

Folclore

Mural ubicado en la Unidad Habitacional Lomas del Ajedrez, Aguascalientes.

Autoría: Trasher

Técnica: pintura vinílica y aerosol.

Medidas: 74 m²

Fecha de elaboración: mayo de 2024.

UNIDAD MURAL

GATOPARDO

ESPACIO
CULTURAL
INFONAVIT

AGUASCALIENTES

UN MURAL CON 449 AÑOS DE RECUERDOS

Ubicado en el corazón de la Unidad Habitacional Lomas del Ajedrez, un mural creado por el artista Trasher se presenta como un mosaico de la historia de Aguascalientes. Sus habitantes han retratado los recuerdos más entrañables, que ni siquiera la violencia ha logrado opacar.

TEXTO DE MÓNICA CERBÓN | FOTOGRAFÍA DE TALLERES DE ARTE CONTEMPORÁNEO (TACO)

En el centro de un parque público austero y seco, una veintena de personas toman lápiz y papel. Hay niños, adultos y jóvenes. Todos son habitantes de la Unidad Habitacional Lomas del Ajedrez, al oriente de la ciudad de Aguascalientes, la zona más violenta en la capital del estado.

A la pregunta de “¿en qué piensan cuando piensan en esta entidad?”, las personas responden con un *collage* de imágenes previsibles y otras insospechadas. Es un mosaico de recuerdos que conjugan el presente y el pasado de este estado fundado hace 449 años. De esos dibujos saldrá luego un mural que Trasher pintará en tres muros de la Escuela Primaria Ramón G. Bonfil, a un costado del parque.

El mural es también un juego de colores en el que, durante dos semanas, participaron estudiantes de esa primaria. Trasher es un pintor especializado en ilustración que estudió en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM. A sus 35 años ya ha llevado su obra a Australia, Europa, Japón, Colombia y Estados Unidos.

Además de algunas de las figuras más identitarias del estado de Aguascalientes, entre los dibujos que sirven como inspiración para Trasher está, por ejemplo, un robot que nadie puede explicar. Y en otra hoja, un enorme ojo lleno de venas pequeñas que parece exaltado. Un joven explica que ese es el ojo de la noticia policiaca, en cuyos titulares suele aparecer Lomas del Ajedrez, famosa por los robos y las riñas entre bandas.

“Es el ojo que siempre nos ve, a cada rato salimos en las noticias”, dice un muchacho en sus veintes. Al comentario, las personas alrededor responden con risas nerviosas. El joven ha participado en el programa Unidad Mural, impulsado por la iniciativa del Espacio Cultural Infonavit, para hacer suyo el territorio que la delincuencia les ha robado.

Además del ojo vigilante, de los dibujos salen también varios corazones, uno de ellos adornado en su centro con un agave. En otras hojas hay alebrijes, toros y un arco con sus flechas, acompañado de la leyenda “los chichimecas”, pueblos nómadas habituados a lugares desérticos que viajaron desde el norte del país para asentarse en los estados del centro y occidente. En Aguascalientes pueden encontrarse algunos de los asentamientos donde rendían culto al sol y al fuego.

Entre esos bocetos hay también una calavera decorada con flores, es La Catrina Garbancera, insignia del grabador José Guadalupe Posada (1852-1913), nacido en esta entidad y convertido en un sello hidrocálido. Posada es conocido por ser el creador de esa calavera que viste con ropa al estilo francés, sátira de la sociedad burguesa durante el Porfiriato, y hoy convertida en una de las principales figuras de las festividades del Día de Muertos.

La Catrina es protagonista en el mural de Trasher. Su rostro colorido y sonriente, adornado con flores rojas, azules, verdes y naranjas, precede a la figura de un tren azul con amarillo y gris, que evoca al pasado ferrocarrilero del estado. Ambas figuras, retratadas al estilo del cómic, aparecieron varias veces en los bocetos de los habitantes de Lomas del Ajedrez, junto con el emblemático arco del Jardín de San Marcos, centro de las tradiciones aguascalentenses, y que en el mural es el escenario perfecto para enmarcar a la querida calavera con corona de flores.

Sentado en una banca del parque y mirando de frente el mural que pintó asistido por Dulce Reyes Páramo, artesana aguascalentense, Trasher explica:

Esto es neomuralismo. Mi estilo tiene mucha referencia al arte pop ilustrativo. Toda la vida me gustó el cómic y tengo todo lo mexa, como el Día de Muertos, muy arraigado. Yo soy de Xochimilco, tengo 18 años pintando muros y mi estilo es una fusión de todo eso, es parte de una tendencia artística conocida como surrealismo pop.

Entre los bocetos a lápiz que el artista usó como inspiración, hay representaciones de la gastronomía popular, como el famoso bolillo con crema, jamón y un chile jalapeño (los bolillos son diferentes a los del resto del país: más grandes, esponjosos y con una cubierta crujiente). También destaca el elote preparado, conocido aquí como chasca, la comida urbana favorita de los locales. En el mural, está representada frente a una calavera de Posada montando a caballo.

Junto a los elotes rellenos con colores neón, aparece la imagen de un ave que bien puede ser un águila real —suele anidar en algunos de los municipios del estado—; un caracara —ave rapaz que encuentra aquí su hábitat natural—, o un gallo de pelea, el animal protagonista de la canción oficial de la Feria Nacional de San Marcos, el evento turístico más afamado de Aguascalientes.

El ave, que parece dispuesta a la batalla, luce plumas naranjas, amarillas, azules y marrones, delineadas por gruesas líneas negras. De su cuello cuelga una especie de collar ondulado que le hace parecer de la realeza. En el centro de su cabeza, dispuesta de perfil, un ojo azul con una negra pupila dilatada recuerda ese ojo vigilante que nunca deja de mirar la Unidad Habitacional Lomas del Ajedrez, y el cual ve tanto la delincuencia como los esfuerzos por recuperar el espacio que es de todos.

A la pregunta de “¿en qué piensan cuando piensan en esta entidad?”, las personas responden con un *collage* de imágenes previsibles y otras insospechadas.

Mural de Trasher

Tallerista:
Trasher

Espacio Cultural Infonavit

Somos una iniciativa creada por el Infonavit en 2023 para fomentar la reflexión y el diálogo sobre la vivienda y el hábitat desde tres enfoques: territorio, medio ambiente y buen vivir. Además, promovemos el derecho a la vivienda, vinculado al derecho a la cultura, como impulsor de otros derechos.

Estamos formados por tres instancias: el Museo Nacional de la Vivienda, la Biblioteca del Infonavit y una agenda de actividades culturales y académicas, que se desarrollará por todos los estados del país. Así ampliamos el beneficio de nuestras acciones y contribuimos a descentralizar la cultura.

Unidad Mural

Seguro recuerdas cómo hicimos este mural. Primero reunimos a vecinos de todas las edades y organizamos un taller para decidir juntos qué deseábamos incluir y representamos lo que imaginamos en un dibujo o usando otras técnicas. Después, guiados por un grupo de artistas, pintamos nuestro mural y festejamos en comunidad haberlo concebido y terminado. Esperamos que te sientas identificado con las imágenes que se plasmaron en esta obra. Queremos que la vivas, la cuides y la disfrutes diariamente. Te pertenece.

También queremos contarte que la obra se realizó como parte de Unidad Mural, programa del Espacio Cultural Infonavit creado para intervenir muros en unidades habitacionales de 15 estados del país, de marzo a mayo de 2024.

Por medio de este programa, buscamos transformar la imagen urbana de las unidades habitacionales; fortalecer el sentido de orgullo, pertenencia y de comunidad de sus habitantes; dignificar los espacios públicos utilizando la cultura y el arte, y promover el derecho a la ciudad.

Por último, te compartimos que, con Unidad Mural, el Espacio Cultural Infonavit comienza las actividades que llevará a todo el país.

Escanea el código QR para obtener más información sobre tu mural en la página del programa Unidad Mural del Espacio Cultural Infonavit.

CÓMO CUIDAR TU MURAL

Para proteger y resguardar esta obra, se requiere que todos en comunidad la cuidemos y, de ser necesario, la restauremos. A continuación, te sugerimos una serie de acciones para mantener el buen estado de tu mural:

01. Proteger el mural del polvo cada determinado tiempo (3 o 4 meses).
02. Instalar una barrera que aisle al mural del paso de la gente (jardinera, cerca, etc.).
03. Poner sellador cada uno o dos años para mantener el estado óptimo del mural.
04. Colocar un techo para evitar la exposición directa del mural al sol o la lluvia.
05. Resanar las grietas del muro.
06. Reparar inmediatamente cualquier daño para evitar que se extienda.
07. Evitar perforar el muro con clavos o tornillos.
08. Impedir que se recarguen objetos pesados sobre el mural (andamios, tablones, etc.).
09. Cuidar que el agua no salpique el mural porque se acelera su deterioro natural.
10. Limpiar las manchas del mural sólo con un paño humedecido con agua.

TRASHER

Egresado de la Escuela Nacional de Artes Plásticas (UNAM) en Artes Visuales. Empezó su desarrollo técnico y estético pintando grafitis y experimentando con diversas técnicas y tendencias del arte contemporáneo.

Algunas exposiciones en las que ha participado son "Solo tengo el Universo", Embajada de México en Japón (2012); "Solo tengo el Universo", Museo de Arte Contemporáneo de Taiwán (2013); "De jávù", Galería Montana Colors, Japón (2013) y "Street Money", Galerie Sakura, París (2020). Ha trabajado con distintas organizaciones y empresas en la realización de obras y campañas publicitarias.