

Crecer / brotar

Mural ubicado en la Unidad Habitacional Villas del Refugio, Querétaro.

Autoría: Pepe Galván

Técnica: pintura vinílica.

Medidas: 150.5 m²

Fecha de elaboración: mayo de 2024.

UNIDAD MURAL

GATOPARDO

ESPACIO
CULTURAL
INFONAVIT

INFONAVIT

EL MARQUÉS

CRECER Y BROSTAR

En el Fraccionamiento Villas del Refugio, la comunidad de vecinos logra entrelazar sus historias con los ciclos de la naturaleza por medio del arte, sin importar la generación a la que pertenecen.

TEXTO DE ESTEFANÍA CAMACHO | FOTOGRAFÍA DE TALLERES DE ARTE CONTEMPORÁNEO (TACO)

La pared va a tener tu historia o la de tu mamá y tú. Dependiendo de cada una de las formas, puedes elegir si es una planta, un sol, un pescadito, un árbol, una ramita o un mar que, si lo pones así, parece aire. Hay que pensar primero qué historia vamos a contar. Así explica Érika a Raquel, de 10 años de edad, cómo pintar con estenciles el muro que tienen enfrente. A su corta edad, Raquel nunca antes había tomado un estencil o un aerosol para pintar, aunque sí tiene habilidad para dibujar y para el arte.

El muro que se pintará forma parte de la pared que rodea una cancha de fútbol rápido, en lugar de pasto hay cemento pintado de negro y se encuentra dentro del área común del Fraccionamiento Villas del Refugio. Es una cuadra entera que sirve de unión entre los comercios en Bulevar Bisonte y las residencias. Raquel elige los estenciles y los colores de los aerosoles que utilizará. De fondo se oyen los goles entre equipos no famosos todavía, pero que ya generan polémica.

Érika está casada con Pepe Galván desde el otoño de 2023. Después de su luna de miel se han dedicado a pintar murales en unidades habitacionales. Érika y Citlali Ximena, de 22 años, que han asistido a Pepe antes en las pintas de murales, han pasado las últimas semanas bajo el sol pintando los muros. También les explican con paciencia a los niños que llegan lo que hay que hacer. Se rien entre ellas. Irremediablemente se manchan las manos con la pintura.

“Cuando mi abuelita me dijo que íbamos el sábado, pues le dije ‘les llevamos buñuelos a los artistas, ¿no?’”, cuenta Ximena, una de las niñas que asistieron a pintar el mural. El programa Unidad Mural es una iniciativa creada por el Espacio Cultural Infonavit que fomenta talleres participativos y el arte urbano.

Hace tres años que Ximena y sus papás viven en El Refugio. Su abuela y bisabuela llegaron hace dos, sin saber cuándo regresarían a Veracruz, o si lo harían. Lo que más extrañan es la comida, pero al cocinar y comer en casa, la replican para compartir. Pepe, al probar todos los buñuelos, percibe de inmediato el sabor del añis y los ofrece a todos los presentes.

Por un momento, algunos vecinos pensaron que estaban vandalizando las paredes de la cancha porque una de las vecinas envió la invitación para participar en la intervención de un mural junto con la fotografía de un estencil y un aerosol. Por fortuna, otra mujer llegó a aclarar que se trataba de un proyecto artístico.

El impacto súbito en las personas al ver una secuencia de patrones, colores y diseños en un espacio cotidiano y cercano a sus hogares es palpable. Desde que se cambiaron los colores en las paredes empezaron a comentarlo. Había adultos, niños y gente mayor reunidos alrededor mirando la pared intrigados.

“En el proceso está la pieza, la pieza no es el arte”, dice Pepe Galván cuando explica por qué eligió el uso de estenciles como método para agregar color y otras formas a la pared que rodea la cancha de fútbol. “El arte al final es algo que se queda casi siempre el artista, ¿no? Y, ¿quién es el artista en esta ocasión?: la gente”.

Pepe es artista plástico, con estudios de Pintura y Grabado en la Escuela de Iniciación Artística del INBA. Este no es el primer mural

que realiza en colectivo, pero sí el primero en donde eligen a la naturaleza como tema principal. El 11 de mayo de 2024 se llevó a cabo un taller de socialización del programa Unidad Mural con vecinos de Villas del Refugio.

Los primeros elementos que aparecieron en los dibujos de las participantes Raquel y Sofía, y de sus mamás Marta y Guadalupe, respectivamente, fueron de naturaleza. Árboles verdes, frondosos y de tronco grueso; mariposas, aves, la playa, un río cerca de San Juan del Río, y hasta un árbol rosado que está en el área común de la Unidad, sirvieron como inspiración y punto de partida para este proyecto.

Pepe esperaba que ocurriera lo mismo que pasó en Oaxaca, cuando vio a una señora de 90 años tomar un estencil y un aerosol de color en una actividad en la que parecía que sólo participaría su nieto. En Querétaro no llegó una abuela, llegaron varias, y hasta la bisabuela de Ximena se unió también. Sin Ximena, no se sabe si este mural podría haber sido intervenido por otras personas ajenas al proyecto, ya que a punto de finalizar la intervención puso un cartel con un dibujo de una sonrisa y un mensaje muy claro: “No rayar, por favor”.

Por su parte, Pepe Galván expresa:

No va a ser un mural tradicional, como una pared con un solo dibujo, sino que aquí incluso podemos contar una historia. Hay una técnica que yo uso, que ayuda a [pintar] a la gente que dice que no pinta o que no sabe. Es apropiarse del estencil, que es como el negativo, lo corto en una plantilla, lo pongo en el muro, le doy con el aerosol y lo quito y va a estar en el muro.

Los estenciles usados para Villas del Refugio en La Pradera tienen formas de helechos, de hojas, de ramas que sostienen árboles enormes, figuras de olas marinas con líneas en zigzag, pinos, triángulos y círculos. Aunque la pintura en aerosol tiene mala fama, en realidad es un recurso colorido que sin vasto conocimiento artístico, casi cualquiera puede usar.

“Esto es lo contrario a la gentrificación: llevas a un artista urbano y les sube la renta a los habitantes. Aquí no, aquí la gente lo hace y es para ellos”, agrega Pepe.

De un lado hay un enorme cacomixtle. Los transeúntes reconocen a la especie; sus grandes ojos, pintados con cierta expresión que inspira ternura, son lo suficientemente llamativos. Del otro lado hay un ave muy vistosa con plumaje rojo en el cuerpo y alas café. Es un mosquero cardenalito, dibujado con las alas abiertas, como indicador de que recién ha emprendido el vuelo.

“Crecer y brotar” es el mensaje que se lee en los costados paralelos de la cancha de fútbol, justo al lado de las porterías. “Es un mensaje para los que llegan aquí: vas a crecer y brotar. Eres parte de esto”, destaca Pepe en su discurso al momento de la inauguración del mural y ante las familias presentes. “No estás de por mientras, no estás de paso. Si se fijan es un circuito que está en un ciclo, como un ciclo mismo de la vida”.

Los estenciles usados para Villas del Refugio en La Pradera tienen formas de helechos, de hojas, de ramas que sostienen árboles enormes, figuras de olas marinas con líneas en zigzag, pinos, triángulos y círculos.

Mural de Pepe Galván

Tallerista:
Pepe Galván

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.

PEPE GALVÁN

Originario de la Ciudad de México, estudió la licenciatura en Economía en la Universidad Autónoma de Tamaulipas y es un artista plástico especializado en técnicas al óleo sobre superficies no convencionales. También es gestor cultural en proyectos participativos para trabajo con jóvenes y niños. Su pintura fragmentada busca despertar la experiencia óptica entre el tiempo y el espacio, haciendo que cada obra se convierta en un experimento abierto a la conciencia.

Ha participado en exposiciones colectivas e individuales en México, Alemania, Francia, Dinamarca y Estados Unidos. Ganó el reconocimiento "Contigo en la Distancia" de la Secretaría de Cultura; el PECDA (2023), en Tamaulipas, y la beca FONCA a Jóvenes Creadores (2013-2014). Además, fue artista invitado al Foro Mundial de la Bicicleta, Colombia, y coordinador del proyecto Homenaje Ciudadano.