

Unidad

Mural ubicado en la Unidad Habitacional Santa Cruz Amilpas, Oaxaca.

Autoría: Raúl Aguas

Técnica: pintura acrílica.

Medidas: 412 m²

Fecha de elaboración: mayo de 2024.

UNIDAD MURAL

GATOPARDO

ESPACIO
CULTURAL
INFONAVIT

INFONAVIT

SANTA CRUZ AMILPAS

IDENTIDAD Y MEMORIA: MURAL DEL MERCADO 21 DE MARZO

A partir de las reflexiones de artistas, vecinos y locatarios, Raúl Aguas pintó un mural en el Mercado 21 de Marzo, en la Unidad Santa Cruz Amilpas, que cuenta quiénes son sus habitantes, cómo eran antes de existir ese espacio y lo que ahora significa para ellos.

TEXTO DE KAREN ROJAS KAUFFMANN | FOTOGRAFÍA DE TALLERES DE ARTE CONTEMPORÁNEO (TACO)

Santa Cruz Amilpas es un municipio de 13 200 habitantes, cuya población económicamente activa es del 60 %, según reporta el Inegi. En 1989, se construyó la Unidad Habitacional Santa Cruz Amilpas, a pesar de la resistencia de los pobladores. Su modelo arquitectónico había sido planeado para ser un parteaguas nacional en viviendas destinadas a los trabajadores.

Con las familias que llegaban de diferentes regiones de Oaxaca —a poblar y probar suerte—, los beneficios de la Unidad Habitacional Santa Cruz Amilpas se multiplicaron para todos: se hicieron jardinerías, canchas, escuelas y la iglesia donde celebran a la Santa Cruz, una de las fiestas más importantes para los feligreses. Empieza con un novenario que incluye una procesión, un corte colectivo de flores, un jaripeo, el baile y la quema de fuegos artificiales al son de los tambores y la chirimía, ese instrumento musical de viento muy parecido al oboe.

Después, cuando se edificó el mercado, se volvió el corazón de la actividad económica en el municipio. La historia de este lugar comercial es en realidad una historia de resistencia. Hace 30 años la falta de transporte público y espacios comerciales ocasionó que los habitantes comenzaran a vender en la calle, en locales improvisados que ellos mismos armaban con pequeñas mesas, colchas y palos de madera. Sin embargo, hace 11 años, los locatarios lograron que se construyera el mercado de dos pisos, que hoy funciona con todas las medidas de seguridad que se requieren.

Por la tarde, rodeados del canto de las aves, Raúl Aguas me muestra el boceto que elaboró de manera colectiva con los 90 locatarios del mercado mientras comenta:

El arte urbano tiene sus orígenes en los movimientos sociales. Para ellos y para mí era muy importante que, por medio del mural, reivindicáramos el esfuerzo de todas las personas que estuvieron involucradas en la fundación del mercado. Queríamos un mural que infundiera vida y energía en la gente.

Y agrega con palabras que parecen describir el mural que Raúl pintó: "El muralismo desempeña un papel fundamental en el embelecimiento y la mejora de los espacios públicos de cualquier ciudad. También es un vehículo para expresar la identidad y recuperar la memoria".

Los primeros trazos del boceto surgieron a partir de una serie de talleres que impartió la ceramista y creadora plástica veracruzana Raquel Ruiz, quien desarrolló estrategias, ejercicios, técnicas lúdicas y de expresión artística para propiciar la participación colectiva de los vecinos y locatarios en la concepción de la pieza mural de la localidad. Las actividades se realizaron como parte del programa Unidad Mural, impulsado por el Espacio Cultural Infonavit.

A partir de las reflexiones de artistas, vecinos y locatarios se estableció un diálogo sinérgico sobre la importancia de la pertenencia y la comunidad. "Queríamos involucrar a los comerciantes y a sus familias para que a través del arte nos contaran quiénes son, cómo eran antes del mercado y qué significa ahora este lugar para ellos", me explica Raquel, mientras Raúl sostiene el boceto en la humedad caliente de un sol que nos abrasa con 35 grados centígrados.

Raúl Aguas creó un juego de fondo y formas con una vendedora de flores, dos manos de mujer que sostienen un corazón, un manojito

de azucenas silvestres, un vendedor de canastas de carrizo, una golondrina que levanta el vuelo, un par de patos retozando en una laguna sobre un puñado de milpas y elotes, un par de manos entrelazadas que representan la unión entre los vecinos, pequeñas casitas entre flores de terciopelo y cempasúchil, un montón de mecates y cuerdas que sirven para tender los techados de los puestos ambulantes, una variedad tonal que abraza la tierra y su movimiento, el movimiento... Un mural que se define, ante todo, por su movimiento.

Las paredes blancas —antes monótonas— del corazón comercial de la localidad se transformaron en espacios vibrantes, donde ahora se reflejan la solidaridad, la cooperación y la organización vecinal que los habitantes han logrado, a lo largo del tiempo, para tener un mercado único, consolidado pese a los cambios generacionales.

Cuando se edificó el mercado, se volvió el corazón de la actividad económica en el municipio. La historia de este lugar comercial es en realidad una historia de resistencia.

Mural de Raúl Aguas

Tallerista:
Raquel Oralia Cortés Ruiz

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.

RAÚL AGUAS

Egresado de la Licenciatura en Artes Visuales y diplomado en Producción Artística por la UAEM. El mural *Ancestros* en Mexicali, Baja California, representa una de sus obras más importantes, con cerca de 300 metros cuadrados.

Las principales exposiciones en las que ha participado son "Murales por la reserva de la biosfera", Cuicatlán, Oaxaca; "Transiciones", Museo Universitario José Juárez, Chilpancingo, Guerrero, y "Días extraños", Galería Ejekatl, Puerto Escondido, Oaxaca. También ha colaborado con empresas y organizaciones sociales como *Indoor Magazine*, Ruta del Cacao, ONU y Urban Agency.