

Los caminantes

Mural ubicado en la Unidad Habitacional Villas La Merced, Coahuila.

Autoría: Leo Monzoy y Tomaz Major

Técnica: pintura acrílica y aerosol.

Medidas: 405 m²

Fecha de elaboración: mayo de 2024.

UNIDAD MURAL

GATOPARDO

ESPACIO
CULTURAL
INFONAVIT

INFONAVIT

TORREÓN

UNA ALEGORÍA DE LA VIDA EN EL DESIERTO

Los artistas Leo Monzoy y Tomaz Major plasman en un mural de Villas La Merced, en Torreón, Coahuila, el empuje local frente a las condiciones climatológicas. Plantíos de algodón, sandía y melón son la evidencia de la diversidad productiva y de un imán migratorio que no cesa.

TEXTO DE CAMELIA MUÑOZ | FOTOGRAFÍA DE TALLERES DE ARTE CONTEMPORÁNEO (TACO)

Es casi mediodía y la sensación térmica es de cerca de 47 grados. Leo Monzoy y Tomaz Major se encuentran bajo un toldo para colocarse bloqueador solar. Beben un poco de agua, cruzan la calle y dan los últimos trazos al mural que crearon tras escuchar la opinión de la gente de las distintas colonias sobre lo que representa la comunidad de Torreón. En una de ellas, Villas La Merced, los vecinos “donaron” el espacio de las bardas traseras de sus casas para el mural. Los muros, de cualquier forma, necesitaban rehabilitación; por años mostraron el descuido, y su aspecto contrastaba con el parque que se encuentra frente a ellos, llamado Línea Verde.

Los artistas juegan con los colores para destacar los tonos grises y amarillos que los ubican visualmente en un lugar desértico. En algún momento corre un poco de viento, pero es poco lo que refresca. En realidad, están pintando en casi 400 metros cuadrados de superficie lo que en cada momento fueron descubriendo de La Laguna, como se conoce a la zona metropolitana entre Coahuila y Durango.

Ambos cuentan con una década de trayectoria pintando murales en espacios públicos, pero por primera ocasión trabajan en la ciudad de Torreón: participan en el programa Unidad Mural del Espacio Cultural Infonavit, y representan a la organización Talleres de Arte Contemporáneo (TACO).

Tomaz Major nació en el Estado de México y está convencido de que nuestro primer acercamiento con el mundo se da con el dibujo, no con el habla. En la secundaria conoció a un amigo con el que empezó a hacer grafiti, y año tras año se ha interesado en profesionalizarse.

Por lo que toca al mural en la ciudad de Torreón, Tomaz Major explica que la idea era aprovechar al máximo la horizontalidad del espacio, y por ello Monzoy y él decidieron hacer una escena completa de la cotidianidad del lugar, y no imágenes fraccionadas. Tomaz profundiza al respecto:

Al ser un estado fronterizo, y también por sus condiciones climáticas, se nos vino a la mente [...] un éxodo: un ir y venir de gente, y también, al ser un estado del norte, [aquí] son muy de industria y se genera intercambio cultural, social y económico [...] gente que va y viene varias veces al día entre algodones. El fondo amarillo es como mostrar al sol y la tierra árida. Aquí se hacen llamar “guerreros” y lo que veíamos es esta lucha, este esfuerzo diario de la gente que en tierras áridas siempre busca cómo poder estar aquí, sobrevivir y hacer grande esta tierra.

Tomaz reflexiona sentado sobre un bote de pintura. Considera que este tipo de proyectos permite la comunicación entre la gente y los artistas; es el medio para plasmar sus [propias] ideas, pero el resultado final es una obra de la gente. El artista detalla:

Creo que el arte tiene dentro del espacio público un gran impacto. Hay un saneamiento superimportante: me ha tocado que hay vecinos que viven casa a casa, así, pegaditos, y que por años no se habían hablado, pero al vernos nos dicen: “Yo te paso agua”, y la otra vecina dice: “Yo tengo una jarra”. Así empiezan a interactuar entre ellos, se da el saneamiento y el mural es el pretexto del acercamiento y genera más empatía.

Por su parte, Leo Monzoy es originario de la Ciudad de México y, además de dedicarse al arte en el espacio público, principalmente en murales, también hace pintura de caballete. Estudió la carrera de Diseño y Comunicación Visual; la otra parte de su formación la

hizo en la Academia de San Carlos y en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda.

En la mente de Leo Monzoy ya había una base conceptual de lo que podría desarrollar en Villas La Merced. Sobre esa base los vecinos aportaron ideas.

Nosotros quisimos representar a la comunidad, con esa diversidad cultural [propia] de un lugar fronterizo. Eso quisimos representar: ese modo de transitar sin necesidad de [tener] una cara o un rostro, porque cualquier persona se puede sentir identificada con esto y verse reflejada aquí.

En el mural se observan diferentes pies con distinto calzado que van y vienen por el espacio en el que se mezclan los capullos de algodón y la siembra del melón y la sandía. Sólo están definidos el cuerpo y la cara de una mujer mayor, como muchas que se ven caminar a diario por el sector, el cual empezó a poblarse a inicios de la década de los noventa.

Cuando los artistas, junto con el resto del equipo que los apoyó, daban los últimos pincelazos, por el lugar transitaba un grupo de migrantes. Con ello fortalecieron la idea del movimiento de la gente por el municipio, pese a las condiciones extremas del clima.

LA FIESTA DEL MURAL

La inauguración del mural se llevó a cabo el 11 de mayo, después de un partido amistoso de fútbol entre niños de la Unidad. Los artistas les explicaron a los vecinos el concepto del mural, mientras deambulaban por el lugar para verse reflejados en ese constante caminar, en el transcurrir de madres de familia, estudiantes y trabajadores, o de quienes sacan a pasear a sus mascotas. Al terminar la inauguración, Leo Monzoy les dijo:

Era como justo lo que estamos haciendo ahora, representar esta parte de la sociedad y de la cultura: gente que está trabajando, la señora que va al mercado, diversos zapatos como los de quienes van a trabajar, y conjugarlos con elementos que se producen acá, como la sandía y el algodón.

Los niños más pequeños pintaron sus manos sobre la pared. Antes las vecinas y un vecino de la Unidad, que ofrecieron la barda de los patios, también pintaron un poco del mural. Una de ellas fue Ana Grimaldo, presidenta de la mesa directiva de Villas La Merced, quien agradeció el trabajo: “La barda la verdad estaba muy fea y hoy es una belleza; es arte. Estamos muy contentos y agradecidos y nos quedamos muy impresionados con su arte”, señaló.

Los habitantes del lugar recorrieron en varios instantes el mural; otros se sentaron en el parque observando la pintura y recordando que el desierto no es obstáculo para que su comunidad siga mejorando.

“El arte dentro del espacio público tiene un gran impacto. Hay un saneamiento superimportante”, Tomaz Major, artista.

Mural de Leo Monzoy y Tomaz Major

Talleristas:
Xóchitl Flores Herrera
y Ana Paulina Ontiveros Salcedo

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.

LEO MONZOY

Estudió Diseño y Comunicación Visual en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Cursó el taller Creación de Fuentes Tipográficas Colaborativas, UNAM/La Esmeralda. Las técnicas que utiliza son el mural de gran formato y pintura de caballete. Sus principales exposiciones son "Salida de Emergencia", Espacio Curandero, Guanajuato; "Tejidos Bioluminiscentes", Estado de México, y "Retratos", Metro Pino Suárez, CDMX.

TOMAZ MAJOR

Es un pintor originario del Estado de México y ha tomado diversos talleres sobre la figura humana en la Academia de San Carlos. Su técnica es la pintura de gran formato, primordialmente usando vinil-acrílico. Sus principales exposiciones han sido en el Festival Eme A, Puebla; en el proyecto Muros Abiertos Tlotzin, Estado de México, y en el Meeting of Styles, México.