seudónimo iba a ser visto por millones de personas, entre ellas otros personajes de graffiti.

Así también aumentaron los “artistas de calle”, que desarrollaron un contacto más directo con la población en determinados espacios públicos. De igual manera en la dinámica del graffiti urbano, se da la lucha por pintar espacios altamente transitados y/o con muy buena localización.

Ambos tipos de artistas, dan su capital económico para obtener materiales y realizar intervenciones en un espacio del que se apropian y no les pertenece.

El graffiti y los orígenes del arte urbano en Costa Rica

“Costa Rica no fue la excepción. A finales de la década de 1990, este uso social del graffiti atrae a grupos de jóvenes que organizan los primeros colectivos de pintores en el país y comienzan a diseminar sus seudónimos en el espacio urbano mediante firmas, bombas y piezas monumentales, con el fin principal de crearse una reputación y ganar reconocimiento entre su grupo de pares.” (Rodríguez, 2016, pp. 15-16)

Hay que tomar en cuenta el contexto de San José, ciudad capital donde la subcultura del graffiti tuvo influencia en sus inicios veinte años atrás. El ser un país “civilizado” y no contar con un ejército, apuntan a la una atmósfera tranquila en las calles. Lo anterior ha generado buenas condiciones para la escena urbana, la cual no se ha visto afectada por una estricta represión y persecución policial, ni tampoco por grandes multas o sanciones por la invasión de la propiedad privada que se origina del mundo capitalista.

La colectividad fue y es un factor fundamental en la experimentación de la nueva subcultura cargada de tantas corrientes de pensamiento alrededor de su filosofía. La educación, la transmisión de conocimiento, el uso de nuevas tecnologías y el apoyo entre colectivos, se dieron en una sociedad tradicional y relativamente pacífica con cierta libertad para la expresión artística en el espacio público josefino.

Es entonces para el año 2008, que según investigaciones del antropólogo Marvin Rodríguez, el graffiti va a experimentar un avance/logro para su colectividad y autogestión. La necesidad de la búsqueda de nuevos espacios para intervenir hace que se gestione la primer convención nacional de graffiti: “Buscando la Raíz”. El festival ocurrió en San Pedro de Montes de Oca, y no sólo convocó a pintores, si no también a exponentes de la música y bailarines urbanos.

Como consecuencia del avance cultural a través del aprendizaje y la gestión cultural del arte desde la década del 2000, ocasiona la profesionalización de los artistas y sus técnicas de pintar. Esto se ve reflejado con la estética y composición de diversas obras presentes en el espacio público de arte graffiti y arte mural. Especialmente el muralismo, despertó el interés de parte de instituciones artísticas y los municipios para la formación de alianzas y apoyar el embellecimiento de la ciudad.

La municipalidad de San José en el año 2009, decidió abrirle un espacio a distintos partícipes de la escena artística del graffiti en el marco del festival de verano Transitarte. De parte del gobierno local es una estrategia para generar arte con propósito, y esto en el marco de un Festival que, a través del arte y la cultura, invita a la ciudadanía a apropiarse de las calles, aceras, parques y bienes inmuebles del distrito Carmen cada año desde hace quince años. A cambio se ofrece dinero para el/la artista y la cobertura de sus viáticos y materiales y herramientas.

El ex presidente de la Asamblea Legislativa: Juan Carlos Mendoza (2011-2012), abrió las puertas al arte y la cultura con las intervenciones de mural que se realizaron en el inmueble. Con respecto al festival “De mi barrio a tu barrio” (2012) expresó que: “es una forma de incentivar el arte urbano, de incentivar a los artistas, teníamos una pared en la que estaba una manifestación artística, pero muy deteriorada. Entonces, se da junto con la Embajada Alemana y la Municipalidad de San José, que limpió la pared y la embajada cubre el patrocinio de los artistas que vienen de Alemania, de México y otros de Costa Rica, que aquí pueden hacer una manifestación de arte urbano.” (El País, 2012)

Alrededor de esta zona se desarrollan circuitos para peatones, bicicletas y vehículos, que conectan con el Parque Nacional, el Museo Nacional de Costa Rica, el boulevard Ricardo Jiménez y la histórica “Cuesta de Moras”, la plaza de la Democracia, el Museo del Jade y también la Avenida Central. Esto tiene como efecto visual la presencia de personas transitando constantemente, ya sean turistas extranjeros o nacionales, habitantes y visitantes. El distrito Carmen y la escena de graffiti costarricense reafirma los inicios del arte urbano en las calles de la capital.

En el año 2014, de la mano con la empresa privada, Casa Batsú junto con el colectivo Fábrica de Graffiti y el Farolito-Centro Cultural España crearon la iniciativa: “Casa y Calle”. Fue un evento que tuvo como propósito acercar tanto artistas como a personas interesadas en el arte gráfico callejero a un espacio para intercambiar y compartir experiencias.

El festival tuvo la exposición colectiva de 133 artistas nacionales e internacionales durante un mes en Casa Batsú, localizada en Barrio Escalante. En los alrededores de este y otros barrios del distrito Carmen se desarrollaron diversas actividades relacionadas con la manifestación del arte urbano por ejemplo: conversatorios, documentales, intercambios de adhesivos y bocetos, talleres, murales en la calle, conciertos y más.

Todos estos acontecimientos reafirmaron el crecimiento y evolución del arte urbano para la segunda década del siglo XXI. La mayoría de los agentes culturales de graffiti y muralismo, los de más trayectoria y los que se involucraron en el camino, visualizaron una gran puerta para la heterogeneidad de la subcultura como forma de conservarla y expandirla.

“En el gremio de graffiteros no existen pirámides de superiores y subordinados: aquellos que tienen más tiempo haciendo obras artísticas urbanas, son los más respetados. Ellos son los primeros en elegir un espacio en el cual pintar, son los que enseñan a los más nuevos como mejorar los trazos y ser más precisos, son los que organizan encuentros y buscan apoyo de empresas privadas y del Estado”. (La Nación, 2013)

Es un hecho que toda autogestión o institucionalización del arte urbano, que apunte con el embellecimiento de la ciudad, se debe considerar como una construcción de cultura. Por ende, se tiene que crear y promover más proyectos con impacto social a través del arte, con la búsqueda de nuevos espacios para intervenir y de revitalizar las actuales producciones, que en la mayoría de las zonificaciones, se encuentran en mal estado.

Respecto a la intervención y gestión de más espacios con murales, Roberto nos comenta que: *“Es nada más mandarse. Uno mismo puede pensar que es más difícil de lo que es, pero en realidad mae, es un tema de voluntad mae, y de tal vez también de comunicación. Porque ok, tal vez ya está lista la pared, tal vez está la plata ok, ahora cómo juntamos a los artistas. Entonces es como crear ese tipo de plataformas donde se puedan juntar la persona que es la propietaria de la pared, los artistas y la persona o la empresa que tiene la plata. Pero creo que en realidad, sí, más bien es raro que no se dé más... La que es más constante es la de San José: Tu Ciudad y Tu Lienzo, ¿Verdad mae?”* (Guzmán, entrevista, 26 de marzo del 2019)

Regulaciones del arte urbano

En Estados Unidos y países de Europa, por ejemplo, se crearon nuevos departamentos policiales especializados para la lucha contra el graffiti. Se utilizan las nuevas tecnologías con sistemas de cámaras de vigilancia y escaneo facial que son de gran ayuda para los operativos anti graffiti que tienen como objetivo el descenso y eliminación de esta subcultura. El arte con estilo invasivo y agresivo genera contaminación visual y no la significación de los componentes de la ciudad, es por eso que se tienen que establecer medidas muy fuertes al respecto para su control.

México es una referencia de cómo la policía pasó de prohibir el graffiti a más bien otorgar espacios públicos para la realización legal del arte. Entre las tareas de la Unidad Anti Graffiti (2013) de la Secretaría de Seguridad Pública se encuentra: el rescate de los espacios públicos

afectados y atender situaciones de arte vandálico. El pintar sobre la propiedad privada no está catalogado como un delito, sino más bien como una falta administrativa, donde existen castigos como las llamadas de atención y una multa económica.

Sin embargo para el 2016 la Unidad cambió su principal objetivo y ahora también son responsables de concientizar y educar a la ciudadanía desde sus raíces a través de “Ferias de Seguridad” o conversatorios en las escuelas. Todos estos acontecimientos surgieron para transformar la expresión artística en el bien común de las comunidades para que estas se sientan identificadas y crezcan las opciones de nuevos espacios para intervenir a través del arte mural. (Saga, 2017)

En Costa Rica, la policía municipal y la policía pública se reafirman como elementos de orden, control y protección del tejido social de la ciudad para “combatir” el arte urbano, y al mismo tiempo, son figuras que toleran y validan conductas artísticas “ilegales” a favor del mejoramiento de la ciudad. En la Constitución Política (1949) del país, se encuentra el artículo 45 el cual señala que: “La propiedad es inviolable; a nadie puede privarse de la suya si no es por interés público legalmente comprobado, previa indemnización conforme a la ley”.

En San José específicamente con el tema del arte callejero, se tiene el derecho y la posibilidad para realizar una argumentación entre el pintor y la policía si hubiese algún conflicto, y hasta el chance que no se acerque nunca presencia policial porque estos consideran el arte estético. Esto ha permitido que la escena artística callejera tome ventaja y continúe su evolución

y especialización. El “street art” con propósito ofrece una oportunidad para demostrar de que sí existe arte con contenido, significación e impacto estético, sin que tenga considerarse o visualizarse como vandalismo y por ende un impacto negativo a la ciudad.

A raíz de que se rayara una pared del Museo Nacional, en el año 2010, el diputado del Partido Liberación Nacional (PLN) Oscar Alfaro Zamora presentó a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley n° 1774, que pretende regular las manifestaciones artísticas realizadas sobre los bienes públicos y privados, con el nombre de “Ley de regulación de rayados, pintas, graffitis, murales y similares, sobre bienes públicos y privados.”

Según Alfaro (2010): “se evita una práctica clandestina que hace contaminación visual cuando se traza reiteradamente paredes y bienes ajenos como acto vandálico, afectando económicamente a los propietarios de dichos inmuebles; pero, al mismo tiempo, esta Ley autoriza bajo ciertos presupuestos, que luego se dirán, la expresión artística de lo que algunos consideran arte urbano. No se trata entonces de una prohibición total de la actividad sino una regulación racional, e incluso motivar el talento.” (p.1)

Entre algunas de las propuestas se encuentran la creación de concursos públicos, por medio del gobierno local y Ministerio de Cultura, que estimulen el arte, así como la elaboración de un registro de personas o empresas que se dediquen a la elaboración de la artística de arte urbano. También, se propone dar la posibilidad a la persona que cometa la infracción, de reparar el daño causado, y se realizará la aplicación de medidas alternas diversas a las privativas de

libertad, pretendiendo con ello la búsqueda racional y proporcionada de un equilibrio social, político y económico.

La Procuraduría General de la República (PGR), el 9 de agosto del 2013 da su criterio técnico-jurídico de la solicitud formal del texto sustitutivo presentado por Oscar Alfaro y concluye que no se pueden variar las sanciones que actualmente están en los capítulos IV y V del Código Penal. Es por eso que: “se recalca la necesidad de implementar, como en su momento se hizo con el tema de las vallas publicitarias, límites de carácter técnico y específico, que prevengan una normativa abstracta y con múltiples falencias.”

Se evidencia una incomodidad visual y estética con el purismo de la subcultura del graffiti al ser considerada como culpable de deteriorar las fachadas de bienes privados y casas particulares y de las edificaciones públicas. Se le da un significado a la infraestructura como colectiva y patrimonio costarricense, vital para el disfrute de los visitantes nacionales y extranjeros. De ahí la necesidad de regular las pintadas, pero con la consciencia de que un arte bien planificado y con los permisos respectivos, es totalmente aceptado para impactar positivamente a la ciudad.

“En general me parece, que, bueno primero “arte urbano” sería cualquier tipo de expresión que se haga dentro de la ciudad. Tal vez el primero que a la gente se le viene a la mente es justo di, el arte pictórico tipo graffiti o tipo mural. Pero que no le resta importancia al resto de expresiones, que di, que también se dan en San José. Y ahora desde la parte de graffiti, sí me parece que carga como con un estigma: que es algo negativo, que los artistas son

anónimos –por lo menos para la cultura digamos como general-, estoy seguro que tal vez usted conoce al graffitero o puede reconocer una firma o puede saber por un estilo quién lo hizo. Pero para la opinión pública es alguien anónimo y no reconocido como un artista además.” (Moya, entrevista, 28 de marzo del 2019)

Especialización del arte urbano

“Las letras solían predominar al graffiti, pero hoy en día la cultura se ha ampliado: se exploran nuevas formas y han comenzado a proliferar personajes, símbolos y abstracciones. Durante los últimos años, los artistas de graffiti han utilizado un abanico expresivo más amplio. El estilo personal es libre para desarrollarse sin ninguna clase de restricciones y se utilizan de todo tipo de pinturas hasta la escultura: pegatinas, pósters, plantillas, aerografía, tizas. La mayoría de los artistas se han liberado de la dependencia exclusiva del bote de spray.” (Ganz, 2010, p.7)

El “street art” engloba el conjunto de las manifestaciones de arte graffiti, arte ciudadano y arte mural que se plasman en las paredes del espacio público. Una característica del arte contemporáneo, es la gestión de producciones por medio del arte mural con obras que adquieren un significado. En estas gestiones participan los artistas de forma independiente, o acompañados del gobierno local y/o empresa pública o empresa privada para agregarle color a la ciudad con proyectos de recuperación de espacios.

En el 2017, a nivel de los cantones de San José y Montes de Oca, el crecimiento de la escena artística y su desarrollo de las distintas técnicas para pintar, se vio respaldada por los nuevos materiales e instrumentos disponibles en el mercado. Además, se dio un aumento del purismo de inscripciones de la subcultura del graffiti: tags, bombas y piezas; y un acercamiento hacia un arte más estético y con propósito a través del muralismo. El buen momento del arte de la calle en distrito Carmen, provocó más encadenamientos de la escena artística a nivel institucional.

Para finales de la segunda década del siglo XXI se da la presencia de nuevas tiendas de graffiti y una especialización en las opciones de herramientas y materiales para pintar. Pinturas SUR es un caso particular, ya que es una empresa que se encuentra en el país desde la década de los setentas y, desde los inicios del graffiti en Costa Rica, ha mantenido una cercanía con esta subcultura. SUR mejoró y posicionó notablemente su línea de pinturas “Artisur” y con ella, la importación de materia prima marca Montana Colors, empresa española fundada desde 1994 y especialista en productos para graffiti, muralismo y bellas artes.

Los primeros materiales Montana que llegaron al país, se importaron desde Guatemala. Los aerosoles, eran traídos en grandes cantidades para que los precios fueran más accesibles tanto para uso personal como para la reventa, porque la única manera para importar era con un contenedor completo. Entonces estos pedidos, que se realizaban entre varios graffiteros, fueron vitales para tener una mejorada y diversa paleta de colores. Así que por estos acontecimientos y la consolidación de más oferta en el mercado, han provocado la evolución del arte urbano costarricense.

La escena artística urbana de San José se fortaleció por los colectivos que se motivaron para co-crear en conjunto y/o con apoyo adicional institucional. Pronto se empezaron a ver más producciones y era evidente la presencia de nuevas tonalidades, lo que reafirmó el buen momento de la subcultura a través de la búsqueda de nuevos espacios. Diversos barrios de distrito Carmen, a lo largo del tiempo, se han convertido en mecas culturales por la diversidad de manifestaciones que se expresan en su espacio, un ejemplo es barrio La California, barrio Otoya y barrio Escalante.

“Se le está dando a ellos una nueva opción, de dar luz a esas paredes muertas, a esas calles solas, vacías, hacerlas otra vez transitables, donde uno puede sentarse a disfrutar... Lo más importante es, el aporte es darle a la persona el sentido de pertenencia. Que la persona no diga, ah sí yo soy de Costa Rica –y nada más-, que diga: esta figura cuando ya yo no esté aquí que sea por razón de trabajo, por razón de viaje, es que esto es el arte de mi país, esto es mío, esto me representa a mí, como se podría hablar de la música, de otras cosas artísticas. Hasta dónde estamos conectando artista con ciudadano, artista con gobierno de ciudad para hacer un entorno de vida, entorno de luz.” (González, entrevista, 28 de marzo del 2019)

Se ratifica la misma conclusión que tuvo Villegas (2010) que: “Mediante Internet, los realizadores de graffiti conocen y agregan como contactos a otros pintores nacionales e internacionales, pero fundamentalmente es utilizada para comunicarse entre sí con el fin de organizarse para salir a pintar y también para afianzar jerarquías y fortalecer relaciones amistosas o conflictivas...” (p.24)

A nivel de arte graffiti y arte mural en distrito Carmen, se comenzaron a conectar todos los barrios a través de zonas de arte graffiti y arte mural con intervenciones en el espacio público, además se comparte la necesidad entre artista y ciudad de crear nuevos espacios cromáticos. Algo particular de este distrito es la gran cantidad de personas que recorren sus sectores y que presenta una oferta turística diversa para la recreación y experimentación cultural.

La activa gestión del arte urbano ha hecho que se intervengan una cantidad importante de paredes de bienes inmuebles, en el espacio público o privado, a través de la subcontratación de los pintores. Entre algunos ejemplos están: el Mercado Escalante, el Centro Cultural España, la Comisión Nacional de Fuerza y Luz, el Parqueo Calle 19, el edificio Alde y los establecimientos de hospedaje Casa del Parque, Selina y el Hotel Presidente.

La colectividad ha sido fundamental para la realización de distintos eventos privados relacionados al arte graffiti y arte mural, como la competencia de skateboard y graffiti en El Caño que se realiza , los proyectos de mural como “Chepe Ciudad de Colores” (2016) y “Chepe Sin Contacto” (2018), el Festival de graffiti “Aliados” (2018) y shows de pintura en vivo en diversas activaciones urbanas. También, se han realizado gestiones de mural en conjunto con el gobierno local, como por ejemplo en los festivales Transitarte y el Festival Puro Cuento.

Como efecto consolidador es la aceptación e identificación por gran parte de la ciudadanía con el arte callejero plasmado en las paredes de San José y específicamente en distrito Carmen. Para la segunda década del siglo XXI, la popularidad y manera de comunicación de las

plataformas de redes sociales Facebook e Instagram a través de perfiles y páginas de proyectos, generó una nueva manera de visualizar el arte urbano que había estado presente en San José, y que desde el punto de vista personal, no se percibía lo suficiente.

“Me parece que se está pasando por un cambio generacional (Costa Rica), entonces hay gente que los graffitis o el arte urbano, para reubicarlo más, es malo o sucio o feo. Pero yo creo que la falta de oportunidad y las ganas de querer decir algo están en constante lucha, entonces ganas de expresarse sobran, lugares dónde hacerlo no, entonces yo creo que debería de haber una comunión de parte de la institución y entre artistas.” (Obando, entrevista, 28 de marzo del 2019)

Según Ganz (2010), el internet en el siglo XXI ha jugado un papel interesante en la evolución del graffiti, tanto para los que lo rechazan y para los que lo utilizan como una herramienta de acción. Además se han creado plataformas donde, a pesar de no ser artistas activos, han creado archivos de gran cantidad. El autor comenta que: “En muchos países, estos bancos de imágenes e información son un medio importante para acceder a tendencias de otras partes del mundo.” (p.10)

Para el 2017, la plataforma digital Costa Rica en la Pared, se fortaleció como medio de comunicación del arte callejero del país al llevar a cabo una identificación de las y los actores urbanos. La documentación de imágenes, por medio de publicaciones periódicas en las redes sociales, lleva más de tres años. En sus inicios y fase de crecimiento, conllevó a la interacción

con la manifestación cultural: conocer de sus orígenes, proyectos y necesidades individuales y colectivas; y hoy en día para el 2019, es un canal informativo, gestor de murales y especialista en recorridos urbanos por San José.

En la consolidación del emprendimiento se dieron aspectos positivos como: un aumento en los seguidores de Facebook e Instagram, se comenzó a dar una relación colectiva con el proyecto, también se ha vulnerabilizado para la ruptura de paradigmas sociales respecto al arte urbano en el país, y una consolidación de la plataforma a nivel de arte callejero y turismo urbano. A través del etiquetado del perfil de CRP en fotos y la utilización de los hashtags “#CRenlapared” y “#costaricaenlapred”, se evidencia el mundo influenciado por la tecnología con nuevos comportamientos y maneras de comunicar.

Desde el 2018 el proyecto comenzó a fusionar el turismo nacional y extranjero con las manifestaciones de arte urbano localizadas en el espacio público de San José por medio de un recorrido a pie conocido como “Safari de Arte Urbano”. Se encontró una oportunidad en distrito Carmen para revitalizar y crear cultura a través de la estrategia del tour para la reapropiación del espacio. La población meta incluye visitantes, habitantes y extranjeros atraídos por el turismo cultural y/o el arte que se combina con los elementos urbanísticos y la escena artística de San José.

La idea el Safari no es solamente contemplar el arte y tomar fotografías, la visión es más grande al conocer de historia, cultura, arte, escena del arte urbano local, curiosidades, retos y oportunidades de la capital y más aspectos relevantes que generan el arraigo y sensibilización de

la audiencia. Es un tour guiado abierto al diálogo de manera asertiva por parte de los participantes.

Turismo en Costa Rica

Costa Rica es reconocida a nivel mundial por su biodiversidad y esto porque, en la zona tropical del continente donde se ubica, alberga la mayor diversidad de especies y ecosistemas. Tiene un 25% de su territorio bajo alguna categoría de protección ambiental, ya que se han invertido grandes recursos para el bienestar de las presentes y futuras generaciones gracias al apoyo de la iniciativa privada, ecoturismo, y la investigación botánica. Por sus más de 500.000 especies que se encuentran en el país se cataloga que representa cerca del 4% del total de las especies estimadas en el planeta.

“En los últimos 32 años, la cantidad de llegadas internacionales a Costa Rica por todos los puertos creció más del 800%, al pasar de 273 900 en 1984 a 2 665 608 llegadas internacionales en el 2015. La tasa promedio de crecimiento interanual (que mide la velocidad a la que ocurre este crecimiento) fue en promedio del 8 % para todo el periodo, dato relevante si se considera que es más del doble de la tasa de crecimiento mundial reportada por la OMT para ese mismo periodo.” (Plan Nacional de Desarrollo Turístico, 2017, p.27)

No es extraño que por estos datos los principales tipos de turismo se relacionen con visitas a lugares con naturaleza como en el de sol y playa, ecoturismo y aventura. Según datos del ICT (2019), un 75% de los visitantes a Costa Rica viaja por motivos de vacaciones, placer y ocio; mientras que un 13% lo hace por negocios y motivos profesionales. El principal tipo de turismo es el de sol y playa, entre otras razones por la diversidad de zonas costeras en el Caribe y Pacífico. Además, se calcula que el país recibe más de dos millones de visitas anuales, manteniendo un crecimiento y posicionamiento como principal de destino de Centroamérica en los últimos años.

En cuanto a las ventajas del turismo en el país, el periódico La República (2018) señala que: “El posicionamiento de Costa Rica como un país verde y ambientalmente consciente ha tomado fuerza no solo en América sino también en Europa, esta reputación le deja cada año más turistas, la llegada de líneas aéreas y el aumento de frecuencias, así como un significativo aporte a las finanzas públicas. El sector representa entre el 5% y el 6% del Producto Interno Bruto (PIB), de ahí la importancia que tiene la gestión que se realice desde el Estado, a través del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), en conjunto con las empresas, para fortalecerlo.”

Como fortalezas en el sector turismo, el país posee un recurso humano muy capacitado y una tendencia por la inversión en el aumento de establecimientos de hospedaje. Además, el turismo año con año va en aumento y se sigue posicionando Costa Rica como destino pacífico, seguro, auténtico y cada vez más comprometido con la sostenibilidad. El país posee una gran capacidad de innovación para el desarrollo de nuevas rutas turísticas y productos turísticos. (Plan Nacional de Desarrollo Turístico, 2017, p.67)

A través del Plan Nacional de Desarrollo Turístico (2017) se pueden detectar algunas oportunidades como por ejemplo una tendencia creciente en los turistas y viajes para buscar experiencias auténticas, el crecimiento de la sostenibilidad como modo de vida y un mayor impacto en las economías locales. También es positivo la consolidación de programas para la competitividad del destino como gastronomía, artesanía, música popular y expresiones culturales en general; y un factor beneficioso para el país son los conflictos sociales, políticos y económicos de otros mercados turísticos importantes.

“Pero también hay que, o sea, educar al turista. Que Costa Rica no es solamente lo que tiene en mente antes de llegar, sino estar abierto a ver realmente lo que es Costa Rica, cómo se vive Costa Rica, en vez de “cómo se vive Costa Rica como turista” ... Entonces la gente que llega de turista a San José tiende ir al Teatro Nacional, a algunos restaurantes, pero no saben mucho del ambiente que, para mí, es San José. Lo que es la vida cotidiana en San José.” (Stocker, entrevista, 26 de marzo del 2019)

Así como retos y oportunidades, se van a comentar de algunas debilidades que afectan la situación turística de Costa Rica en general, como lo es la deficiente inversión en infraestructura pública, cuando los productos y actividades tienden a ser repetitivos, los destinos o atractivos están sufriendo una saturación temprana, y para el desarrollo de nuevos negocios, la tramitología es lenta y engorrosa.

Turismo cultural en San José

“El mejor prospecto de Costa Rica sigue siendo un viajero experimentado, educado y con poder adquisitivo alto. Las motivaciones de viaje son variadas, pero principalmente buscan el enriquecimiento cultural, se sienten atraídos por la naturaleza, la belleza escénica, la vida silvestre y actividades de aventura al aire libre, lo que está fuertemente asociado con la oferta turística de Costa Rica.” (Plan Nacional de Desarrollo Turístico, 2017, p.27)

El poder adquisitivo no es un problema para el turista visitar San José, ya que este viajero con poder adquisitivo alto, se mezcla con otros muchos viajeros que poseen características distintas y siempre se escoge a San José como punto de base. Costa Rica es más que conocido por su biodiversidad, así que no existe tanto encanto de la capital que la haga merecer largas estancias de tiempo de los turistas. No debemos olvidar lo engañoso que es que el aeropuerto Juan Santamaría tenga las siglas “SJO” y se encuentra localizado en Alajuela, algunos viajeros se confunden respecto a este punto y un efecto secundario es el bajo nivel de turistas en el centro de “La ciudad de los mangos”.

El turismo en San José presenta grandes retos a pesar de su gran oferta cultural, es un destino querido por muchos y odiado por otros. A nivel nacional la problemática se remonta en la percepción que hay de San José, ya sea por la experimentación propia, por lo que dice la gente o por los medios de comunicación colectiva que producen un pánico colectivo de la ciudad y por ende la dificultad de un arraigo.

En San José se tiene una experiencia muy rutinaria al ser un lugar de estudio o trabajo para la mayoría. Esto desencadena que los fines de semana en la capital baje notablemente la cantidad de personas, pero al mismo tiempo hay oferta para la recreación y diversión. Lo más probable es que se evite la visita de San José, para el público que pasa la mayoría de su semana en esa localización, y se cambie por sitios con naturaleza alrededor del país.

“Las salidas familiares por motivo de vacaciones ocurren en enero, julio y diciembre, dada la alta relación con las vacaciones escolares o laborales. El turista interno tiene preferencia por lugares de playa (73% de los entrevistados) antes que los de montaña (20 % vacaciona en estos lugares). Un 54,9% tienen acceso a internet en su teléfono celular y utiliza estos medios digitales para buscar información de lugares y precios (cifras entre 50 % y 60 %).” (Plan Nacional de Desarrollo Turístico, 2017, p.39)

En cuanto al turista extranjero, San José se convierte en un destino de llegada al país para posteriormente viajar hacia destinos de naturaleza, o en un sitio de salida en la etapa final del viajero y estar “lo más cerca posible” al Aeropuerto Juan Santamaría de Alajuela para regresar a su país de destino. Esta situación representa que la experimentación de la ciudad es por lo general de uno a dos como máximo, pero sin embargo San José mantiene una gran activación turística a pesar que el tiempo de visita no sea más extenso y por ende pudiese generar un mayor impacto económico en el área como escenario idílico.

Ante esta situación, Karen Stocker concientiza que: *“San José tiene un gran reto, porque la gente que llega de otros países, a muchos le han, o han leído o le han dicho, que salgan de San José. Llegue a San José pero después salga de ahí porque lo bello de Costa Rica está afuera, y ha tenido esa reputación desde hace tiempo.”* (Stocker, entrevista, 26 de marzo del 2019)

El patrimonio es el punto de inicio de la actividad turística y la base de la identidad de las comunidades locales. Según estadísticas del Plan Nacional de Desarrollo Turístico (2017) el turismo de tipo cultural es el de menos porcentaje basado en las actividades que vienen a realizar los turistas de acuerdo a sus necesidades. (p.34) Sin embargo, hay gran visitación de San José, el viajero está abierto a la experimentación de la capital y esto se respalda con los estudios realizados en América Latina que proyectan a San José como una de las ciudades más seguras y menos violentas de toda la región, lo que fortalece la manera en que Costa Rica es vista en el mundo.

En distrito Carmen, el turismo cultural va de la mano con el patrimonio costarricense donde, por medio de una actividad promotora de lo económico y que beneficia la conservación patrimonial, se puede crear una atmósfera de oportunidades para un desarrollo de estos elementos urbanísticos históricos, ya que las políticas siempre han ido encaminadas a su protección y valoración. El reto es provocar un impacto local real en las comunidades en comparación a lo que se puede lucrar con la actividad en sí del turismo.

El Centro Histórico Urbano de la capital, al que pertenece parte del distrito, es un área catalogada de “Interés Turístico y Cultural” debido a los esfuerzos del gobierno local de crear

proyectos a favor de la cultura. La regeneración y su repoblamiento son las metas, con el fin de mejorar su competitividad, su sostenibilidad y alternativas de progreso urbano, económico y social. El apoyo e intervención de la Municipalidad en conjunto con actores locales es vital para lograr esa conexión con San José.

El Centro Histórico cuando se convierte en un espacio elitista y de códigos, provoca resentimiento de parte del costarricense porque éste siempre ha tenido un arraigo muy fuerte a la concepción e identificación del espacio público en Costa Rica. Sin embargo, el ingreso que se genera del turismo nacional y extranjero, en esta zonificación, es vital para los ingresos de la Municipalidad de San José. Son diversas las formas de apropiarse del espacio que genera el municipio e incluye toda la Avenida Central, y sus cercanías, hasta el Parque Nacional. Sin embargo, hay toda una temática de expulsión a las personas en condición de calle, vendedores ambulantes y otras personas que se consideran “las menos favorecidas”.

Respecto a las ventajas de la oferta turística urbana de la capital, Roberto de Chepeletas comenta que: *“Todas de alguna manera dan contenido, dan contenido que tal vez antes de que existieran, no había tanto contenido en la ciudad en general sobre actividades que la gente puede hacer ya sean nacionales o extranjeros. Entonces, con el contenido se da activación del espacio, con la activación se genera la apropiación y se promueve la convivencia también. Entonces en general, eso es lo que se logra a través de las diferentes maneras de aprovechar el espacio público, ya sea de una manera cultural o más turística.”* (Guzmán, entrevista, 26 de marzo del 2019)

Distrito Carmen y sus barrios se han convertido en un importante centro cultural, académico, comercial, económico y gastronómico. Los temas de gastronomía y cultura son muy importantes en este distrito ya que han evolucionado de manera tal que hay una amplia gama de establecimientos de alimentación qué escoger, por ejemplo barrio Escalante y Amón. Todo El Carmen tiene una diversa presencia de obra plástica y elementos urbanísticos en el espacio público que poseen mucho valor e historia para tener un entendimiento de qué es la capital.

El turista del tipo cultural, ya sea nacional o extranjero, es pilar para la conservación y transmisión de la esencia de Costa Rica. Según el INA (2010): “Este tipo de turista se caracteriza por ser una persona interesada por la historia y la cultura del país que visita y es además respetuosa de las costumbres y tradiciones. Así mismo mediante su estadía, logra generar un proceso de descubrimiento de la cultura local, a través de las visitas a los teatros, galerías, museos, sitios arqueológicos y comunidades indígenas y campesinas, que los aguardan con sus prácticas culturales, comidas, turnos, artesanías, costumbres y creencias además de los atractivos naturales que estas poseen.” (p.2)

Oferta turística en distrito Carmen

Acercas de la oferta turística y cultural que presenta el territorio de estudio, hay algunas actividades que se han consolidado a lo largo de los años y han provocado la constancia de visitación de parte del mercado internacional, y un arraigo también para los costarricenses.

Algunos destinos tienen precios un poco elevados para extranjeros, precios especiales para residentes y otras que son gratis porque hay alguna promoción o se realizan en el espacio público.

Se va a destacar la oferta de museos que cuenta el distrito, donde tan solo a cuadrantes de distancia, se encuentran los cuatro museos principales: Museo del Oro, Museo Nacional, Museo del Jade y el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo; y el Museo Rafael Ángel Calderón Guardia más hacia el este. Ellos albergan gran cantidad de historia precolombina, historia de Costa Rica y muestras de arte con exhibiciones temporales y/o permanentes. Por ejemplo en el evento Art City Tour, todos se encuentran abiertos al público de manera gratuita.

*“Yo el lunes, que tenía un libre, quería ir a los museos, y no podía ir porque estaban cerrados, por ejemplo. Esa es una vara como un toque rara para mí... Y ese fue mi encontronazo yo como turista local, me explico. Que yo fui a ver la obras *Deredia verdad*, quería generar un recorrido, quería ir a ver cosas, quería más inspiración de lo que soy yo finalmente como esencia y de lo que viene atrás. Y tenía como esa limitante, eso me pareció bastante curioso por ejemplo.”* (Ulillo, entrevista, 29 de marzo del 2019)

Esto representa un tema de accesibilidad de la ciudad donde por ejemplo, no se motiva e incluye a más público para visitar estos museos. La hora de cierre se maneja entre las 3:30pm y 4pm, lo que limita a las personas que salen de sus trabajos, por ejemplo. El pintor Ulillo nos comenta que deberían de crearse opciones de horarios nocturnos para todas las necesidades y que sea una acción a favor de la cultura.

Distrito Carmen posee diversidad de espacios públicos para la recreación al aire libre como plazas y parques, los cuales cuentan con diversidad de flora y fauna así como obra plástica en forma de esculturas, monumentos, entre otras. Destacan la Plaza de la Cultura, Plaza de la Democracia, el Parque Morazán, el Parque España, el Parque Nacional y el Parque Francia que son zonas encargadas de provocar la interacción de los individuos de la sociedad y han sido espacios sociales esenciales en la creación de una identidad.

La Plaza de la Cultura es un caso a destacar ya que se convirtió en un espacio público siendo más bien, un espacio privado porque es el techo del Museo del Oro Precolombino. Ha sido una zona de punto de encuentro durante años y con una remodelación recién, incentivan a un nuevo diseño para apropiarse del espacio. Marta lo reafirma cuando comenta en la entrevista: *“Me acuerdo de una manifestación feminista que también se usó “la plaza” (Plaza de la Cultura) como punto de encuentro y escenario.”* (Pérez, entrevista, 29 de marzo del 2019) Alusivo a manifestaciones colectivas que se realizan en el espacio público con gran afluencia de personas.

Y para finalizar, se destacará el movimiento gastronómico, turístico y comercial de barrio Escalante. Este fue el último barrio poblado de San José, el cual con el paso del tiempo se fue despoblando para dar lugar a una diversidad de comercios y ser una de las zonas con mayor oferta gastronómica de la capital, entre otras. Se destacan negocios que ofrecen comida tradicional costarricense y otros con influencia internacional como la comida japonesa, mediterránea, del medio oriente.

Sin embargo a pesar del auge del barrio no termina de tener buenos comentarios de la óptica internacional, en base a la experiencia de Karen Stocker. Ella comenta que: *“la parte de la comida, que la gente también llega con una idea que en Costa Rica no se ofrece buena comida. - ¿Verdad que la comida en Costa Rica no es muy buena?- Bueno, ¡A mí me encanta! Existe esa percepción, no es la primera vez que lo escucho.”*

Se destacarán algunas iniciativas que han sido partícipes de la evolución de San José desde la segunda década del siglo XXI. Se trata de proyectos innovadores y dinámicos que nacen de la autogestión y la necesidad de cambiar el “chip” que se tiene de San José. Al tener una relación con el turismo, usan las herramientas de la educación y el espacio público para la preservación cultural de la capital a través de recorridos urbanos.

“Chepequetas”, fundado en el 2010, es una iniciativa con la misión de: “convertir a San José en una ciudad más activa, más caminable, más bici-amigable y más humana.” (Facebook de Chepequetas, 2019) Se convierte en una manera para descubrir la historia de la mano de guías urbanos especializados con una diversidad de temáticas en sus tours. Por ejemplo, su tour de “Guaro y cantinas”, el recorrido a pie y en bicicleta por San José y una caminata por la Universidad de Costa Rica para apreciar la biodiversidad.

“Carpechepe”, fundado en el 2013, es otro proyecto turístico que se dedica a mostrar la oferta cultural josefina con opciones de diferentes tours todos los días. Por ejemplo de cafeterías y gastronomía, “free walking tour”, al Mercado Central de San José, tour de cerveza artesanal,

“pub crawl” o visitas a varios bares con degustaciones incluidas, y el más popular de todos: La Carreta, un recorrido por San José dentro de un bus que también hace paradas en distintas localizaciones.

Iniciativas como las anteriores, demuestran la viabilidad que tiene San José como destino cultural a través de distintas modalidades de experiencias donde se manifiesta la versatilidad de la ciudad para amoldarse al turismo y la cultura. El espacio público del distrito Carmen es sumamente rico en diversidad de elementos urbanísticos y manifestaciones culturales lo que lo hacen un espacio para experimentar y crear.

Safari de Arte Urbano y sus encadenamientos productivos

“San José en estos momentos está cambiando y viene cambiando rápido, entonces el arte en todos sus aspectos: el arte visual, el arte plástico, me parece que lo que al final generan es un documento de historia y de acontecimientos. Entonces, qué va a pasar con todo el arte que se hizo, esté física o no, estuvo, y está el registro. Entonces, ¿Qué va a pasar dentro de 10 años cuando veamos cómo era Chepe antes? Entonces creo que el arte sirve al final de documento... Vea las fotos de San José en 1930 me entiende, o sea, ¿Qué había?” (Obando, entrevista, 28 de marzo del 2019)

Como estrategia de revitalización y reapropiación del espacio de distrito Carmen, se encuentra la oportunidad por medio del arte urbano, de conservar y fortalecer la cultura e historia costarricense a través de un Safari de Arte Urbano. El tour surge ante la necesidad de crear una

experiencia que sea auténtica para los participantes, así como innovadora, accesible y sostenible, como manera de recorrer la ciudad para apreciar todos sus elementos urbanísticos.

El distrito presenta importantes edificaciones como son el Teatro Nacional, el Tribunal Supremo de Elecciones, el Centro Nacional de la Cultura (CENAC), la Biblioteca Nacional “Miguel Obregón Lizano”, la Asamblea Legislativa, el Museo Nacional de Costa Rica, el Instituto Nacional de Seguros con el Museo de Jade, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (Casa Amarilla), el Centro de Cine, el Hospital y el Museo “Rafael Ángel Calderón Guardia”, la Antigua Estación de Ferrocarril al Atlántico, la Antigua Aduana y la Casa del Cuño.

También posee otros bienes inmuebles como la Plaza de la Cultura, el Parque Morazán, el Parque Simón Bolívar, el Jardín de Paz, el Parque España, la Plaza de la Democracia, el Parque Nacional, plaza Shawak y el parque Francia, como ejemplos de centros para la convivencia social con una gran historia detrás.

El Safari de Arte Urbano es el único de este tipo que se realiza en San José y no hay otros tours en la capital que tengan conocimiento de la escena de arte urbano y que fusionen la historia y cultura costarricense. La apertura de los recorridos se hace al menos una vez al mes, el día sábado o domingo en la mañana y se ofrece en los idiomas inglés y español y en las zonas de distrito Carmen y San Pedro de Montes de Oca. Ronda los precios desde los ₡5.000 colones a los ₡10.000 por persona, estos van de acuerdo a si solamente se hace el recorrido a pie o si se incluye alimentación, taller de arte u otro tipo de valor agregado a la caminata. Se manejan grupos entre 15 y 20 personas de la mano de un guía turístico. (Ver apéndice F)

En el recorrido se pone en contexto los retos de la ciudad creativa de San José. Por ejemplo: la contaminación, el acoso callejero, la deficiente planificación urbana, la marginalización social, las trabas en la gestión cultural, la accesibilidad de la ciudad, la falta de infraestructura pública, entre otros. La idea no es destacar lo malo de la capital, si no, analizar las falencias para poder crear criterios propios y agentes de cambio en los participantes.

Respecto a las políticas públicas del espacio de gobiernos hacia ciudadanos: *“Me parece que el tema principal y primordial, es la accesibilidad y la seguridad en la calle. Y no me refiero a que ataquen o no ataquen, si no, a que pueda haber pasos de zebra, o sea, que no sea un peligro cruzar la calle. Entonces eso, potenciaría a que la gente andase más.”* (Pérez, entrevista, 29 de marzo del 2019)

La pintura y los colores en la infraestructura de una ciudad es vital, y no es haciendo referencia al uso del arte mural para la revitalización del espacio. Sino, específicamente con la señalización en las calles, aceras y ciclovías en San José. Esto es un tema que el distrito Carmen no le ha dado un abordaje eficiente y eficaz: se encuentra en muy malas condiciones y no favorece a una tranquila y segura circulación urbana de parte de sus residentes y visitantes. Algunos ejemplos son las señales de “alto” o “ceda” despintadas y que no hay suficientes pasos peatonales.

“Otros retos siento que es en cuanto a la seguridad, que hay colectivos trabajando en eso, con la Brigada Anti Acoso Callejero. Que es algo que hay que tomar en cuenta, que es una realidad de San José. No solo de San José, no únicamente San José, es una parte de cualquier ciudad, pero siento que San José podría estar en la vanguardia de trabajar contra eso”.
(Stocker, entrevista, 26 de marzo del 2019)

El Safari posee dos rutas principales las cuales van en dirección de oeste a este y recorren tanto el lado sur como el norte del distrito Carmen. El punto de inicio es el Hotel Presidente, localizado en el límite final de la Avenida Central y que cuenta con una intervención de mural realizada por el pintor y profesor costarricense Sergio Guillén. La obra se llama “Buscando al Gato” en el marco del evento “Tu Ciudad Tu Lienzo” del año 2017. El Hotel Presidente es el bien inmueble que tiene la producción de mayores dimensiones sobre la Avenida. (Ver apéndice G)

Ruta #1 Safari – Sector Norte del distrito Carmen

El tour se inicia en las afueras del Hotel Presidente, específicamente sobre la Avenida Central. Una vez que todos los participantes hayan llegado, se realiza una pequeña introducción de lo que tratará el tour y se invitará a activar todos los sentidos para caminar en la ciudad. El rumbo será el sector Norte del distrito el cual incluye los barrios Carmen centro, Amón, Otoya, Aranjuez y barrio Escalante con una distancia aproximada de 3 km en un tiempo de 3 horas. Este recorrido lo caracteriza la presencia de una mayor cantidad de arte ciudadano, dando la oportunidad de entablar muchos conversatorios, y donde se ubica las producciones más estéticas del distrito Carmen, así como espacios con mayor presencia de naturaleza.

Partiendo de la Avenida Central, el Safari se dirige hacia la Avenida 1, la cual cuenta con arte graffiti y mural en las paredes de la bodega trasera del supermercado Cuesta de Moras que, a lo largo del tiempo, se ha convertido en un lienzo para los artistas urbanos. En cuanto a las especificaciones e información de los distintos tipos de arte que se analizan (arte graffiti, arte ciudadano, arte mural), hay que tomar en cuenta el factor de lo efímero del arte urbano porque todo cambiando con el paso del tiempo. (Ver apéndices H e I)

Hay un graffiti en específico en esa zona que se ha mantenido por más de 5 años y demuestra la contracultura por parte de los artistas Piloy y Pain. La producción se basa en unas manos en posición de oración las cuales tienen un rosario entrelazado, pero en vez de que éste tenga una cruz, tiene un símbolo de dólar con la frase: “Ya no creemos en nada”. Se interpreta el problema de la religión cuando esta manipula a sus creyentes con la fe para ser un negocio lucrativo. Este mensaje se hace más fuerte ya que en Costa Rica la religión oficial es la católica y la Avenida 1 es una zona con mucha tráfico de personas, rodeada de edificaciones como la Asamblea Legislativa y el Tribunal Supremo de Elecciones. (Ver apéndice J)

Se prosigue a visitar el Parque España, la Escuela Buenaventura Corrales y después con rumbo hacia el este hacia el CENAC, la Casa Amarilla, la Embajada de México y se entra a Barrio Otoya para visitar el establecimiento de hospedaje m

que tiene murales en todo su perímetro. En este tramo del recorrido se comenta historia de las edificaciones, destacando la antigua fábrica de licores, el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo y la pieza del muro de Berlín que presenta graffiti. Cabe destacar el actual

edificio de Apartamentos Interamericanos que fue sede de la casa de máquinas de la primera planta eléctrica que convirtió a Costa Rica en la tercer ciudad en el mundo con luz en 1884, después de París y Nueva York y que en la Embajada de México se firmó, en 1948, el documento “Pacto de la Embajada de México” para finalizar el conflicto armada que ocurría en el país

El graffiti encontrado en forma de “firmas” y “arte ciudadano” destaca de gran manera en todas las paredes alrededor del Centro Nacional de la Cultura, excepto la del frente del Parque España, justo donde está una puerta de entrada. Se pone en contexto a los participantes el significado detrás de rayar una estructura histórica y que es el centro productor de la cultura en San José. Presenta mensajes de igualdad de género, temas feministas y otros temas políticos y sociales de alto impacto. En esta zona se genera la interrogante del por qué los distintos tipos de expresiones culturales se han mantenido por mucho tiempo, por qué no se han tapado si es algo que no beneficia la imagen de la capital y el país, y el por qué no se hace una revitalización de las paredes, ya que esta presencia de graffiti no genera un impacto visual agradable y produce inseguridad. (Ver apéndice K)

Entre las calles de este recorrido, se fomenta y crea un espacio para el análisis de la calle: la presencia de personas en condición de calle, las grandes cantidades de desechos que se encuentran en la infraestructura pública, los vendedores ambulantes, cuestionar si realmente existe una accesibilidad de la ciudad con el estado de las aceras, pasos peatonales y calles, y ciclovías por ejemplo. Y al mismo tiempo, contemplar los espacios públicos, las paredes cromáticas, la arquitectura, el poder caminar con “tranquilidad” por las calles y ver toda la naturaleza que nace en cualquier superficie. (Ver apéndice L)

En Barrio Otoya se comenta de la gran importancia que fue la construcción del tren por parte de Minor Keith a finales del siglo XIX, así como los problemas sociales y culturales que esto causó. Se encuentra en el barrio murales del evento “Casa y Calle” en las paredes de más de 100 años debajo de la línea y también en las paredes del costado este de la Biblioteca Nacional. Aquí se presenta una diversidad de obras pero que el paso del tiempo presentan un deterioramiento y no ha habido una revitalización de este espacio.

En ambos recorridos, tanto el Norte como el Sur, se explora el Parque Nacional y se da información de otra intervención de mural de “Tu Ciudad Tu Lienzo”, esta vez fue realizada en el 2018, en el hostel Casa del Parque de parte del diseñador Marcelo Jiménez y su obra llamada “Ciudad Metamórfica”. Se explica la importancia de los espacios públicos y cómo estos han sido lugares de convivencia social durante el tiempo, la gran cantidad de flora y fauna del Parque y la historia detrás del Monumento Nacional que conmemora los triunfos de las batallas en Santa Rosa, Rivas y el Río San Juan durante la Campaña Nacional (1856-1857) con la alegoría de mujeres representando cada una de las naciones de Centroamérica.

En el Parque se dan datos específicos de nombres de árboles y plantas, por ejemplo hay mangos, pino, manos de tigre, bromelia. Especialmente identificar los árboles de alcornoque y su longevidad es una manera de poner al participante en contexto con los años de desarrollo que ha tenido San José. Se comenta al grupo que el árbol de alcornoque es muy resistente al calor y de su corteza se produce el corcho. (ver apéndice M)

El recorrido continúa hacia barrio Aranjuez que tiene grandes producciones de arte mural en las paredes del Hospital Guardia de artistas nacionales e internacionales. Esta zona se ha caracterizado porque son paredes que se consideran “públicas” y por ende, según testimonios, la escena urbana no ha tenido muchos problemas para pintar.

Desde el año 2017 las paredes del hospital se han activado y a la fecha, las producciones continúan y con una buena estética para el espacio público. Se pueden analizar dos obras en particular que se realizaron en el año 2017 y que al mes de mayo del 2019 aún se conservan. Una “pieza” del graffitero SOUN y una producción de mural de parte del pintor peruano Miguel del Cuadro y el pintor costarricense Yiyo. Se puede observar el uso de distintos colores de aerosol y la habilidad en la técnica para pintar, así como el buen tamaño de las paredes que sobresalen en una zona muy transitada. (Ver apéndice N)

Se analiza entre los participantes el arte mural y cómo podrían haber más murales en el área para generar sensaciones positivas en los alrededores de un lugar con mucha tensión por la presencia del hospital, y donde pasan todos los buses que van hacia barrio Escalante, Guadalupe, Moravia y Coronado, entre otros.

El recorrido finaliza en barrio Escalante donde se comenta la historia del barrio a nivel de agricultura con el café, y sus primeras industrias de producción y se camina entre sus calles y avenidas por sitios como el Centro Cultural de España, en las cercanías de la línea del tren en Mercado Escalante y sus instalaciones, así como en frente que son bodegas del supermercado AMPM que ha tenido la presencia de graffiti a lo largo del tiempo. (Ver apéndice O)

Ruta #2 Safari – Sector Sur del distrito Carmen

Del mismo modo, se inicia en las afueras del Hotel Presidente con camino hacia la Avenida 1. El rumbo de este circuito será el sector sur del distrito, el cual incluye los barrios Carmen centro, Otoya, La California y barrio el Empalme con una distancia aproximada también a 3 km y un tiempo de caminata de 3 horas. La diferencia de este recorrido es que se abarca “La Cali”, barrio meca cultural del arte urbano, y se visitan más edificaciones con instituciones o empresas que han participado en producciones de murales en conjunto con artistas urbanos. Tal es el caso de la Asamblea Legislativa, el parqueo público Calle 19 y el edificio de la Comisión Nacional de Fuerza y Luz.

El siguiente destino es las cercanías del MADC y sus paredes llenas de arte ciudadano para llegar a Selina y la parte trasera de la Casa Amarilla con la pieza del muro de Berlín. Se prosigue a caminar hacia el Parque Nacional, hacer el análisis anteriormente mencionado, y seguir con rumbo hacia un área donde se encuentra el poder político del país con la Asamblea Legislativa. En dos paredes de este inmueble se puede apreciar el evento de murales “De mi barrio a tu barrio” del 2012 y justo cruzando la calle está el parqueo Calle 19 con “Chepe de Colores” del 2016. Se da información relevante también del Boulevard Ricardo Jiménez, el antiguo Colegio de Sión, el Castillo Azul y el Museo Nacional.

El Parque Nacional es un elemento del espacio público de los costarricenses de gran importancia desde 1873. Históricamente tiene varios acontecimientos y se ha transformado de

varias maneras como por ejemplo en 1873 cuando se conoció como la “Plaza de la Estación” debido a la proximidad con la estación del ferrocarril; y cuando en 1895 se convirtió en “Parque Nacional” con el acontecimiento de la instalación del Monumento Nacional representativo de la Campaña Nacional costarricense. Es una escultura de bronce realizada por el escultor Louis Carrier, fundida en París de Francia en 1891.

El circuito turístico continúa en barrio La California, un sitio con gran afluencia de personas debido a que tiene amplia oferta de restaurantes y bares para la recreación de muchos y muchas. Un caso a destacar es el edificio de la Comisión Nacional de Fuerza y Luz donde se realizaron varias intervenciones de mural alrededor de su propiedad por parte de un grupo de artistas de muralismo y graffiti. La temática era totalmente libre y se coordinó para tener una misma paleta de colores que pudiera identificar al inmueble. (Ver apéndice P)

Antes de llegar a barrio Escalante como destino final, se recorren las paredes exteriores e interiores del Parqueo La California. Esta estructura ha sido testigo de años de pintadas y presenta una buena disposición de parte de los encargados del parqueo para intervenirlo. Es uno de los puntos con más visual debido a que es la ruta para ir hacia el centro de San José y testigo de toda la gama de pintores y pintoras que presenta la capital. En esta zona también se comenta información de la Antigua Estación del Ferrocarril al Atlántico y además, de la Antigua Aduana y la Casa del Cuño. (Ver apéndice Q y R)

Entre las modalidades de estos dos recorridos guiados realizados por Costa Rica en la Pared, se encuentran los que se realiza una limpieza de ciudad, los tours donde se incluye

alimentación (combo de plato fuerte con bebida) en el establecimiento gastronómico Franco. También hay Safaris con modalidad de un taller de arte o fotografía realizado por un(a) artista que especializa en el campo. Se tiene como meta en un futuro cercano, realizar un tour para personas sordas con intérprete LESCO gracias al apoyo de la “Cafetería Inclúyeme”, negocio inclusivo atendido solamente por personas con algún tipo de discapacidad.

La convocatoria para todos los tipos de Safari de Arte Urbano se realiza a través de a creación de afiches y eventos que son posteados en las redes sociales Instagram y Facebook. Se prosigue a llenar un formulario en línea de parte de las personas interesadas y se contacta personalmente a cada una complementando con más información de la ya leída, así también como el envío de la información para el pago anticipado del tour.

El contenido teórico del tour se fundamenta a través de estudios y testimonios basados en la experimentación personal. Es por eso que se invita a los y las participantes de realizar una expedición y, por ende, a la apropiación del espacio público por medio de un turismo cultural consciente y con propósito. Distrito Carmen se convierte en un espacio creativo para exponer la evolución del “street art”, descubrir la ciudad, fortalecer la colectividad y generar distintos encadenamientos productivos que se explicarán a continuación.

Un encadenamiento directo es motivar a los visitantes a costarricenses y extranjeros a descubrir más calles, avenidas y paredes de San José en los barrios del distrito Carmen. Se consideran rutas normalmente frecuentadas por ejemplo la Avenida Central, Cuesta de Moras o el Paseo de los Damas. Esto fortalece a la lucha contra la inseguridad ciudadana y a generar

mayores flujos de personas, teniendo como resultado espacios más seguros para sus vecinos y comercios.

El apoyo a los comercios gastronómicos nacionales es fundamental para los tours en su visión de provocar un mayor impacto social y económico. Esto desencadena novedades para los participantes y conocer nuevos restaurantes, y estos establecimientos se benefician al generar mayores ingresos de la mano y con el apoyo al turismo cultural. Las personas están muy abiertas a la experimentación y también ser parte de estos encadenamientos productivos.

Otro aspecto positivo es la alianza a las escuelas de español en el país, como por ejemplo “Costa Rican Language Academy” y “Academia Tica”. Esto conlleva a la transmisión de cultura costarricense hacia estudiantes extranjeros que vienen de visita al país, como parte de sus cursos de verano u otra modalidad (viajes y negocios), y quieren conocer de lo urbano de la capital y su “street art”. Se ha trabajado con la Universidad de Missouri y la Universidad de Luther, ambas de Estados Unidos, con promedios de treinta estudiantes por grupo y se finaliza con una comida en restaurante Franco, en Barrio Escalante.

Por cada Safari de Arte Urbano que se realiza, se utiliza un 20% de las ganancias totales para proyectos de muralismo en el espacio público. Esto como compromiso social con el embellecimiento de San José de parte de Costa Rica en la Pared y por lograr el mayor impacto hacia las personas que recorren el área. Los murales poseen una dinámica colectiva donde participan comercios de la zona, otros proyectos y pintores o pintoras para el logro de una estrategia creativa de “urbanismo táctico” a través del arte como herramienta transformadora.

El taller de expresión creativa es una actividad sensorial y creativa con técnica mixta, donde se utilizan distintos materiales como acuarelas, lápices de color, pintura y también se tiene documentos para recortar como revistas, periódicos y otras herramientas. La actividad pretende sensibilizar de manera individual o colectiva a los participantes a través del arte, después de la experimentación previa con la dinámica del Safari, de la mano de un artista que guía todo el proceso creativo. (Ver apéndice S)

Existen muchas problemáticas en la gestión cultural en Costa Rica y hay limitantes con el apoyo público o privado hacia proyectos que están en fase de inicio o crecimiento.. La producción en Costa Rica no es como en otros países, es solamente para ejecutar, en vez de dirigir y toma de decisiones y sea algo constante y de mejora con el tiempo. Así se utilizaría más la cultura para propiciar el desarrollo a través de la gestión y la producción de actividades culturales.

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

Lo que prosigue de esta investigación es analizar todas las aristas de distrito Carmen, en cuanto a sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, para la correcta gestión cultural del área. Esto quiere decir, una gestión que fomente la colectividad basada en la accesibilidad e inclusión de todos los actores sociales de la ciudad con el apoyo del gobierno local, la empresa pública y privada. Las estrategias culturales de la mano con un propósito real y planificado conllevan a un mejor diálogo con el espacio público josefino y al encadenamiento de más activaciones culturales.

Es importante tener en consideración y analizar de una forma objetiva las “enfermedades” que presenta la capital. Estas se reflejan en los retos de la dinámica urbana josefina y las cuales requieren una atención especial, por ejemplo: la inseguridad ciudadana, el acoso callejero, la inestabilidad laboral, la movilidad urbana y su infraestructura pública, el transporte público, los problemas ambientales, el despoblamiento y las dinámicas de expulsión social.

Se reafirma a San José como una capital con muchas oportunidades de desarrollo gracias a la gran oferta cultural y artística que ofrece como destino creativo y sostenible a nivel de Centroamérica y el mundo. Especialmente en los barrios del sector de distrito Carmen, hay una diversidad en establecimientos de hospedaje, de alimentación, museos, galerías y se desarrollan festivales a cargo del gobierno local y aliados durante todo el año. Todos estos elementos están rodeados de arte urbano que posee grandes posibilidades para su incentivo y evolución.

Se destacan los esfuerzos de parte de la Municipalidad de San José y sus proyectos afines para la conservación del patrimonio artístico, arquitectónico, histórico y cultural de la capital. Así como se reconoce el apoyo del municipio, específicamente durante la segunda década del siglo XXI, en su apoyo en la restauración de espacios de la ciudad a través de la gestión de proyectos de mural. Sin embargo es de vital importancia mejorar los mecanismos para la conservación y preservación del patrimonio cultural, así como mejoras en la planificación y diversificación de proyectos de la Comisión de Arte en Espacio Público.

El uso del arte urbano puede conllevar a grandes encadenamientos en la ciudad de San José. A través de nuevas producciones de murales a lo largo y ancho del distrito Carmen puede encadenar una mayor revitalización de los espacios y mayores opciones para recorrer y aprender de la ciudad. Esto beneficiaría enormemente al turismo cultural que se practica en el distrito, que además de la gran cantidad de patrimonio cultural que posee, generaría una experiencia más visual y placentera con galerías de arte al aire.

Se analiza la oportunidad de crear un Safari de Arte Urbano en las afueras de San José, por ejemplo en localizaciones como San Ramón de Alajuela, Jacó de Puntarenas y Santa Cruz de Guanacaste. Estos espacios presentan muchas paredes con arte mural que involucran a las comunidades en pro del embellecimiento de su espacio. Del mismo modo, generando encadenamientos con establecimientos nacionales y con impacto social y cultural en la zona.

La actual variedad de recorridos y circuitos urbanos que presenta San José, demuestra su gran viabilidad y rentabilidad económica en ser una forma de utilización del espacio público como creación y conservación de la historia y cultura costarricense. Los encadenamientos productivos que genera un Safari de Arte Urbano producen significación y arraigo a la ciudad, así como activación económica y social en distrito Carmen. El resultado final de la experiencia de un recorrido urbano, por medio de la vulnerabilidad y la comunicación empática, es el aprendizaje y la generación de sensaciones y criterios propios.

Recomendaciones

Se recomienda, como parte de las soluciones ante los retos de San José, un mayor acercamiento a la escena de arte urbano costarricense para producir más proyectos de revitalización en el espacio que generen significación, usando el arte como herramienta transformadora. Así como también la búsqueda de más alianzas con el gobierno local y la empresa pública o privada hacia la diversificación de activaciones culturales para una mejor calidad de vida de sus habitantes y visitantes.

Se tiene que apuntar hacia gestiones creativas y participativas en el distrito Carmen que promuevan la cultura a través del urbanismo táctico: proyectos de rápida ejecución, bajo costo y alto impacto. La colectividad es esencial para la apropiación y empoderamiento de las personas de determinada comunidad, y es considerado vital que los procesos sean guiados de la mano de personas o empresas comprometidas con la acción social.

Se considera como necesidad revisar y reestructurar las políticas de planificación urbana y cultural actuales de Costa Rica. Esto con el objetivo de poder establecer una mayor accesibilidad y oportunidad para emprendimientos emergentes y proyectos ya consolidados que son de un gran aporte para la sociedad y cultura costarricense en temas como el turismo, arte, movilidad y planificación urbana, entre otros.

Es fundamental desarrollar nuevas estrategias para una mayor difusión y posicionamiento del Safari de Arte Urbano para el turista nacional e internacional, en su misión de dar a conocer

distrito Carmen y Costa Rica de una manera creativa por medio de sus elementos urbanísticos. Especialmente que vayan dirigidas al turista nacional con la necesidad de mayor y variada oferta cultural josefina.

Por último, se identifica la necesidad de una correcta documentación de la obra plástica y bienes muebles que posee distrito Carmen y el casco central de San José, esto en aras de avocar por un correcto mantenimiento y preservación de estos elementos urbanísticos con una base de datos pública. Así también como una mejora en los procesos para la conservación del patrimonio arquitectónico de Costa Rica.

REFERENCIAS

- Aburto, A. (2005). El Cuestionario. Universidad de Antioquia. Recuperado de http://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/2628/1/AignerJose_cuestionarioinstrumentorecoleccion.pdf
- Acosta, T., Taylor, J. (2006). Hacia la comprensión del uso de los espacios públicos privados en los territorios populares contemporáneos. *Revista Cuaderno Urbano*
- Agüero, N. (2013). Opinión Jurídica : 044 - J. Sistema Costarricense de Información Jurídica. Recuperado de http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/pronunciamiento/pro_ficha.aspx?param1=PRD¶m6=1&nDictamen=17705&strTipM=T
- Alden, N. (2010) *Street Art: The Transfiguration of the Commonpaces*. Wiley on behalf of The American Society for Aesthetics. *The Journal of Aesthetics and Art Criticism*. Recuperado de <https://drive.google.com/file/d/1Z3dsnhkuVNkzTmamoJx6uLARS9RqTLC1/view>
- Araya, C. (2013). *Genealogía de los Centros Históricos y Urbanismo Neocolonial*. Universidad de Costa Rica. Recuperado de <https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/revistarquis/article/view/8621/8150>

Araya, C. (2001). La ciudad como texto. Universidad de Costa Rica. Recuperado de <https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/reflexiones/article/view/11286/10642>

Artavia, S. (4 de marzo del 2018). Felo García sobre mural borrado en San José: 'Es triste ver cómo borran la huella que uno cree que dejó'. La Nación. Recuperado de <https://www.nacion.com/el-pais/patrimonio/felo-garcia-sobre-mural-borrado-en-san-jose-es/QOYZY6TPX5A4JHWHS2XJAGVOI4/story/>

Azem, G. (2017). Conoce a la Unidad Graffiti de la Secretaría de Seguridad Pública. Saga. Recuperado de <https://la-saga.com/cultura-pop/unidad-grafitti-ssp/>

Campos Y. (2010). Turismo Cultural de Costa Rica. Instituto Nacional de Aprendizaje. Recuperado de http://www.ina.ac.cr/turismo/servicios_turisticos/Turismo%20Cultural.pdf

Chang, G., Cerdas, A., Herrera, M., Perera, I., Troyo, E. (2004) Patrimonio Cultural. Diversidad en nuestra Creación y Herencia. Ministerio de Cultura Juventud y Deportes, Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural.

Cubero, A. (22 de mayo del 2018). Ministra de Turismo: “La gente dirá que Costa Rica es caro, pero depende del valor que se le dé.” La República. Recuperado de <https://www.larepublica.net/noticia/la-gente-dira-que-costa-rica-es-caro-pero-depende-del-valor-que-se-le-de>

Cuevas, R. (2007). Tendencias de la dinámica cultural en Costa Rica en el siglo XX. Costa Rica: Editorial de la Universidad de Costa Rica.

Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural (2019). Patrimonio. Recuperado de <http://www.patrimonio.go.cr/patrimonio/>

Decreto Ejecutivo N° 30455, Presidencia de la República de Costa Rica., (2002). Recuperado de <https://www.ict.go.cr/es/documentos-institucionales/legislaci%C3%B3n-de-empresas/leyes-y-reglamentos/593-se-declara-de-interes-nacional-y-de-alta-prioridad-la-actividad-socioeconomica-del-turismo/file.html>

El País (28 de febrero del 2012). “Grafiten” paredes de la Asamblea Legislativa. Periódico El País. Recuperado de <http://demibarríoatubarrío.blogspot.com/>

Ganz, N. (2010). Arte urbano de los cinco continentes. España: Gustavo Gili.

Geoenciclopedia. (2019). Estructura urbana. Recuperado de <https://www.geoenciclopedia.com/estructura-urbana/>

Gobierno de Costa Rica. (1949). Constitución Política de Costa Rica. Recuperado de <http://pdba.georgetown.edu/Parties/CostaRica/Leyes/constitucion.pdf>

Howler Magazine Costa Rica. (setiembre 2018). Exploring San José through urban art: Howler Magazine. Sección de arte y entretenimiento, 52-53.

Huffpost (05 de agosto del 2012). Heartbeat in the Barrio: Caribbean and Central American Street Art. Recuperado de https://www.huffpost.com/entry/heartbeat-in-the-barrio_b_1501646

Instituto Costarricense de Turismo. (2017). Plan Nacional de Desarrollo Turístico 2017 - 2021. Recuperado de <https://www.ict.go.cr/es/documentos-institucionales/planes-y-documentos-institucionales.html>

Méndez, A. (2017). El espacio público está desapareciendo de las ciudades. Universidad de Costa Rica. Recuperado de <https://www.ucr.ac.cr/noticias/2017/12/13/el-espacio-publico-esta-desapareciendo-de-las-ciudades.html>

Ministerio de Cultura y Juventud. (2013). Política Nacional de Derechos Culturales 2014-2023.

Municipalidad de San José. (2013). Ficha de información Distrital. Distrito Carmen.

Recuperado de https://www.msj.go.cr/MSJ/Capital/SiteAssets/Distritos/Distrito%20Carmen_ficha07112013.pdf

National Geographic (2018). La cueva de Lascaux, el mayor museo del arte prehistórico.

Recuperado de https://www.nationalgeographic.com.es/historia/grandes-reportajes/la-cueva-de-lascaux-el-mayor-museo-del-arte-prehistorico_6471/1

La Nación. (22 de diciembre del 2013). Grafitis, arte de pared a pared. La Nación. Recuperado de

<https://www.nacion.com/viva/cultura/grafitis-arte-de-pared-a-pared/YI4V6KKCA5GLRJLWWRQJG5PYL4/story/>

La Nación. (11 de agosto del 2010). El desarrollo turístico, motor del progreso nacional. La

Nación. Recuperado de <https://www.nacion.com/archivo/el-desarrollo-turistico-motor-del-progreso-nacional/2TOY3XMGFNAEXHQT6VY3V3ZJ7M/story/>

Lonely Planet Global Limited. (2016). Costa Rica. Australia: Lonely Planet.

Organización Mundial del Turismo (2019). ¿Por qué el Turismo? Recuperado de

<http://www2.unwto.org/es/content/por-que-el-turismo>

Peytrequín, K. (2017). La gestión y producción cultural en Costa Rica. Curso Raíz Teatro.

Quesada, R. (2007). Medio Ambiente y Turismo Sostenible. Universidad Estatal a Distancia.

Recuperado de

<http://repositorio.uned.ac.cr/reuned/bitstream/120809/350/1/GE5151%20Medio%20ambiente%20y%20turismo%20sostenible%20-%202007%20-%20Turismo.pdf>

Rodríguez, E. (2015). Biografía de Costa Rica. Costa Rica: Editorial Costa Rica

Rodríguez, M. (2016). En la calle y más allá. Costa Rica: Editorial Arlekín.

Rojas, L. (2009). Evolución e importancia del turismo en Costa Rica. Recuperado de https://estadonacion.or.cr/files/biblioteca_virtual/015/Rojas_2009.pdf

Sistema Costarricense de Información Jurídica. (1968). Ley de Planificación Urbana. Recuperado de http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=35669&nValor3=80861&strTipM=TC

Sistema Costarricense de Información Jurídica. (2019). Código Penal. Recuperado de http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=5027#up

Sergio (2015). Turismo Cultural. Gobierno de México. Recuperado de <http://www.sectur.gob.mx/hashtag/2015/05/14/turismo-cultural/>

Uribe, H., Franco, L. (2013) Espacio público, resignificación y neoliberalización en Cali. Pan American Institute of Geography and History. Revista Geográfica. Recuperado de <https://drive.google.com/file/d/1Z3dsnhkuVNkzTmamoJx6uLARS9RqTLC1/view>

Vidal, T., Pol, E. (2005) La apropiación del espacio: una propuesta técnica para comprender la vinculación entre las personas y los lugares. Universitat de Barcelona. Anuario de Psicología. Recuperado de <https://www.raco.cat/index.php/AnuarioPsicologia/article/view/61819/81003>

Villegas, M. (2010). Apropiación del espacio público urbano a través del graffiti: los casos del Edificio Saprissa y Barrio La California en San José, Costa Rica. (Licenciatura). Universidad de Costa Rica, Costa Rica.

Zamora, C., Vargas, G. (2008). Circuito de Turismo Cultural. Costa Rica: Ministerio de Cultura y Juventud

APÉNDICES

Apéndice A: Cuadro de análisis del contenido

OBJETIVO	CONCEPTOS	CATEGORÍAS DE ANÁLISIS	CODIFICACIÓN	SUBCATEGORÍAS
Describir el desarrollo histórico de San José mediante elementos urbanísticos y la escena artística desde el año 2010 hasta el 2018.	<p>**Historia de San José como ciudad/capital.</p> <p>**Historia del distrito Carmen.</p> <p>** Políticas del espacio público de SJO.</p> <p>**Turismo urbano general en San José.</p> <p>** Desarrollo del arte en SJO y su obra plástica en el CHU.</p> <p>** Participación del gobierno local para el desarrollo de SJO desde el 2010 al 2018.</p> <p>**Gestión cultural en CR</p>	<p>** Desarrollo de San José desde sus inicios y entre 2010-2018.</p> <p>** Explicar por qué se elige específicamente distrito Carmen (por su obra plástica, historia, lugares importantes para el desarrollo de CR).</p> <p>** Activaciones culturales realizadas donde existe la apropiación del espacio público ya sea con ayuda del gobierno o autogestión (eventos, emprendedores, proyectos).</p> <p>** Retos y oportunidades de SJO. Evolución del espacio urbano (ciclovías, parques, aceras, calles...)</p>	<p>1. Desarrollo de la ciudad de San José a nivel urbanístico y artístico en base al arte urbano pictórico graffiti y mural, en el espacio público, específicamente en distrito Carmen.</p> <p>2. Análisis de la participación del gobierno local e instituciones públicas y privadas y proyectos autogestionados, en la creación de cultura.</p>	<p>**Centro Histórico Urbano</p> <p>**Obra plástica</p> <p>**Elementos urbanísticos.</p> <p>**Escena artística urbana.</p> <p>** Alianzas</p> <p>** Distrito Carmen</p> <p>** Movilidad urbana</p> <p>** Turismo</p>
Explicar la estrategia del Safari de Arte Urbano para la re apropiación y uso del espacio público.	<p>**Historia del arte urbano mundial.</p> <p>**Historia del arte urbano de CR.</p> <p>** Turismo cultural e histórico en distrito Carmen, SJO</p> <p>**Revitalización social y económica a través del arte urbano.</p> <p>** Safari de Arte Urbano como estrategia</p>	<p>** Historia del arte urbano en los 5 continentes.</p> <p>** Historia del arte urbano en CR. (Inicios, especialización escritorxs, interacción inst públicas y privadas...)</p> <p>**Importancia del turismo cultural y consciente.</p> <p>** Qué es el Safari de Arte Urbano y cómo es una estrategia cultural.</p>	<p>1. Orígenes del arte urbano.</p> <p>2. Reapropiación del espacio público y su impacto social y económico.</p> <p>3. Turismo en Costa Rica y del tipo cultural en distrito Carmen.</p> <p>4. Nueva forma/estrategia de recorrer San José.</p>	<p>** Arte Urbano</p> <p>**Reapropiación y revitalización del espacio.</p> <p>** Espacio público</p> <p>**Dinámicas sociales</p> <p>**Tour urbano</p> <p>**Turismo cultural</p> <p>**Graffiti y sus orígenes</p> <p>**Muralismo</p> <p>** Gestión y gestor cultural.</p>

Fuente: Elaboración propia. 2019.

Apéndice B: Tabla de entrevistas

Entrevista	Institución	Rol
Entrevistado 1	California State University	Docente antropóloga
Entrevistado 2	Chepequetas	Gestor cultural
Entrevistado 3	Gensler	Arquitecto
Entrevistado 4	Academia Tica	Docente de español
Entrevistado 5	Señarte	Gestora cultural
Entrevistado 6	Trabajadora independiente	Sicóloga y docente
Entrevistado 7	Artista independiente	Pintor de mural
Entrevistado 8	Artista independiente	Pintor de graffiti
Entrevistado 9	Artista independiente	Fotógrafo
Entrevistado 10	Artista independiente	Pintora de mural

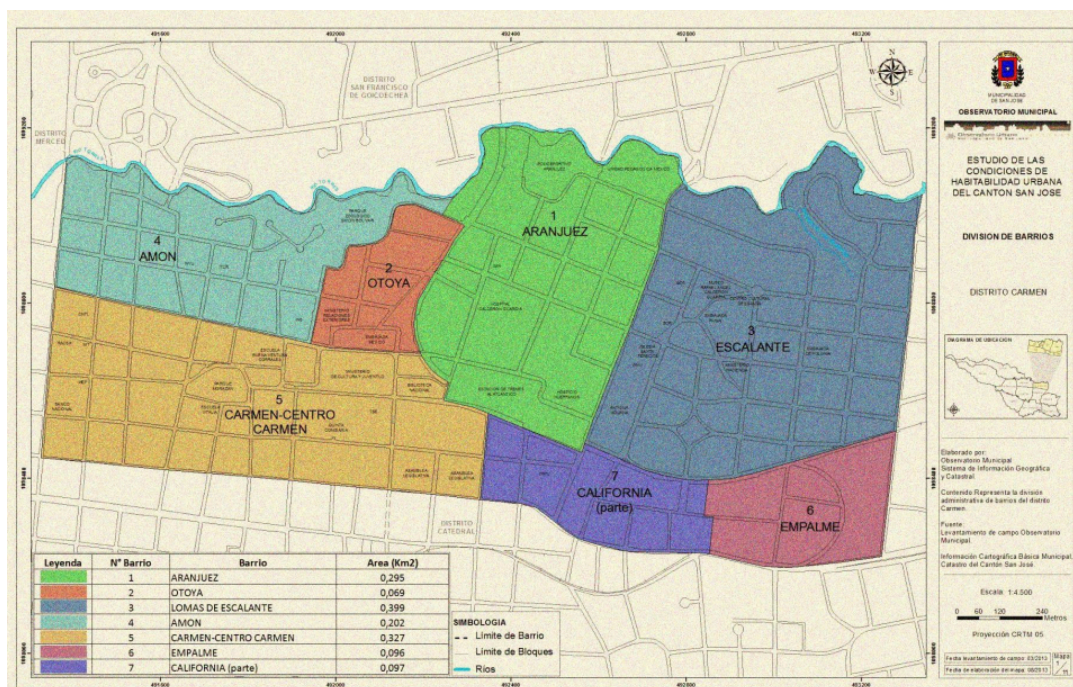
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la presente investigación. 2019.

Apéndice C: Cuestionario

1. Para usted, ¿Qué es el espacio público?
2. ¿Conoce de iniciativas públicas o privadas que usen como medio el espacio público para la gestión cultural?
3. ¿Ha realizado un recorrido urbano guiado por San José?
4. El turismo es una de las principales fuentes de divisas para Costa Rica, específicamente el turismo cultural ¿Qué ventajas ofrece el turismo cultural urbano en San José?
5. ¿A qué deberían de apuntar las políticas culturales del espacio público de los gobiernos locales hacia los ciudadanos?

6. En base a su experiencia personal, ¿Qué retos y oportunidades de mejora presenta San José?
7. ¿Qué estereotipos o nociones tiene del arte urbano?
8. En cuanto al desarrollo de esta manifestación cultural ¿Qué aporte y/o desventaja le ofrece a San José?
9. ¿Cree en el arte urbano como agente de cambio social y económico?
10. ¿Se animaría a asistir a un Safari de Arte Urbano?

Apéndice D: Mapa del distrito Carmen, San José

Fuente: Municipalidad de San José. 2013.

Apéndice E: Arte ciudadano en la Asamblea Legislativa, Carmen centro

Fuente: Archivo personal. 2018.

Apéndice F: Grupo de la Universidad de Luther en el Safari de Arte Urbano, Escalante

Fuente: Archivo personal. 2019.

Apéndice G: Arte mural en el Hotel Presidente, Carmen centro

Fuente: Archivo personal. 2019.

Apéndice H: Arte mural en Avenida 1 por el pintor Ulillo (2017), Carmen centro

Fuente: Javier Mota. 2017.

Apéndice I: Arte mural en Avenida 1 por el pintor Ulillo (2019), Carmen centro

Fuente: Ronald Meneses. 2019.

Apéndice J: Arte graffiti en Avenida 1, Carmen centro

Fuente: Archivo personal. 2018.

Apéndice K: Arte graffiti en el Centro Nacional de la Cultura, Carmen centro

Fuente: Archivo personal. 2018.

Apéndice L: Análisis de calle durante un Safari de Arte Urbano, Aranjuez

Fuente: Archivo personal. 2018.

Apéndice M: Árbol de alcornoque en el Parque Nacional, Carmen centro

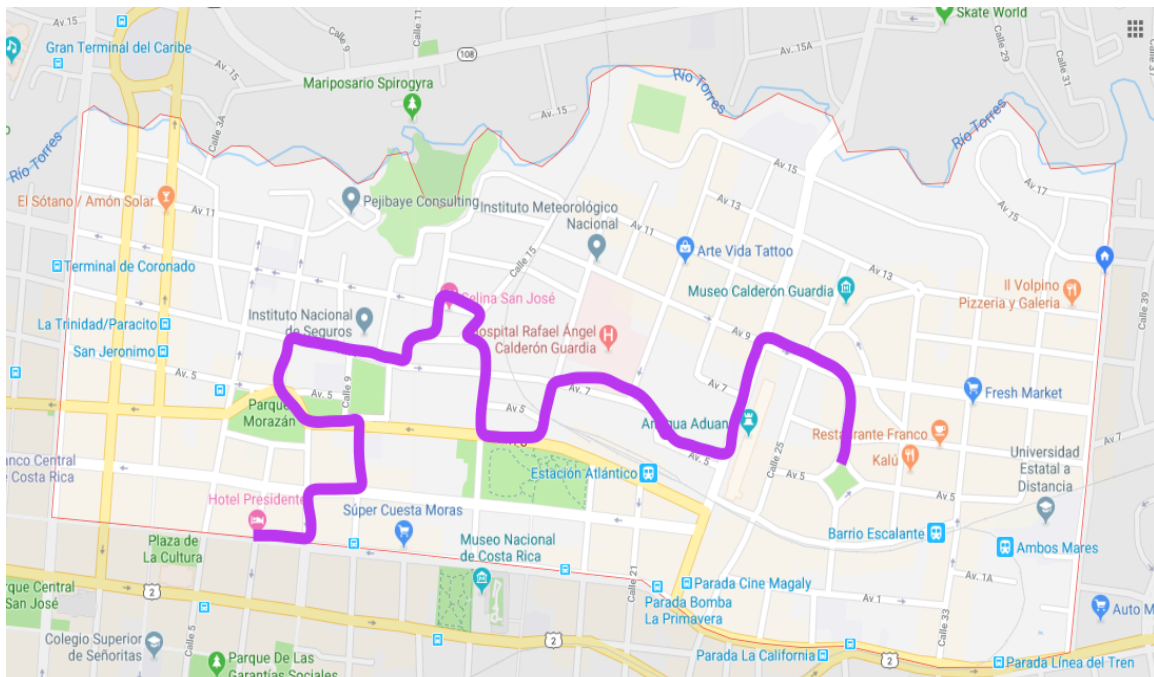
Fuente: Andrea da Cruz. 2018.

Apéndice N: Arte mural en el Hospital Calderón Guardia, Aranjuez

Fuente: Archivo personal. 2017.

Apéndice O: Mapa de la ruta #1 del Safari de Arte Urbano

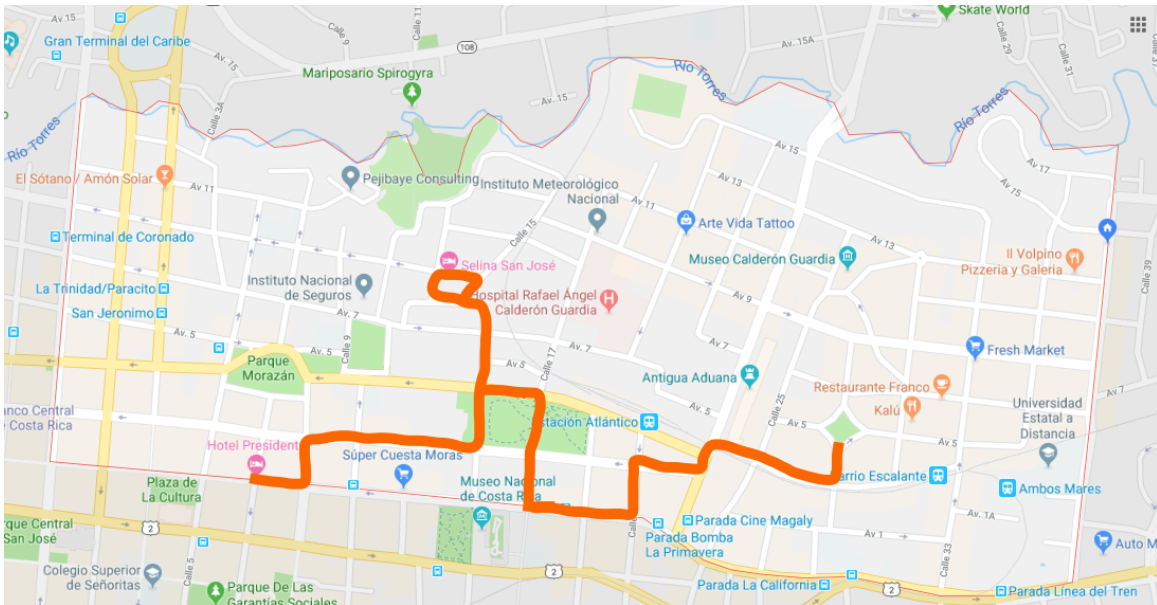
Fuente: Elaboración propia a través de Google Maps. 2019.

Apéndice P: Intervención de mural en la CNFL, California

Fuente: Karen Stocker. 2017.

Apéndice Q: Mapa de la ruta #2 del Safari de Arte Urbano

Fuente: Elaboración propia a través de Google Maps. 2019.

Apéndice R: Pared del Parqueo La California, California

Fuente: Archivo personal. 2017.

Apéndice S: Taller de expresión creativa del Safari de Arte Urbano

Fuente: Archivo personal. 2018.