

MURALISMO CALLEJERO Y RESISTENCIA

Gran OM & Co., *Puy Ta Cuxlejaltic*, (*Caracol de nuestra vida*). San Cristóbal, Chiapas, 2019.

1521

Dra. Yunuén Sariego

El muralismo en México se ha transformado a lo largo de los años; hoy en día los muros siguen siendo un soporte para reivindicar la historia y la cultura, un espacio para construir nuevas memorias y contribuir a la apropiación y participación por parte de las comunidades. Las expresiones pictóricas y callejeras son llamadas por algunos "el renacimiento del muralismo" o "el nuevo muralismo", pues los mensajes que comunican y la plasticidad de sus materiales juegan un papel esencial en ellos. Muchas de estas piezas son efímeras, ya que están elaboradas con la finalidad de interactuar con la población de zonas determinadas y ser reintervenidas o diluidas.

1

2

3

1.- Vlocke Negro, *Mictlantecutli*, Mizquic, Ciudad de México, 2019.
2.- Vlocke Negro, s/t, Ciudad de México, 2019.

3.- Vlocke Negro, *El señor de las limas*, Barrio La merced, Ciudad de México, 2001.

5

Varias de ellas expresan elementos de la vida cotidiana, mensajes sociales y aspectos que refieren a la revaloración de las raíces culturales de diversos pueblos originarios, como un modo de resistencia, un vehículo para preservar la cultura y reafirmar sus tradiciones.

4

4.- Gran OM & Co., *Puy Ta Cuxlejaltic, (Caracol de nuestra vida)*. San Cristóbal, Chiapas, 2019.

6

5.- Gran OM & El Dante, *Es el Tiempo de la Voz de los Pueblos*. Monterrey, México, 2017.
6.- Gran OM & El Dante, *Nuestra lucha es por la vida*. Culiacán, Sinaloa, 2016.

7

Algunos de estos creadores ponen en tensión imaginarios sobre la cultura denominada "indígena" de México, un conjunto heterogéneo y en constante cambio, y discuten problemáticas vigentes como la igualdad, la autodeterminación, el territorio, las tradiciones y se levantan en contra de la explotación, la discriminación o la violencia.

8

El grafiti internacional y local ha sido una importante influencia para estos artistas, línea dentro de la cual varios de ellos iniciaron su trayectoria. Este tipo de manifestaciones de carácter ilegal, relacionadas con las luchas sociales y la reivindicación de las identidades, se expresa en los muros a partir de la tipografía, las "bombas", los tags, tendencia en la que han trabajado creadores como Peque Vrs o Humo¹ o la agrupación Neza

9

Arte Nel², que a finales del siglo XX plasmó imágenes relativas a la identidad y a la cultura local en Ciudad Nezahualcóyotl.

Otros autores tienen influencias de la gráfica mexicana, las intervenciones callejeras del 68³ y de las agrupaciones de los años setenta que, como Grupo Suma, pusieron en práctica el arte colectivo e intervinieron el espacio público. Es también habitual establecer relaciones entre el arte contemporáneo del mural y el movimiento muralista mexicano de principios del siglo XX, un referente ineludible para los creadores que trabajan desde este soporte.

10

11

7.- Saner, s/t. Detroit, Estados Unidos, 2015.

8.- Saner, *Resistencia*. Museo de las Américas, Denver, Estados Unidos, 2016.

9.- Saner, *La Conquista*. Fleury Les Abrays, Francia, 2013.

10.- Saner/Sejo, *Tejedores de sueños*. Museo de Culturas Populares, Ciudad de México, 2010.

11.- Saner, *Naturaleza: la vida en nuestras manos*. Santa Fe, Ciudad de México, 2018.

¹ Personajes como HUMO, PEQUE, SR NIUK, KUBO, JOKER, SKETCH, BOLO, METAL, JUNIOR, entre otros, representaron la transición entre simplemente marcar su nombre o el de la banda y la realización de composiciones elaboradas en lugares públicos. Esos nombres encarnan la old school de la ciudad que fuera la antigua Tenochtitlan. En Arroyo, Sergio Raúl, Daniel Arroyo. *Codex: una aproximación al grafiti de la Ciudad de México*. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Dirección General de Publicaciones, México, 2015. P. 32.

² Ahí se recogieron y recrearon todas las modalidades hasta ahora conocidas, ahí también surgió una versión profundamente arraigada de crew, la organización más grande a nivel nacional: 'Neza Arte Nel' un grupo — ni pandilla ni horda, como quisieran algunos — capaz de grafitear edificios en su totalidad en unas cuantas horas, el botón de la muestra puede ser el Palacio Municipal de Nezahualcóyotl o la Fábrica de Artes y Oficios de Oriente (el FARO de Oriente), pero pocas demostraciones tan explícitas sobre los alcances del colectivo como la inmensa secuencia de intervenciones que ocupa más de veinte kilómetros de los muros exteriores de la línea de metro que viaja de Panitlán a Los Reyes-La Paz, dos polos que dan cuenta de la vehemencia con la que el grafiti se ha insertado en la vida urbana. *Ibid.* P. 20.

³ Durante los años sesenta la brocha y el bote de pintura fueron utilizados para las pintas, en los ochenta, la pintura en aerosol emergió como el recurso más identificado con el grafiti —ya fuese éste con diseño o simplemente demarcador—, conservando ambos procedimientos su vigencia como materia prima, combinándose eventualmente con pegats, relieves, e incluso con materiales como el mosaico. Actualmente, uno de los métodos de más presencia es el estencil o plantilla. *Ibid.* P. 69.

Existen artistas que discuten estas herencias. Entre ellos se encuentra Saner, (Edgar Flores) quien se desarrolló primero en el arte del grafiti y que hoy crea murales en las calles. Para él es indudable la importancia que ha tenido el muralismo mexicano en su trabajo:

El primer mural que vi fue en un billete y era una escena que se llama "La trinchera" [...] estaba todo en esa imagen: violencia, vida, tenía un poder tan fuerte de comunicación, que no lo sacaba de mi cabeza. [...] Diego Rivera, [...] Siqueiros, [...] Camarena, [...] creaban una forma nueva de ver las cosas. Le decían a la gente: mira este es el poder del mural. Ellos tuvieron la oportunidad de hacer algo como el grafiti, ir a otros países o ir a este país y tomar los espacios públicos [...] y mostrar diferentes situaciones que podían ayudar a las personas [...] ellos tomaban el poder de la comunicación, de la imagen. El grafiti tiene lo mismo. No importa lo que tú hagas, puedes hacer letras, puedes hacer ilegal, puedes hacer cosas legales, pero al final estás tomando el espacio público y estás compartiendo algo. Tú quieres crear algo a veces en contra del sistema, a veces en contra de los gobiernos o apoyando a algún movimiento.⁴

12

13

14

Ocote (Diego Álvarez), lleva a cabo pinturas murales, en ocasiones junto con las comunidades de las zonas, utilizando la pintura como un dispositivo de interacción. Entre sus imágenes encontramos la alusión a iconos prehispánicos de México, entremezclados con imágenes que refieren a una estética futurista. En sus palabras: *estas figuras son símbolos*

de la sabiduría del pasado, [...] de la descolonización del pensamiento. Las culturas que fueron oprimidas tenían un entendimiento de la naturaleza que el pensamiento positivista suprimió. No se trata de idealizar el pasado prehispánico como hicieron los muralistas, sino de mantener las imágenes prehispánicas vivas en el imaginario colectivo.⁵

12.- Ocote, *Pakalien*. Tlalnepantla, Estado de México, 2016.

13.- Ocote, *Tlajitoli*. La Buena Estrella, colonia San Rafael, Ciudad de México, 2014.

⁴ <https://www.youtube.com/watch?v=cp0C-SZZz0o> Consultado el 9 de abril de 2021.

14.- Ocote, *Ídolos de la vista gorda*. Calle Regina Centro histórico de la Ciudad de México, 2015.

⁵ Entrevista a Diego Álvarez por Yunuén Sariego, 21 de abril 2021.

CIX Mugre, Antonio Triana, artista oaxaqueño de origen zapoteco y chinanteco, integra imágenes del arte prehispánico, como las figuras de Quetzalcóatl o Pakal, dentro de una estética psicodélica. Inició su carrera en el grafiti y hoy en día se dedica a pintar murales. Conserva parte del espíritu del grafiti y representa en sus murales a seres míticos de la iconografía popular y urbana.

Fue en Oaxaca en 2006, a partir del surgimiento de la Asamblea Popular de Pueblos Oaxaqueños, que se

desarrolló con fuerza un movimiento de protesta en las calles del estado. Así, aparecieron en los muros intervenciones pictóricas que aluden a las culturas locales y a las luchas sociales.

Entre los artistas que trabajan desde esta línea podemos nombrar a colectivos, como Lapiztola, Asaro o Jaguar Print. Otros, como el dueto llamado Tlacolulokos, Darío Canul y Cosijoeza Cernas, iniciaron su trayectoria artística en 2009, guiados por intereses sociales. Crean piezas que no apuntan a una cultura

15

15.- Tlacolulokos, s/t. Tlacolula de Matamoros, 2017.

16

17

16.- Tlacolulokos, *Y fue así como escondieron el sol*. MOLAA, Museum of Latin American Art, 2017.
17.- Tlacolulokos, *Frontera*. Calzada de la Viga, esquina Eje tres sur, Ciudad de México, 2019.

18

en específico, sino que se manifiestan en contra de una exotización de los pueblos originarios, deconstruyendo imaginarios sobre lo "indígena". En algunas de sus obras analizan elementos textiles de la vestimenta y joyería de ciertas regiones de Oaxaca, que dialogan con tenis Nike, teléfonos celulares, tatuajes. Crítico con el mercado y las modas, Darío Canul afirma:

Siempre fuimos de la ideología punk 'hazlo tu mismo', la autogestión y el apoyo mutuo. No pintamos al Zapata diciendo 'viva la Revolución' porque es un poquito romántico y no creemos que todos los luchadores sociales caminen un día entre las flores y de la mano. Pensamos

que hay muchas diferencias y por eso no ponemos emblemas, imágenes, banderas. Comulgamos con la ideología, pero tratamos de no poner el clásico souvenir [...]. Se trata de relaciones globales, [...], pero que tienen que ver con pueblos originarios de todo el mundo, que también ellos lo entiendan. [...] Es como englobar todas las luchas en una sola imagen. [...] estamos como ebrios soñando con nuestros dioses muertos. [...] muchas veces queremos tener algo de qué agarrarnos, pero también estamos en esta cuestión de cómo nos vamos transformando como personas y como pueblos.⁶

19

18.- LELO, Malinalli, Ecatepec, Estado de México, 2016.
19.- LELO, Tlacaxpihualixtli, Lille, Francia, 2019.

⁶ Entrevista a Darío Canul por Yunuén Sariego, 21 de abril 2021.

*Cada muro es un estudio, es información*⁷, afirma LELO, Fernando Juárez, artista muralista, formado en medicina veterinaria y zootecnia, que incorpora imágenes provenientes del pasado del México

20

antiguo y cuya obra tiene influencias de diversos momentos del arte, como la vanguardia europea de principios del siglo XX o de artistas muralistas como Siqueiros y Camarena. Nacido en Zaachila, Oaxaca, se ha enfocado en llevar la pintura a diversas comunidades. En entrevista afirma:

*Desde que inicié mi proyecto hace diez años sabía que debía tener una característica que llevo en mi rostro, en mi sangre, en mi identidad y que me ha acompañado toda la vida. [...] Migrar a la ciudad, el racismo, la discriminación, me hicieron fortalecer mi identidad. Soy de una generación que perdió la lengua madre, el zapoteco, por supuesto que mi obra es resistencia. Y claro, la identidad es un sincretismo, una identidad moldeada en cierto sentido*⁸.

21

22

El artista objetual y del mural Giovanni Fabián o Toxico, proveniente de la comunidad de Cherán, Michoacán, trabaja a favor de la preservación de las costumbres, la defensa del territorio y de sus recursos, como son los bosques, componente fundamental en su obra. Inicialmente, se desarrolló en el arte del grafiti, sin embargo, a partir de su formación como artista y de la cercanía con su cultura, se centró en defender los intereses de su pueblo:

cuando regreso de la escuela, retomo ciertas prácticas que hacía en el espacio público como es el ilegal o el grafiti con una dirección ya más actual con lo que estaba sucediendo, no tanto con grafiti ni con una idea de mural que viniera del exterior sino [...] con temas que nos

*ayudan a retomar todas estas cosas que estábamos perdiendo. Antes del movimiento, para mi Cherán era una comunidad que estaba dejando de ser originaria, que estaba dejando de ser purépecha, entonces es una nueva iniciativa, nada que ver con el grafiti, de cómo empecé a construir una idea de mural desde lo local, desde lo que es Cherán, desde como yo lo alcanzaba a percibir, ya con ciertos fundamentos, con ciertas vivencias en torno al movimiento. Son las cosas que han ido fortaleciendo tanto el mural, como mis pinturas, como mis instalaciones, todo parte desde ahí.*⁹

20.- LELO, *Cihuateco*. Zapopan, Jalisco, 2020.
21.- LELO, *Omecoatl*. Barcelona, España, 2019.

⁷ Entrevista a Fernando Juárez por Yunuén Sariego, 22 de abril 2021.

⁸ *Ibid.*

22.- Giovanni Fabián, s/t. Cherán, Michoacán, 2019.

⁹ Entrevista a Giovanni Fabián por Yunuén Sariego, 27 de abril de 2021.

23

23.- Giovanni Fabián, *Consejo Mayor*. Cherán, Michoacán, 2015.

En sus murales, el artista concentra palabras en purépecha, con la intención de recuperar un conocimiento menos accesible para las generaciones más jóvenes. Entre las temáticas que trata se encuentran referencias a la cosmovisión, como un modo de entender prácticas ceremoniales de su cultura. En entrevista, afirma que su trabajo consiste en:

realizar acciones propiamente en el espacio público con la intención de fortalecer o acompañar el proceso de la comunidad a través de las imágenes que se podrían expresar en las calles. [...] Se crea un foro de expresión libre y abierto tanto para nosotros, como artistas emergentes de la comunidad y gente que pudiera acompañar el proyecto y en general el proceso. [...] Son acciones solidarias hacia la comunidad en general. [...] Como profesionales que entendemos el tema, nos tocaba organizar, gestionar recursos para poder llevar a cabo acciones públicas y a partir de la creación de este espacio empezamos a generar estas intervenciones murales en las calles de Cherán de una manera muy fuerte. La misma comunidad se apropió del proyecto, les gustaba lo que se expresaba en las calles. Llegó el punto en que ya no teníamos que solicitar las bardas, sino que las mismas personas de la comunidad, [...] ofrecían sus muros. Entonces dentro de un trabajo colectivo se empezó a generar impacto a nivel

24.- Giovanni Fabián, *Consejo Mayor*. Cherán, Michoacán, 2015.¹⁰ *Ibid.*

local. [...] Primero tenemos que resistir. Esa es nuestra lucha porque aun así no es fácil tener acceso en una comunidad a este tipo de temas. [...] Es un problema nacional que nosotros con nuestros propios recursos resistamos a las acciones que queremos realizar en torno a la comunidad. Yo siento que es la primera lucha como artista emergente, tratar de sobrevivir y al mismo tiempo contribuir con tu trabajo a un proceso comunitario, en este caso como es el de Cherán, que está basado en un gobierno diferente al oficial que conocemos en México, un gobierno autónomo basado en sus usos y costumbres, esa es la principal iniciativa y la principal lucha: tratar de insertar todas estas ideas en un contexto local.¹⁰

24

25

Filogonio Velasco, artista mazateco de Mazatlán Villa de Flores, Oaxaca, es reconocido por la pintura-collage monumental que ha desarrollado desde el inicio de su trayectoria. Crea obras en las que conjunta diferentes técnicas y materiales, como el vinil o los objetos, para elaborar piezas que refieren a la cultura popular, con elementos extraídos de revistas, como el *Libro vaquero u Hombres y héroes*, del cómic, de la historia del arte, que mezcla con frases en su lengua natal.

Mi pueblo es como el tercer municipio más marginado de la República mexicana, [...] entonces es como difícil acceder a la cultura, a la educación, hasta a

los medios. El dibujo y la pintura fueron como mi segunda lengua, antes solo hablaba el mazateco y para sentir que andaba yo estudiando pues empiezo a rallar y a dibujar, eso fue lo que me permitió seguir dibujando, después aprendí el español [...]. Siempre he hecho temáticas sociales, en el caso de mi trabajo, [...] hago diferentes temáticas, desde la naturaleza, la cosmovisión mazateca, temas de impacto social y temas también de las lenguas¹¹.

25.- Filogonio Naxín, *Chuē x s nkuenda ngasundie, Los nahuales de la Tierra*, Taller 75 de Arturo Negrete, Ciudad de México, 2021.

¹¹ Entrevista a Filogonio Velasco Naxín por Yunuén Sariego, 27 de abril de 2021.

Filogonio experimenta con el mural-collage como un arma que abre las palabras y las dota de nuevos sentidos. Frases en mazateco y en español, se entremezclan en una lúdica e irreverente intraducibilidad, un acto de protesta que desde el arte reclama espacios que disloquen miradas y voces hegemónicas. Se trata de:

generar ese choque de dos mundos, ese choque de ideas, pero cómo tú como persona puedes resistir a través de tu lengua, de tu palabra, de tu forma de expresar. [...] en muchas ocasiones te discriminan, [...] pero si tu caes en ese choque tu pierdes tu identidad, pierdes tu lengua, pierdes tu forma de ser. En mi

caso ha costado arriesgarme y seguir ahí en esta postura de integrar palabras. [...] Cuando es una persona de un pueblo originario que venimos de la resistencia, estamos hablando de fortalecer la lengua, estamos diciendo que queremos que las lenguas mexicanas sigan vivas [...] Seguir resistiendo y seguir haciendo. [...] Uno va haciendo la resistencia desde la cultura perteneciente, en este caso el mazateco y poniendo dentro el lenguaje. [...] Es como mandar estos mensajes del origen [...] Este trabajo que estoy haciendo es darle vida a las personas de su origen, de dónde vienen, qué es lo que tienen, cómo son sus formas de vivir el mundo.¹²

26

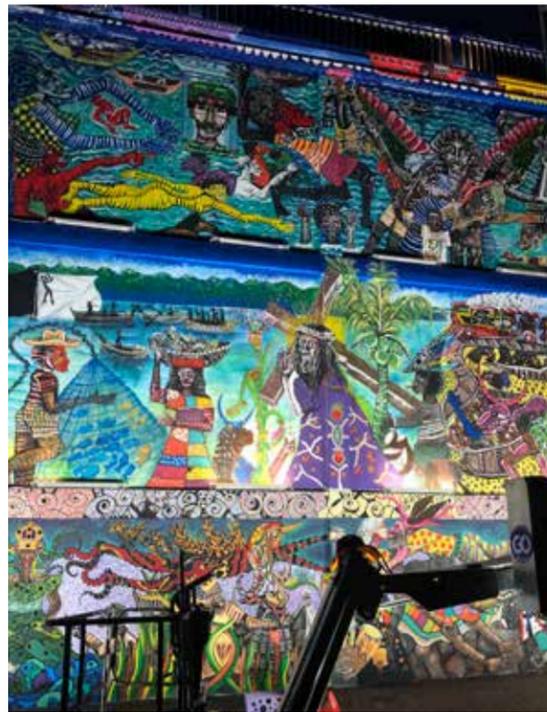
26.- Filogonio Naxín, *AvecindArte*, Av. Lomas de Plateros 23, Ciudad de México, 2019. Fotografía: Dual Ramírez Vega. Colección particular Casa Museo Jesús Arturo Salas.

¹² *Ibid.*

Baltazar Castellano, artista originario de Cuajinicuilapa, Guerrero, se involucró en 2006 en el movimiento social de la APPO en Oaxaca, donde elaboró materiales para las organizaciones de maestros, vivencia que enriqueció su formación en la creación de mantas o "murales móviles". Desde entonces, experimentó con diversos soportes como la gráfica-mural y el ensamblaje, con objetos como madera, telas o máscaras, llevando a cabo trabajos en los que rompía con los procesos académicos. Baltazar Castellano imprime en su trabajo una fuerte visión sobre las problemáticas sociales de su comunidad, en la que busca reivindicar la cultura de los pueblos afrodescendientes y narrar historias que no han sido contadas sobre la población negra de México, el mestizaje y la resistencia cultural, mezcladas con cuestiones actuales como la migración:

La temática es siempre la identidad del pueblo negro, ese fue como el principio, porque en el proceso de aprendizaje [...] me auto reconocí como afromexicano y ahora está este tema de moda. Es un trabajo que hemos venido haciendo nosotros antes de que se pusiera de moda, que no nos veían era otra cosa. Todo lo hacíamos en la comunidad allá en los pueblos y había poca difusión. [...] Mi padre es mixteco y mi madre es negra, es afromexicana, y eso es lo que pinto en el mural en la actualidad, esas dos identidades: indígena y negra. [...] Voy retomando la historia, desde la

Conquista. [...] Desde los negros que llegaron en la Conquista primero, antes de Juan Garrido, el negro que llega con Cortés y en mis ideologías pienso el mestizaje que se realizó en México. [...]. Juan Garrido fue el primer caballero de Cortés que venía escoltándolo, por su estructura, por su altura. Entonces voy retomando esas historias desde el mestizaje, la Conquista y en la actualidad, los

27

27.- Baltazar Castellano, Olga Manzano, Gustavo Esquina de la Espada, Virgilio Titto Esquina. *Travesía de la negritud*. Centro Cultural España, Panamá, 2019.

símbolos, los íconos de interpretación. [...] En los murales que he realizado con otros artistas [...], en el centro ponemos el mestizaje desde la llegada de los españoles hasta la problemática en la actualidad, cómo sangran a África, [...] cómo nosotros los afromexicanos [...] somos el resultado de esta travesía de esclavos, [...] y que estamos viviendo con las problemáticas actuales de sobrevivencia. [...] Lo que pinto [...] es eso, la historia no contada del pueblo afromexicano.

28

28.- Baltazar Castellano Melo, Gustavo Esquina de la Espada, Virgilio Esquina de la Espada, Olga Manzano Vega, *Raíces*. Museo Amparo, Puebla, 2019.
29.- Baltazar Castellano Melo, Gustavo Esquina de la Espada, Virgilio Esquina de la Espada, Olga Manzano Vega, *Raíces*. Museo Amparo, Puebla, 2019.

¹³ Entrevista a Baltazar Castellano por Yunuén Sariego, 28 de abril de 2021.

En sus pinturas retrata las danzas de la Costa Chica, como la de Los diablos o Los gachupines, en ocasiones involucrando máscaras:

Las máscaras son representativas de la Costa Chica y las máscaras de la danza de los diablos no son originarias de África, es una herencia que nos dejaron, y se mezcló con lo indígena porque se baila en cuadrillas. Se une con el día de muertos, es sincretismo, mestizaje.¹³

29

En la producción de sus murales, trabaja de la mano con la población del lugar en un proceso comunitario, en el que se desarrolla como un guía técnico, pues las temáticas tratadas provienen de los intereses de la gente que participa en ellos, se trata de que:

La comunidad sea partícipe, que participen los jóvenes para que sean ellos mismos que cuiden [...] qué es lo que quieren pintar, porque no les impongo, sino que hago un consenso con ellos, hay una conciencia comunitaria, que ellos sean guardianes de su territorio.¹⁴

30

30.- Spaik, Dragon Fly, Lille, Francia, 2019.
31.- Spaik, Tenoctitlan, Tulum, 2019.

¹⁴ Ibid.

31

En la actualidad algunos creadores elaboran murales desde una exploración plástica compleja, otros miran desde una visión crítica las tradiciones o buscan ser partícipes de procesos sociales y acompañar las luchas de las comunidades. La tradición ancestral del México antiguo sigue siendo un elemento constante en sus trabajos, para ser reinventado, cuestionado y cohesionado con nuevas preocupaciones y realidades. Los muros son un soporte, no solo para mostrar una gran maestría artística multidisciplinaria, sino el lugar predilecto de muchos autores para expresarse y hablar sobre memorias y voces no escuchadas u olvidadas, es por ello que hoy volvemos la mirada a estos espacios.

32

32.- Spike, s/t. Cerdeña, Italia, 2016.
33.- Spike, El ombligo de la luna. La Coruña, 2017.

33

