
GALERÍA DE ARTE PÚBLICO QUINTA DO MOCHO

INCLUSIÓN CULTURAL RECONSTRUCCIÓN
COMUNIDAD DEMOCRACIA PARTICIPACIÓN
CREATIVIDAD ESPACIO PÚBLICO SEGURIDAD SOCIAL

1. Contexto

Loures es un municipio portugués que limita con la ciudad capital del país, Lisboa. A pesar de ser una de las ciudades más pobladas del país, su territorio es ampliamente diverso y asimétrico, con una zona oriental principalmente urbana y populosa y una zona norte marcada por la ruralidad y la baja densidad demográfica. También es un territorio suburbano con una gran proporción de población desfavorecida, generalmente relacionada con el fenómeno de la inmigración, y en el que la pobreza, el desempleo y la exclusión están en aumento.

Decidida a considerar su diversidad como un factor de desarrollo potencial, el municipio se comprometió seriamente con el logro de la cohesión social, el respeto por los derechos humanos e individuales a través de su palabra diaria, según lo propugnan los principales documentos y convenciones internacionales que Portugal ha ratificado como nación.

Quinta do Mocho es uno de los territorios suburbanos marginados de la ciudad. Este barrio de realojamiento, desfavorecido en términos sociales y económicos, está compuesto mayoritariamente por la segunda generación de inmigrantes.

Esta situación hizo que Loures buscara soluciones eficaces, concertadas y participativas a sus problemas sociales, basándose en las redes y estructuras existentes que promueven la integración y la inclusión social y observando los buenos ejemplos provenientes de territorios extranjeros que enfrentan problemas similares.

ADEMÁS DE LAS ACTIVIDADES ESPECÍFICAS QUE SE DESARROLLAN EN LOS BARRIOS MARGINADOS, LA GALERÍA DE ARTE PÚBLICO QUINTA DO MOCHO (GAP) ES PARTE DE UNA ESTRATEGIA MÁS AMPLIA QUE TIENDE A DEMOCRATIZAR EL ARTE, DESARROLLADA EN TODO EL TERRITORIO DE LOURES.

2. Loures y la cultura

En la actualidad, muchos municipios ven a los grafitis y demás formas de pintura en murales como un vehículo para rehabilitar los edificios y valorar áreas específicas. Hace muchos años que Loures ha colocado al arte urbano como una de las marcas características de la ciudad y se encuentra situada en la primera línea de este paradigma.

La Galería de Arte Público Quinta do Mocho (GAP) es la expresión de una filosofía de acción que ha estado creciendo en Loures en los últimos años, concentrándose en el arte y en sus distintas formas de expresión, como un instrumento que promueve la integración social y la inclusión. En Loures, esto se logró a través del teatro, la danza, la música, la escultura y, más recientemente, poniendo el foco en el arte urbano, particularmente en la pintura mural. En 2013, se realizó un primer experimento en un barrio social en Loures, en varios edificios con viviendas sociales.

El proyecto GAP derivó principalmente de dos proyectos, ambos financiados con fondos europeos y ejecutados en 2011 y 2014: "Territórios Invisíveis" (2011) y "Festival o Bairro i o Mundo" (2014). Estos dos proyectos compartieron algunos de los objetivos generales: contribuir, a través del arte, a la integración e inclusión social de los grupos y territorios marginados y excluidos; dar visibilidad a los territorios desconocidos; desmitificar mitos e ideas preconcebidas sobre ellos y sobre quienes viven ahí; aumentar la autoestima y la confianza de quienes viven en ellos, dándoles herramientas para cambiar la percepción de sí mismos y del lugar en el que viven.

La GAP fue una creación del festival 2014 que, inicialmente, tuvo el formato de una Galería Pública con veinticinco pinturas y una residencia artística. Sin embargo, el éxito y la demanda fueron tan abrumadores que la GAP creció rápidamente, rompiendo el formato inicialmente planificado y, a partir de 2015, comenzó a mostrar nuevas pinturas, organizar visitas guiadas (a cargo de siete residentes jóvenes del barrio que fueron capacitados a tal fin) y a realizar asambleas comunitarias con los habitantes del lugar.

Hacia fines de 2017, la GAP había reunido 82 obras, pintadas por 75 artistas de 11 nacionalidades diferentes. Desde su creación (2015), se habían realizado 152 visitas guiadas, en las que habían participado alrededor de 6.400 personas.

3. Objetivos e implementación del proyecto

1.1. Objetivo principal y metas específicas

La Galería de Arte Público Quinta Do Mocho tiene, conforme a su diseño, tres objetivos principales: i) Inclusión social e integración; ii) recalificación urbana; iii) promoción del arte urbano y sus artistas. Estos tres objetivos se complementan entre sí y permiten que el municipio realice acciones transversales.

Las metas específicas incluyen las siguientes:

- Mejorar las relaciones de buena vecindad;
- Promover la convivencia pacífica entre comunidades diferentes;
- Reducir la delincuencia;
- Modificar la imagen social del barrio;
- Abrir el barrio a gente nueva;
- Mejorar las oportunidades para las empresas locales
- Democratizar el arte;
- Dar mayor reconocimiento y oportunidades a los artistas locales;
- Promover las relaciones entre los artistas y la comunidad;
- Concientizar a los artistas sobre el rol importante que desempeñan en la transformación social de las comunidades marginadas.

1.2. Desarrollo del proyecto

Principales acciones

El éxito de los dos proyectos que se mencionaron anteriormente y que estaban financiados con fondos europeos dejó abierta una ventana de oportunidad en Loures para prolongar la intervención municipal en el tiempo, lo que se materializó con la creación de la Galería de Arte Público de Mocho (GAP). Con más de ochenta trabajos de grandes dimensiones esparcidos por todo el vecindario (con títulos tales como Astro, Bordalo II, Mar, MTO, Noman, VHILS, RAM o Zabou), y más de tres docenas de artistas aspirantes al programa, la GAP Mocho se ha transformado en una de las mejores galerías de arte público de Europa. Los artistas, muchos de los cuales provienen del exterior, trabajan en forma gratuita, con acceso gratuito a los materiales, y se los invita a sensibilizar al público sobre la importancia de la inclusión en el mundo del arte y de su pertinencia en términos de intervención social.

La población beneficiaria consistió mayormente, en un principio, en los habitantes de la comunidad multicultural de Quinta do Mocho, un territorio que estaba asociado con la delincuencia y el crimen y había estado estigmatizado durante muchos años. La población reubicada tiene una incidencia significativa de personas nacidas en países africanos, excolonias portuguesas (Angola, Cabo Verde, Guinea-Bisáu, Mozambique y Santo Tomé y Príncipe). A pesar de cierta desconfianza de la población en un principio, el proyecto pasó a ser ampliamente debatido en varias asambleas comunitarias, y los habitantes, progresivamente, comenzaron a participar activamente en el proyecto.

La principal acción que se llevó a cabo en el marco de la GAP fue la creación de la Galería de Arte en sí misma en febrero de 2015. Varios artistas de Portugal y del exterior se hicieron presentes en la inauguración, y se capacitó a un grupo de jóvenes locales para que guiaran a los visitantes por la Galería.

SOBRE LA BASE DEL ÉXITO DE LA CREACIÓN DE LA GAP, LOS EJECUTIVOS MUNICIPALES DECIDIERON DESARROLLAR INICIATIVAS DE ARTE PÚBLICO EN LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS A TRAVÉS DE LA ORGANIZACIÓN DE OTROS EVENTOS ANUALES IMPORTANTES: DOS FESTIVALES DE ARTE PÚBLICO DURANTE PERÍODOS DE DIEZ DÍAS Y DIVERSOS EVENTOS ARTÍSTICOS SOBRE ARTE, COMO SER FOTOGRAFÍA Y ESCULTURA.

Si bien la municipalidad organizó la mayor parte de las visitas, otras entidades conjuntas también participaron de la actividad, dentro del alcance de sus propios objetivos.

Los costos del proyecto estuvieron mayormente a cargo del municipio, con cierto apoyo del sector privado, en particular, un apoyo significativo de Robbialac, una fábrica de pintura, y Alugatudo, una compañía de grúas. Los festivales también recibieron el apoyo de Rodoviária de Lisboa, una empresa de transporte, y de Plural Enterntainment, una compañía de producciones audiovisuales.

Desde sus inicios, los costos de la Galería son parte del presupuesto municipal para Loures Arte Pública, los que ascendieron a EUR 100.000 en 2016 y 2017.

4. Impactos

1.1. Impactos directos

Impacto en el gobierno local

La Galería fue una oportunidad para que el gobierno local diera inicio a prácticas participativas y que la comunidad se implicara en la toma de decisiones locales.

Impacto en la cultura y en los actores culturales locales

Este proyecto cumplió un papel importante en la rehabilitación urbana, y significó una mayor responsabilidad de los residentes en la conservación de las propiedades.

Impacto en el territorio y en la población

Este proyecto modificó la forma en la que la gente ve Quinta do Mocho. La convivencia de la comunidad es ahora mucho más pacífica y resulta posible visitar el vecindario sintiéndose seguro. La creación de la Galería de Arte también atrajo a muchos turistas del país y del exterior.

Muchos de los mitos y prejuicios ampliamente reproducidos por los medios nacionales de comunicación sobre el barrio y sus habitantes han desaparecido, y Quinta do Mocho goza de un prestigio que nunca antes había imaginado. La cantidad de visitantes supera la de los museos y demás instalaciones culturales, probando la adhesión y el impacto de esta nueva forma de arte.

También existe evidencia de una leve mejora en el volumen de ventas local (cafés, pastelerías, parrillas, almacenes), en la inversión en la gastronomía africana y la venta callejera de alimentos africanos, como consecuencia de la mayor cantidad de visitantes.

1.2. Evaluación

Inicialmente, no se planificó ningún tipo de evaluación para el proyecto. Sin embargo, después del éxito inmediato y la adhesión al proyecto GAP de artistas y del público en general, se redactó

rápidamente un breve cuestionario, el que se distribuyó a los participantes de las visitas guiadas. Los resultados del cuestionario muestran que:

- el 55% de los encuestados dijo que la GAP era el principal motivo de su visita, y el 27%, que habían ido más para visitar el barrio Quinta do Mocho;
- el 40% de los encuestados dijo que se había enterado de la GAP a través de los medios de comunicación del Municipio de Loures;
- el 96% manifestó que la duración de la visita era adecuada, y el 91% calificó el desempeño de los guías como "bueno".
- el 98% expresó su deseo de volver a la GAP, y el 99% le recomendaría esta visita a sus amigos.

LA EXPERIENCIA Y LO APRENDIDO HASTA EL MOMENTO, ASÍ COMO LOS VÍNCULOS QUE INCLUYEN A ARTISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS, HAN PERMITIDO QUE EL MUNICIPIO SEA RECONOCIDO POR LA COMUNIDAD ARTÍSTICA COMO UN REFERENTE EN TÉRMINOS DE APOYO Y DIFUSIÓN DEL ARTE URBANO.

1.3. Factores clave

Existen varios factores que, simultáneamente, explican el éxito y la eficacia de la GAP, entre ellos:

1. Su continuidad: este proyecto es parte de una política participativa, bien estructurada y más amplia implementada en Loures que, algunos años, considera el arte como un instrumento importante para promover la inclusión e integración sociales.
2. La asimilación y apropiación del proyecto por parte de la comunidad local, los artistas y las distintas entidades (públicas y privadas) que adhirieron al proyecto (asambleas comunitarias, en particular) cumplen un rol fundamental.
3. Un plan de difusión y comunicación eficaz, que muestra los resultados del trabajo realizado para promover el crecimiento de este proyecto.
4. El objetivo de la intervención de la GAP, más allá de la dimensión social, es alcanzar una multiplicidad de objetivos (económicos, humanos, urbanos, etc.), los que resultan fundamentales para el éxito del proyecto, para la participación de actores diversos en esta idea y para la apropiación de los objetivos del proyecto.

1.4. Continuidad

Como parte de una estrategia más amplia que se ha estado desarrollando en los últimos años, la Galería de Arte Público Quinta Do Mocho ya no es considerada un "proyecto", sino una área completa de actividad del Municipio de Loures.

Esto cobra más fuerza si se considera el hecho de que el Arte Público en Loures, del que forma parte la GAP, cuenta con sus propios recursos humanos y presupuesto. En la actualidad, hay dos técnicos municipales que trabajan permanentemente en esta área (este equipo puede aumentar en ocasiones específicas) y el subsidio municipal asignado al Arte Público en Loures (que incluye los costos de la GAP) alcanza los EUR 87.000.

Entre las actividades planeadas está la pintura de nuevos murales, la invitación a más artistas de todo el mundo, la recalificación de las pinturas más antiguas y la continuidad de las visitas guiadas el último sábado de cada mes.

5. Otra información

La ciudad de Loures fue candidata a la tercera edición del "Premio Internacional CGLU - Ciudad de México - Cultura 21" (noviembre de 2017 y mayo de 2018). El jurado del premio elaboró su informe final en junio de 2016 y pidió que la Comisión de Cultura difundiera este proyecto como una de las buenas prácticas de la implementación de la Agenda 21 de la Cultura.

Este artículo fue redactado por Carla Barra, directora – Departamento de Cohesión Social y Vivienda, Loures, Portugal.

Contacto: carla_barra@cm-loures.pt

Sitio web: www.cm-loures.pt