

Regreso a casa

Mural ubicado en la Unidad Habitacional San Francisco Coacalco, Estado de México.

Autoría: Karas Urbanas

Técnica: esténcil y técnicas mixtas.

Medidas: 260 m²

Fecha de elaboración: abril de 2024.

UNIDAD MURAL

GATOPARDO

ESPACIO
CULTURAL
INFONAVIT

INFONAVIT

COACALCO DE BERRIOZÁBAL

CASA DE AVES, SERPIENTES Y ESTÉNCILES

Sobre muros que colindan con un *skatepark* y una biblioteca, parte de la historia visual de este rincón del Estado de México se fue plasmando con la mano de los jóvenes. Para muchos fue su primera práctica artística comunitaria.

TEXTO DE JAIR ORTEGA DE LA SANCHA | FOTOGRAFÍA DE DARIA SÁNCHEZ

Daniela presiona la boquilla de la lata de aerosol y en una de las paredes blancas del *skatepark* de la avenida Zarzaparrillas, junto a la Biblioteca Municipal de Coacalco, comienza a nacer la pluma de un ave. Aunque durante años el grafiti fue criminalizado, este medio se ha convertido en una puerta de entrada directa al arte para cientos de jóvenes. Incluso hay quienes lo consideran una de las primeras expresiones artísticas de las que se tiene registro: la intención de la mano que plasmó un bisonte en la pared de una cueva hace decenas de miles de años no es diferente a la que está dando vida al ave que tenemos hoy enfrente. Y para que sigan existiendo espacios donde los jóvenes puedan desarrollar sus habilidades artísticas en sus propias comunidades, el Espacio Cultural Infonavit ha creado el programa Unidad Mural, que consiste en la elaboración de murales colectivos en diversas unidades habitacionales, incluida San Francisco Coacalco.

Chicos de diferentes edades tuvieron su primera experiencia pintando con aerosoles durante el encuentro en Coacalco. Uno de ellos fue Daniela, de 18 años de edad, estudiante de la Escuela Normal de Coacalco, que con aerosol en mano explica que le gusta dibujar, pero solamente lo había hecho en cuadernos, "es la primera vez que lo hago en una pared".

Para la creación de los muros colectivos, uno en la barda principal del *skatepark* y el otro en una de las paredes de la biblioteca, se impartió un taller coordinado por Karas Urbanas, artista urbano mexiquense, quien habló sobre la historia del esténcil, una técnica que consiste en plasmar un dibujo, letra o número mediante unas plantillas recortadas con las imágenes por pintar.

Karas Urbanas, es artista visual y coordinador del Taller Ensamble MX, un programa dedicado a realizar y gestionar residencias artísticas. Nació en Nezahualcóyotl; cuando salía a las calles del municipio el grafiti era lo único que veía. Esos trazos de aerosol que formaban nombres y dibujos lo llenaron de curiosidad, recuerda mientras mezcla pinturas para conseguir los tonos que cubrirán una de las bardas del *skatepark* de San Francisco Coacalco.

En sus años de secundaria, decidió que también pintaría en las calles: "Lo que empecé a hacer cuando era chavito fueron *tags* [una especie de firma, trazos básicos en los que sólo aparece el nombre del artista, dibujados clandestinamente en las paredes]". Aunque pronto lo dejó: "Vi que era complejo en ese momento de mi vida", confiesa. Regresó al arte urbano hasta los 19 años, cuando conoció el esténcil. Luego de hacer su primera plantilla, entendió que eso era lo que estaba buscando. "Era lo que me interesaba: generar imágenes de la manera más práctica posible".

Al emplear esta técnica, se expandieron sus influencias artísticas. "Me basé más en la búsqueda de imágenes a partir de procesos gráficos, de la estampa, del grabado. Lo que a mí me separó un poco del tema del grafiti ilegal también fue que yo quería desarrollar mis imágenes y quería ganarme la vida con ellas", explica. Y así se la gana desde hace más de 15 años. En ese tiempo, los intereses de Karas Urbanas se han ido transformando. Durante un periodo

quiso plasmar rostros, de ahí su nombre artístico, pero, en general, lo que caracteriza a su obra es el tema del territorio. Por eso, dice, su trabajo consiste en crear comunidad: "Me interesa el trabajo colectivo. Justo como estos muros que estamos realizando, donde se puede integrar a las personas para que desarrollen sus habilidades artísticas". Durante los días en que se pintaron los murales en Coacalco, Karas no dejó de enseñar nuevas técnicas a todos los participantes.

El artista se muestra contento con el programa Unidad Mural: "El destino, la vida, me trae otra vez a Coacalco. Tengo familia acá desde hace muchos años. Fueron de los primeros que llegaron aquí. Ahora la zona ya es muy diferente, mucho más poblada", dice. De este cambio en las dinámicas dentro del municipio, surgió el tema de la obra que se plasmó en una de las paredes de la Biblioteca Municipal, en la que dos aves están rodeadas de casas.

"Es la analogía de lo que se vive en Coacalco, donde hay muchas personas que habitan, pero que están todo el tiempo volando de este lugar a otro para estudiar o trabajar", explica Karas. Según datos de la última *Encuesta origen destino en hogares de la zona metropolitana del valle de México*, realizada por el Inegi en 2017, más de 1 600 000 habitantes del Estado de México se trasladan a la Ciudad de México todos los días, debido a la falta de opciones laborales y educativas de calidad en las zonas en las que habitan.

Durante la inauguración del mural, en medio de una celebración que incluyó música, comida y juegos, Karas Urbanas comentó que la idea del otro muro, el que se encuentra en una de las bardas del *skatepark*, nació de manera colectiva. A partir de dos figuras de Quetzalcóatl, que representa al municipio —el nombre Coacalco proviene del náhuatl y significa "en la casa de la serpiente"—, los integrantes del taller agregaron elementos a partir de sus intereses. Por eso las figuras mitológicas conviven con un micrófono, que representa la música rap, y con una patineta, ícono del lugar donde se encuentra la obra. "En algún momento pensé que era complejo que las personas quisieran participar porque era hacerlo bajo el sol y luego la lluvia, pero la banda de Coacalco se hizo presente y estuvo aquí trabajando", concluyó, satisfecho, Karas Urbanas.

Aunque durante años el grafiti fue criminalizado, este medio se ha convertido en una puerta de entrada directa al arte para cientos de jóvenes.

Mural de Karas Urbanas

Tallerista:
Karas Urbanas

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.

KARAS URBANAS

Es originario de Nezahualcóyotl, Estado de México. Desde hace 12 años dedica su vida a pintar e impartir talleres sobre procesos gráficos, como el grabado, la serigrafía y el estencil. En su obra acostumbra plasmar gente común, del pueblo, rostros que pueden ser universales, indefinidos, pero con una fuerte carga expresiva. Sus temas poseen un sentido social implícito, pues busca así transmitir historias y vivencias que sean reinterpretadas en los diferentes soportes de su expresión artística.

Hay creaciones pictóricas de su autoría en varios estados de la República Mexicana, así como en ciudades de Europa: París, Valencia, Barcelona y Atenas.

También ha incursionado como docente durante más de 10 años, impartiendo alrededor de 80 talleres en instituciones como la SEP, UNAM, Embajada de Francia, Universidad Politécnica de Valencia, Universidad La Salle y comunidades del país y el extranjero.