

D
Arte
\$2500.-

UNIVERSIDAD DE MONTERREY

DIVISION DE ARQUITECTURA, DISEÑO
E INGENIERIA

DEPARTAMENTO DE ARTES

PROYECTO DE EVALUACION FINAL

LICENCIATURA EN ARTES

0-10.7
13928 i
2004

INVESTIGACION Y ANALISIS PARA LA ELABORACION
DEL MURAL DE LA CAFETERIA EN RECTORIA

SAN PEDRO GARZA GARCIA, N. L. MAYO DE 2004

UNIVERSIDAD DE MONTERREY

División de Arquitectura , Diseño e Ingeniería

Departamento de Artes

Proyecto de Evaluación Final

Licenciatura en artes

**INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS PARA LA ELABORACIÓN
DEL MURAL DE LA CAFETERÍA EN RECTORÍA**

San Pedro Garza García, N.L. a 28 de mayo del 2004.

Participantes**Ada Bueno****Griselda Villegas****María Fernanda Barrero****Asesor****Guillermo Hinojosa**

Indice

1. Introducción	4
2. Marco teórico e Histórico	6
2.1 Características generales del muralismo	6
2.2 Los orígenes y la historia del mural.....	10
2.3 Muralismo Mexicano, un hito en la vida del mural	12
2.4 La presencia del mural en otras culturas.....	20
2.5 EL mural contemporáneo	22
3. Propuestas.....	30
3.1 Propuestas “a la Calderón”	31
3.2 Propuestas individuales	34
4. Conclusiones	38
5. Bibliografía.....	40

1. Introducción

La construcción del nuevo edificio de rectoría no sólo ha significado una nueva etapa en el desarrollo de la Universidad de Monterrey, sino también la creación de nuevos espacios de estudio, trabajo y convivencia. La nueva cafetería es uno de ellos, aquí es donde la vida estudiantil se desenvolverá intensamente, es por ello que la pared principal de este lugar resulta ideal para la creación de un mural representativo de la esencia de la universidad.

El muro principal de la cafetería presenta un espacio en blanco de un metro y medio de alto por diez metros de largo. Este es también el destino de uno de los diseños Paco Calderón, quien es un reconocido caricaturista nacido en la Ciudad de México en 1959 y un importante colaborador de los periódicos *El Norte* y *El Reforma*. La diversidad de actividades creativas de Calderón – radio, caricatura política, animación por computadora para televisión, publicidad, ilustración y redacción--, su crítico y agudo sentido del humor y un particular y divertido estilo dibujístico hacen de esta personalidad un autor ideal para el nuevo mural de la cafetería propuesto por rectoría.

Con las ideas anteriores como antecedentes, se propuso incluir el proyecto de evaluación final (PEF) de la licenciatura de artes como parte del proyecto del mural para la nueva cafetería. Este proyecto de PEF consistió en una revisión histórica teórica de la presencia del mural. El proceso de realización de este proyecto utilizó varias formas de investigación. El primer paso fue hacer una

investigación bibliográfica para recabar información elaborar el marco teórico e histórico del proyecto. Esto incluye las generalidades del mural, su historia, la presencia del este en el arte contemporáneo, su impacto social y cultural, así como el trabajo y la trayectoria del Sr. Calderón. Después de esto se realizó un viaje de estudios a la ciudad de México con el objetivo de entrevistar al Sr. Calderón y de conocer y analizar algunos de los murales más importantes de la ciudad con la intención de utilizarlos como fuente de opciones técnicas para el proyecto. Como etapa final del proyecto se realizaron varios modelos tridimensionales y bidimensionales sobre lo que podría ser el mural siguiendo los lineamientos que Calderón mencionó para simular varias posibilidades y técnicas que tiene el proyecto. También cada participante de este proyecto realizó una propuesta personal para el espacio del mural.

2. Marco teórico e histórico

Las pinturas y decoraciones de paredes y techos resultan ser una de las manifestaciones artísticas más antiguas y universales: se presentan continuamente a través del tiempo y el espacio en la mayoría de los grupos humanos. Las pinturas rupestres, el graffiti, los frescos de la capilla sixtina, las decoraciones de las tumbas egipcias, los mosaicos en las iglesias bizantinas, las imponentes obras de los muralistas mexicanos son manifestaciones artísticas que retienen la memoria en las paredes y techos. Hoy el mural también tiene una fuerte presencia en el arte contemporáneo y en la acelerada vida de las ciudades modernas.

2.1 Características generales del muralismo

Los murales tienen un carácter decorativo muy acentuado, ya funcionan como un elemento estético que engalana y adereza a los espacios habitados por el humano, que los convierte en un elemento arquitectónico con una sólida y variada presencia en la historia. A su vez la arquitectura moldea a estas piezas ya que hay que considerar la ubicación, la orientación, la luz, la técnica, el estilo y un sin fin de características que convierten al mural en una articulación viva dentro de una construcción. Por lo tanto el gran formato resulta una característica consecuente de la mayoría de los murales.

El mural puede ser puramente decorativo presentando patrones florales, naturaleza muerta y escenas cotidianas como los encontrados en las ruinas de Pompeya y Ostia. También puede tener connotaciones ideológicas o psicológicas. Un ejemplo del primer caso son los frescos y relieves en la tumba de Tutankamón donde se narra el viaje del alma del faraón después de la muerte y escenas de la vida de éste. En el segundo caso se hace referencia a las pinturas rupestres que, según Gombrich (1999), encarnaban el pensamiento místico-mágico del hombre primitivo que creía que al materializar escenas de caza en dibujos estas se materializarían.

Las formas presentadas varían desde una sencillez compositiva hasta una gran complejidad en la representación del espacio: desde las pinturas rupestres o las abstracciones de Picasso y Miró hasta el trompe l'oeil, es decir, una pintura cuya representación mimética llega a tal grado que engaña al ojo creando un espacio ilusorio. Esta es una técnica actual muy popular ya que se le puede encontrar recrean fachadas, calles, edificios, animales o paisajes en muchas de las grandes ciudades como Philadelphia.

El gran tamaño de los murales y su presencia en espacios predominantemente públicos parece facilitar el tratamiento de temas épicos o narrativos, es decir, se ha utilizado en muchas ocasiones como instrumento de educación visual religiosa o propagandística que, en la mayoría de los casos, aprovecha la superficie para narrar escenas de la vida de santos, profetas, héroes, luchas y demás. Esto se puede observar en las decoraciones de los templos

indios como el Virabhadreswara, que relata la infancia de Krishna y escenas del Mahabharata, o los pasajes de la Biblia y de la vida de Cristo en las catedrales europeas, o los revolucionarios murales de Orozco, Siqueiros y Rivera que apoyaban la causa revolucionaria narrando los orígenes mesoamericanos del pueblo mexicano y enalteciendo la lucha contra la burguesía y el porfiriato.

La variedad de técnicas pictóricas utilizadas hace eco a la diversidad de murales, prácticamente casi cualquier técnica ha sido utilizada, aunque no todas ellas han pasado la prueba del tiempo. Entre ellas se encuentra el uso de pinturas vegetales y minerales, la encáustica, el tempera, el fresco, el óleo, la cerámica, los mosaicos vítreos o cerámicos, y más recientemente la pintura industrial, el concreto, armazones de acero y los silicatos líquidos. El relieve también puede ser considerado una técnica dentro de la elaboración de los murales y puede incluir talla de distintos materiales, cuestiones estructurales y agregados como el concreto collado o el barro.

En cuanto a la conservación de los materiales no todos sobreviven la prueba del tiempo, según Delamare (2000). Las técnicas más resistentes parecen ser las vítreas y las cerámicas ya que el pigmento se encuentra en toda la pieza o por lo menos en una capa gruesa y protegida. Estas también resultan más resistentes a la prueba de los elementos naturales (agua, luz, aire) por su construcción y estructura ya que están armadas de pequeños pedazos de vidrio o cerámica. Los mosaicos de la Basílica de San Marcos por ejemplo aún conservan su color y su brillo a pesar de las continuas inundaciones. La vida de los murales realizados con

pigmentos y aglutinantes depende de la calidad de éstos: aquellos que son de origen vegetal como las encontradas en algunas pinturas rupestres hechas con sangre o extractos de planta y el temple (cuyo aglutinante es el huevo) tienden a descomponerse por su origen orgánico. Aquellas pinturas de origen inorgánico como los pigmentos minerales hecho a base de cromo, titanio, zinc u otros minerales y cuyos componentes son de alta calidad tienden a perdurar más. Por otro lado el grosor de la capa pictórica es un elemento importante para la prolongación de su vida ya que mientras más gruesa sea ésta más resistirá a la oxidación, los golpes y raspones. Tal es el caso del fresco, donde los pigmentos son aplicados cuando el yeso está fresco este absorbe el pigmento hasta el fondo. Quizás esta ventaja técnica sea la que nos permita observar hoy los frescos romanos de Ostia y Pompeya y las pinturas rupestres hechas con pigmentos minerales como las de Altamira.

Por otro lado, según Turnbull (2004), la supervivencia del mural tiene que vencer la prueba humana: nuestra sola presencia daña la pintura de murales muy delicados debido al dióxido de carbono que expiramos y a la gran cantidad de turistas poco respetuosos. Los murales además enfrentan los mismos problemas de conservación que otras piezas: la destrucción de las guerras, el vandalismo, los restauradores creativos que agregan sus propias ideas, etc. Sin embargo la conservación del mural resulta más difícil porque, debido a que reencuentran generalmente en espacios públicos o habitados, las personas tienden a modificarlos deliberadamente o a simplemente taparlos y poner algo nuevo. Este es el caso de mucha de la pintura mural islámica: muchas de las pinturas se

encuentran “restauradas creativamente”, otras simplemente descuidadas porque los espacios se reutilizan (por ejemplo: una tumba turca con ricas pinturas murales fue utilizada como invernadero) o se redecoran según las modas, como el caso de muchos palacios europeos.

2.2 Los orígenes y la historia del mural

Las raíces del mural surgen con los orígenes del ser humano como *homo sapiens sapiens*. Se encuentran pinturas rupestres sobre paredes de cuevas representando animales, cazadores y otros motivos de la vida primitiva. El mural es una manifestación universal que permite al hombre expresar sus ideas ya que se encuentra en casi todas las civilizaciones: los egipcios, los sumerios, los mayas y la mayoría de las civilizaciones pintaron y esculpieron las paredes de sus templos, palacios y tumbas. Símbolos, objetos, patrones decorativos, animales, paisajes, y narrativas aparecen como las imágenes que recuentan el pasado.

Según Gombrich, el Renacimiento es sin embargo la época del apogeo de la pintura mural, pues con la fuerza y el entusiasmo de artistas y mecenas se produjeron una gran cantidad de estas obras. Giotto, Masaccio y Fra Angelico revolucionaron la pintura pues comenzaron a representar el espacio, característica que carecían las pinturas medievales, incluyendo figuras en espacios arquitectónicos y en paisajes. Estas técnicas fueron perfeccionándose en los siglos XV y XVI por Piero de la Francesca. Miguel Angel, Rafael, Filippo Lipi, y

Boticeilli entre otros. Ellos representaron complejas composiciones con espacios arquitectónicos, ajustes de proporción, uso de áreas convexas. La representación mimética e ilusoria se perfeccionó y el hombre se convirtió en su principal objeto. Entre las obras más importantes se encuentran los frescos de la Capilla Sixtina de Miguel Ángel, la *Disputa de sagrado sacramento* y *La escuela de Atenas* de Rafael todas en el Vaticano y la *Ultima Cena* de Da Vinci.

Durante el siglo XVII, el barroco se perfila y los murales se vuelven parte de la decoración de palacios y casa aristocráticas. Los frescos se vuelven una parte integral de la arquitectura ya que se integran estilísticamente con las formas arquitectónicas orgánicas, garigoleadas y rebuscadas. Entre los representantes de esta época se encuentran Annibale Carraci, Domenichino, Pietro da Cortona, Andrea Pozzo y Rubens, el más importante de todos ellos. Entre sus tápices y murales más importantes se encuentra el “Banqueting may” en Whitehall, Londres.

Según McHenry (1992) los siglos XVIII y XIX el mural pierde su presencia ya que no se produjeron comisiones importantes en esta técnica, sin embargo el siglo XX significa un importante resurgimiento que se puede estudiar en tres fases. La primera de ellas incluye una rama del fauvismo y cubismo que incluye al *Guernica* y *La caída de Ícaro* para las oficinas de la UNESCO en París, el mural de Henri Matisse en la Capilla de Vence, Francia, los murales de Miró en Barcelona y otras obras de Fernand Lèger y Marc Chagall. La segunda fase incluye el muralismo mexicano representado por Rivera, Orozco y Siqueiros, que será tratado más ampliamente en el apartado siguiente. La última y menos significativa etapa

incluye al movimiento muralista americano apoyado por el gobierno estadounidense y con una temática social en la década de 1930. Este está representado por Ben Shahn, Boardman Robinson, Thomas, Hart Benton, Reginald Harsh y John Steuart Cunny.

Actualmente el mural sigue presente en mucha de las comisiones actuales gracias a su gran atractivo turístico y decorativo. El tromp d'oeil, se utiliza muy frecuentemente en muchos espacios, tanto privados como públicos como elemento decorativo y lúdico. Hoy se podría decir que el mural artístico comparte y lucha por el espacio visual de gran formato dentro de la sociedad con otras manifestaciones visuales que pueden ser artísticas o no. Entre ellas están la publicidad panorámica, el graffiti y las pantallas gigantes, las cuales parecen invadir y dominar nuestros paisajes urbanos.

2.3 Muralismo Mexicano, un hito en la vida del mural

Durante más de tres décadas el general Porfirio Díaz permaneció en la silla presidencial de México. Durante la última década del siglo XIX, según Enrique Florescano, el presidente Díaz gobernaba un vasto país poblado por trece millones y medio de habitantes, de los cuales, unos sesenta mil eran extranjeros a los que se les había invitado para que invirtieran su capital en México. La llegada de fuertes cantidades de dinero impulsó el desarrollo de las riquezas naturales del

país, que luego de guerras civiles e intervenciones extranjeras se había deteriorado considerablemente.

La introducción de capital extranjero trajo consigo elementos culturales que influyeron en México de manera definitiva, Aunque en las inversiones participaron Estados Unidos, Inglaterra y en una muy pequeña cantidad Alemania, fue Francia el país que nos deslumbró culturalmente. Durante el porfiriato desde la moda en el vestido hasta la arquitectura y el arte pictórico, todas las costumbres y las actividades artística se basaban en modelos franceses

El destino de los pintores tenía pocas opciones: o bien, renunciaban a la pasión del pincel, o se resignaban a continuar las normas que la Academia, totalmente afrancesada, imponía. Algunos se aventuraron a un leve destello indigenista, también vigilado por la Academia.

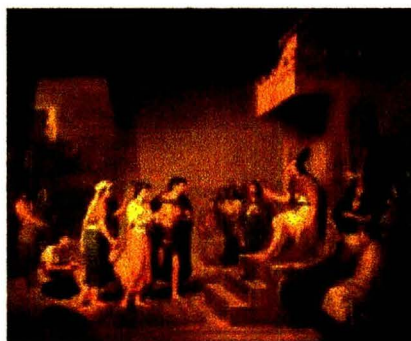

**"La Hacienda de Colón", 1857-58
Eugenio Landesio**

Fundada en 1785 la Escuela Nacional de Bellas Artes, o la Academia de San Carlos. Durante el porfiriato la Academia se convirtió en uno de los yugos más fuertes que tuvieron que soportar quienes buscaban una plástica realmente mexicana. El dominio del concepto de arte importado de Europa prevaleció

durante mucho tiempo, sin embargo, poco a poco se fue vislumbrando un movimiento que, dentro de los cánones de la Academia, tenía rasgos indigenistas. Por ejemplo, Félix Parra, quien pintó Fray Bartolomé de las Casas, y Leandro Izaguirre, autor de El suplicio de Cuauhtémoc, realizaron obras que alcanzaron un grado más alto de realismo y un sincero interés por acercarse a la raíz indígena.

Cuando en 1913 Díaz había abandonado ya el país, uno de sus grandes amigos, el célebre arquitecto Antonio Rivas Mercado aún dirigía la Escuela, a pesar de las crecientes protestas no sólo contra los métodos académicos, sino también contra la insuficiencia del inmueble de la Academia. Fue en este año precisamente cuando un grupo de estudiantes organizó un levantamiento tras el cual, Rivas Mercado renunció a su cargo. Una nueva etapa comenzaría para la Academia.

**"El descubrimiento del pulque"
José Obregón**

El surgimiento de un concepto pictórico auténticamente mexicano fue un proceso que llevó mucho tiempo y en el cual se sumergieron diversos artistas.

No sólo fueron Velasco, Posada y Gerardo Murillo quienes intervinieron en dicho proceso, pero sí son quienes, por su originalidad, destacan en la historia de

la plástica mexicana. Velasco sus obras tienen como tema principal el Valle de México visto desde la Sierra de Guadalupe; Posada plasmó en sus litografías la picardía y la agudeza del mexicano, puros grabados. Por su parte, Gerardo Murillo, mejor conocido como Dr. Atl, fue quien organizó una exposición de artistas mexicanos cuyo éxito animó a los mismos artistas a formar una organización. Su propósito era el de pintar los muros de los edificios públicos, y en noviembre de 1910 se les concedió el permiso. Atl tuvo siempre una fascinación por los paisajes, y específicamente por aquellos donde figuraran los volcanes.

"Gran fandango y francachela de todas las calaveras"
Grabado
José Guadalupe Posada

Tras el estallido de la Revolución, el sueño de Gerardo Murillo y su "Centro artístico" de pintar los muros de la Escuela Nacional Preparatoria quedó suspendido. Sin embargo, un grupo de estudiantes tomó la estafeta y en 1911, comandados por David Alfaro Siqueiros. Luis G. Asúnsolo y Romano Guillermín, levantaron una huelga en la Academia de San Carlos. Fue así como surgió la Escuela al Aire Libre de Santa Anita, a la que Martínez llamó como la aldea de los impresionistas de Francia: Barbizón. Fue ahí donde, librados del yugo de la Academia, definieron su camino, dejaron aflorar sus inquietudes y dejaron

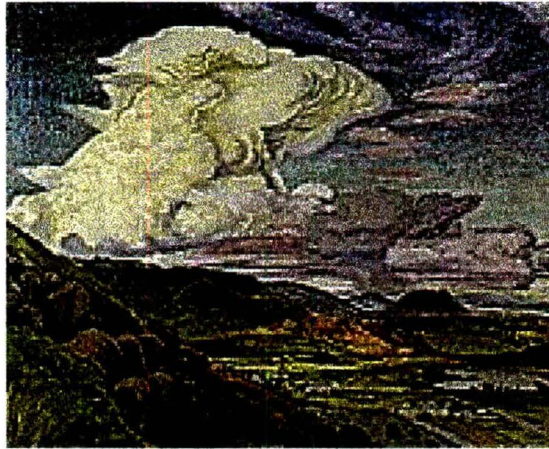
desbordar su deseo de creación con las inclinaciones que les habían sido vedadas en la Academia

Vasconcelos: Inician los frutos

El paso de la Revolución por el territorio mexicano dejó una estela de muerte y de dolor. Obregón designa a José Vasconcelos como presidente de la Universidad de México y secretario de Educación. Desde que tomó posesión de su cargo en la Secretaría de Educación se dedicó a impulsar la difusión del arte entre los sectores populares del país. La idea de Vasconcelos era hacer llegar la cultura a todos los rincones y también a través de ella, fortalecer el espíritu mexicano, abatido por la sangrienta lucha que acababa de vivir.

En 1921, su primer año como ministro de Educación llamó a Fernando Leal, Diego Rivera y Roberto Montenegro entre otros. Con obras de Fernando Leal y Diego Rivera, el muralismo apareció por primera vez en la Escuela Nacional Preparatoria. Dejó que los artistas eligieran libremente el tema que querían tratar. Lo mismo sucedió con los estilos.

Conscientes de su libertad, los pintores se dividieron en sus fines. Unos llenaron sus obras de un contenido ideológico socialista, otros se inclinaron por la historia y las tradiciones mexicanas. Entre éstos últimos se encuentran Roberto Montenegro, Carlos Mérida y Fernando Leal. Otro pintor de gran importancia fue Francisco Gotilla que en su caso particular: se alejó de la ciudad y se fue a vivir a una población oaxaqueña.

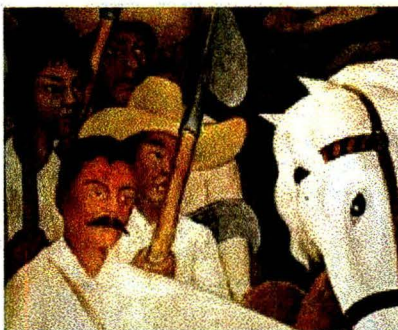

**"La nube", 1934
Gerardo Murillo**

Diego Rivera

Rivera nació en 1886, en la abigarrada ciudad de Guanajuato. Luego de una exposición de su obra, fue becado por el gobierno y se trasladó a Europa. Ahí estudió las corrientes vanguardistas en España y Francia, y más tarde las técnicas renacentistas en Italia. Regresó a México en 1921, invitado por José Vasconcelos para que pintara en los muros de la Escuela Nacional Preparatoria.

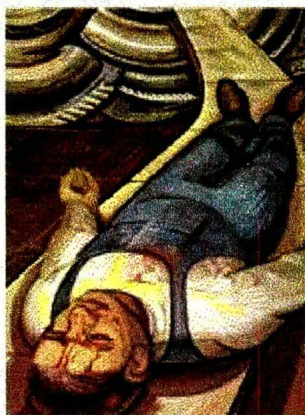
En cada una de sus obras Diego dejó un mundo de simbolismo sumergido en la exuberancia de los cuerpos y el ambiente. El suyo no era un estilo de las características delicadas a la que el pueblo mexicano estaba acostumbrado, por el contrario, Diego supo darle un color vivo de sus murales que llenara la vista, la satisficiera.

**"Zapata"
(Detalle)
Palacio de Cortés, Cuernavaca
Diego Rivera**

Siqueiros

Siqueiros nació en 1896, en el estado de Chihuahua. Participó en la huelga de la Academia de San Carlos y ese mismo año comenzó a participar en la Escuela al Aire Libre de Santa Anita. Becado con su sueldo de oficial, Siqueiros viajó a España al año siguiente. Ahí se encontró con Diego Rivera. En México, Siqueiros fue nombrado presidente de la Liga Nacional Contra el Fascismo y la Guerra en México.

**"Por una seguridad completa"
(Detalle: "Accidente de trabajo")
Palacio de Bellas Artes
David Alfaro Siqueiros**

La obra de Siqueiros se diferencia de la de Orozco y Rivera por un alto contenido de fuerza y agresividad. Es quien plasma más evidentemente ideas de carácter socialista. Sus temas son los problemas de los obreros, los mineros, los campesinos, y en general, de las clases oprimidas.

Por otro lado, algunos críticos lo definen como el más visionario de los tres. Su idea iba más allá del arte social. Siqueiros creó todo un concepto en el que la pintura debe salirse del clásico marco para envolver todo un espacio. Es decir: Siqueiros buscaba que la pintura dejara de ser una ventana hacia otro espacio y que en vez, lograra crear un ambiente en conjunto con la arquitectura y a veces con la escultura.

Orozco

José Clemente Ángel Orozco nació en Zapotlán, en 1883. Luego de un accidente con pólvora donde perdió su mano izquierda ingresó a la Academia de San Carlos. Durante dos décadas se dedicó a la caricatura política. Se trasladó a Estados Unidos, tras una severa crítica de la que fue blanco una exposición suya donde exponía la vida cotidiana de las prostitutas.

Hasta 1923 fue invitado, gracias a la recomendación de José Juan Tablada, a participar en el movimiento muralista. Los temas principales de su obra están relacionados con la Revolución, particularmente desde el punto de vista de los campesinos. Viajó a Estados Unidos y ahí adquirió gran fama. Le otorgaron los muros de muchas universidades.

Aunque las obras de Orozco son para una sociedad, el objetivo es acercarse a cada individuo e introducirlo en un mundo de conceptos filosóficos cuya perspectiva cambia de acuerdo con el espectador. Es decir, su obra tiene un mensaje dirigido a todos, pero cada uno lo interpreta y se deja seducir por él.

Los tres grandes

Rivera, Orozco y Siqueiros marcaron un camino bien definido, los tres juntos por un mismo fin quizá, pero con métodos y estilos muy diferentes. Entre ellos mismos llegaron a criticarse duramente entre sí, tanto por su militancia política como por las diferencias en su forma de pintar. En realidad, cada uno dejó en sus obras una esencia distinta, admirable, y ante todos y para todos, trascendental.

2.4 La presencia del mural en otras culturas

Como se ha mencionado anteriormente, el mural resulta una manifestación presente en la gran mayoría de civilizaciones probablemente porque es el soporte más inmediato y sencillo para el hombre primitivo o porque está ligado directamente a la arquitectura y al deseo decorativo y estetizante inherente en todas las culturas. Aquí se comentarán algunos ejemplos de murales en otras culturas.

Los murales egipcios mejor preservados se encuentran en las galerías y pasillos que llevan a las tumbas, sin embargo los egipcios solían decorar los muros de sus palacios, santuarios, templos y tumbas con figuras y jeroglíficos que

relataban las historias de la vida, la religión y la vida después de la muerte. Según Gombrich, una característica constante en las pinturas egipcias es la distorsión de la perspectiva ya que representaban a una sola figura con sus partes observadas desde distintos ángulos. También acostumbraban definir la escala jerárquica de los personajes con el tamaño de cada figura, es decir, un sirviente era representado en chico mientras que un Dios o un faraón era presentado en grande.

En las culturas mayas los frescos y los relieves decoraban también la mayoría de los templos. En las paredes interiores y exteriores se pueden ver aún la talla de muchos ideogramas, símbolos personajes y relatos de carácter épico, religioso o astronómico. De los frescos se conservan pocos en buen estado, están hechos con pigmentos vegetales y minerales aplicados sobre un empaste fresco de cal y sus mezclas particulares de cemento hechos a base de conchas. Uno de los murales más impresionantes se encuentra en Bonampak, Chiapas y representa a una serie de hombres mayas pintados con intensos colores. (McHenry, 1992)

Entre las culturas mesopotámicas se puede citar como ejemplo los paneles con relieve de los asirios. Estos estaban hechos de losetas de barro pintadas en vivos colores, cubrían las paredes interiores y exteriores con motivos naturales y escenas de guerra. Uno de los más importantes y mejor conservados es la fachada del cuarto del trono del palacio de Nebuchadrezzar II en el Museo de Berlín. (McHenry, 1992)

Los frescos también eran una parte esencial en la decoración minoica. Se encuentra un ejemplo en la habitación del trono en el palacio del rey Minos en Knossos, Creta. Este fresco cubre la pared de un color rojo óxido con patrones de rayas claras y una franja de motivos naturales en colores sepia y crema. (McHenry, 2000)

En Oriente se encontraba también una gran variedad de murales sobre las paredes de palacios, mansiones y galerías ancestrales que se mencionan en la literatura y la poesía. Los temas incluían figura humana, retratos y escenas históricas con propósitos éticos o didácticos. También había murales con temas populares o de costumbres y creencias religiosas. Sólo algunos de ellos han permanecido a través del tiempo. Un ejemplo de una pintura china sobre la pared es la escena de casa de la *Tumba de la figuras danzantes*, un fragmento de la pintura sobre pared de Koguryo en Manchuria de los siglos V y VI.

2.5 El mural contemporáneo

La presencia del mural y la obra de gran formato de extiende hasta nuestro días, es una viva manifestación de la vida moderna, sus virtudes, reclamos y fracasos. A continuación se presentan algunos de estos ejemplos

Irlanda

Los murales en Irlanda se dieron por los distintos problemas de unificación entre Irlanda e Inglaterra. La imagen más común era la del rey Billy, como se le llamaba afectuosamente, cabalgando en su caballo blanco a través del río Boyne.

También se pintaban ocasionalmente otros hechos históricos de importancia para los unionistas como las banderas, los escudos y otros temas de la imaginería heráldica; se parecían más a los murales medievales que a los mexicanos que pintaban en esa misma época.

Los primeros murales irlandeses republicanos se referían a la huelga de hambre y a la lucha armada del ERI (Ejército Republicano Irlandés), la represión del estado, la resistencia popular, campañas republicanas de elecciones y la solidaridad internacional.

Joven con una bomba molotov y una máscara de gas,
pintado en el 25 aniversario de la batalla de Bogside, Bogside, Derry, 1994.

Foto de Bill Rolston

Muralismo chicano

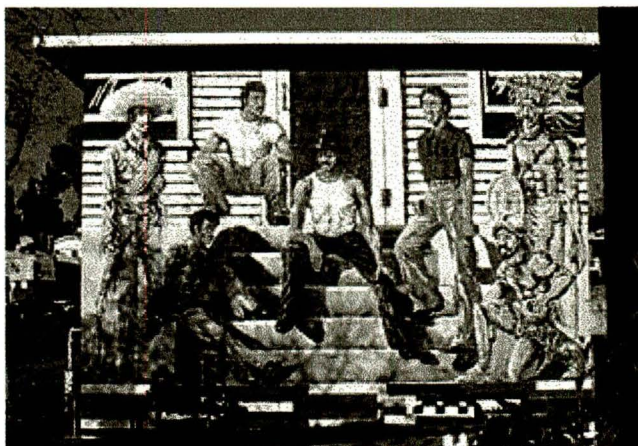
En Estados Unidos se conoció el muralismo realizado en México y éste lo hizo parte de sí dada las circunstancias de la gran Depresión.

En los 60s el movimiento muralista se acompañó de huelgas, marchas y manifestaciones de los grupos antibélicos. A finales de esta década los murales comenzaron siendo una lucha de reclamo urbano para un punto de vista en particular.

Desde el principio muchos de los artistas eran profesionales, jóvenes graduados de escuelas de arte de orígenes afroamericanos, mexicoamericanos o euroamericanos activistas de la nueva izquierda, apoyando movimientos sociales. Ellos trabajaron con los residentes y de los barrios para hacer los murales y estimular a los artistas autodidactas a formar parte del movimiento cultural. Debido a esto y también a sindicato UFW (Trabajadores del Campo Unido), se dieron los **murales chicanos**, tendente a formar una identidad políticamente definida en Estados Unidos.

Esta corriente se dio en dos direcciones que se traslapan, una es la identidad cultural y la otra la acción política, utilizando imágenes de Martín Luther King, Francisco Villa, entre otros.

Las obras características del movimiento ponen gran atención a la calidad artística y complejidad en la pintura y esto es porque a principios de los setentas hubo gran inversión económica para apoyarlos y además tuvo gran difusión.

Los Fantasmas del Barrio Angeles 1974.

Mural hecho por Wayne Healy, East Los Streetscapers

Como se ha podido observar en estos pocos ejemplos, la variedad y la riqueza histórica del mural es tan vasta como nuestra diversidad cultural. Esta es de naturaleza eminentemente decorativa y puede tener intenciones didácticas, ideológicas, propagandísticas o simplemente estéticas. El mural es un tipo de pintura cuya antigüedad, historia y actualidad la hacen universalmente humana.

Algunos Ejemplos de la Nueva Expresión Muralista

Ahora existe una creciente tendencia a identificar a los pintores de paredes como muralistas, y a la corriente también como arte urbano.

Existen distintas tendencias de estilos de murales, no únicamente formalmente sino que, sus temáticas aunque son de crítica social, no sólo hablan de guerra sino también de consumismo tomando ideas de publicidad y tendiendo a

ridiculizar esas estrategias. Otro tendente es la identidad así como la búsqueda de una educación en los ciudadanos.

Tales son el caso de el tono y nuria de España, el holandés influencia, Dr. Hofmann.

Dr. Hofmann

Se hace llamar de forma idéntica que el descubridor del LSD, debido a su interés por los viajes “como forma de aprendizaje”. Formalmente mezcla elementos culturales de todo tipo.

Así es como figuras de secesión vienesa aparecen con peinados afro, y el Che Guevara se maquilla como Kiss.

Citándolo podemos darnos cuenta como se refleja su manera de pensar en su trabajo: “para mí todas las referencias culturales son igual de importantes. Lo que quiero es investigar y conseguir que la gente se fije”.

Influencia

Influencia es un artista holandés que ridiculiza todo el entramado del arte callejero.

Sus calcomanías están por las calles de Róterdam con nombres de enfermedades o con las 5000 palabras más comunes de la publicidad, un idioma inventado con términos nada desconocidos para los profesionales del marketing.

Influenza coloca carteles que prohíben la fijación de calcomanías, pintadas o similares a colegas como el Tono, Space Invaders o La Mano.

Su idea es el vandalismo como actitud decorativa.

Everybody can paint a fucked up fly. Influenza. Turino, Milano. 2003

El tono y Nuria

Lo que hacen El tono y Nuria es una respuesta y una crítica a la sociedad de masas y al entorno urbano en el que hemos nacido, de exceso de información de señales, neones, vallas publicitarias.

Utilizan colores planos, reiteración, la imagen de marca, sólo que lo hacen en dos logos, el diapasón (él) y la llave (ella).

Quieren devolver la entidad a sitios específicos de la ciudad en un momento en el que el capitalismo y la globalización están creando una uniformidad en todos los núcleos urbanos.

Su trabajo no es propiamente graffiti, ya que utilizan manchas geométricas y laberínticas realizadas con pincel y cinta, además de que están cambiando constantemente de formato.

Esta pareja de artistas ha llegado a pegar carteles, para interactuar con el público, donde la gente puede dibujar por sí misma su logo uniendo los puntos en un diagrama, como si fuera un pasatiempo infantil.

c-relatores. El tono. 2003. Madrid.

c-esperanza. Nuria. Madrid. 2001.

3. Propuestas

La entrevista con el Sr. Calderón resultó una interesante y divertida reunión a pesar de que el diseño del mural aún quedaba pendiente. Sin embargo esta graciosa y amena personalidad mencionó nos platicó sobre sus ideas generales sobre el tema y la forma del mural. Calderón sugirió el uso de placas de metal recortado como material fundamental, ya que deseaba que las figuras y las líneas fueran planos flotados, es decir que estuvieran anclados a la pared pero con cierta distancia entre ésta y la placa de metal. Calderón también mencionó que tenía dos opciones en cuanto al color. El diseño podría tener un fondo en tonos tierra claros con la línea negra de su dibujo o podría también mostrar colores muy vivos que contrastaran con la línea negra. Sobre el formato del espacio para el mural Calderón expresó que se presentaba para hacer varios recuadros a modo de narración. En cuanto al contenido del diseño, Calderón se mostró interesado por incluir dentro de sus elementos principales a la escultura “Entropía” de Jorge Elizondo y el contorno de la Sierra Madre Occidental que se observa desde el campus de la universidad.

Dado que el diseño del Sr. Paco Calderón aún se encuentra en proceso de elaboración, las integrantes de este proyecto de PEF decidieron proponer dos tipos de opciones para el mural. Tres de estas opciones consideran la propuesta de Calderón y recrean o simulan un diseño “a la

Calderón” para tratar dar una aproximación al resultado final. En estas opciones se adaptaron caricaturas de Calderón publicadas con anterioridad para representar el dibujo de Calderón. Sin embargo cabe especificar que el contenido temático y político no tiene relación, son simplemente ejemplos del estilo del diseño. El resto de las opciones son propuestas personales realizadas individualmente por cada una de las participantes de este proyecto.

3.1 Propuestas “a la Calderón”

Propuesta 1

Esta opción fue ideada en base a las ideas expresadas por el Sr. Calderón durante la entrevista en su estudio en la Ciudad de México. Ya que el autor proponía subdividir el espacio en varios recuadros para que cada uno contuviera una escena y así desarrollar una narrativa. Con estas ideas como referencia y considerando que la línea es el elemento compositivo fundamental del dibujo de Calderón, se propone utilizar placas de acero al carbón de alrededor de 3mm. Estas pueden ser recortadas con siguiendo la forma del dibujo y luego montadas sobre una placa que sirva de fondo, con una cierta separación entre capa y capa. La capa a su vez puede estar flotada y empotrada en la pared. Cabe especificar que esta opción permite utilizar los colores naturales del material, darle texturas a este o incluso pintar la superficie de ambas capas de dos o más colores. También se podrían incluir más de dos distancias entre capa y capa.

La presente propuesta tiene como referencia dos imágenes y una maqueta. En la primera imagen se puede observar la disposición de las 5 escenas en el espacio completo del mural utilizando caricaturas publicadas en la página de internet de Calderón para representar temporalmente los dibujos. En la segunda imagen se presenta una de las escenas bidimensionalmente y la maqueta presenta este mismo dibujo pero armado ya en tres dimensiones. En este último ejemplo se puede observar como las superficies están montadas de tal forma que aparentemente flotan.

Imagen 1

Imagen 2

Propuesta 2

Esta segunda opción consiste básicamente en un relieve que propone no subdividir el espacio en recuadros menores, sino el presentar un diseño alargado con personajes y elementos de mayor tamaño. Esta propuesta opta por recortar, armar, soldar y pintar en vivos colores placas de acero al carbón para formar los elementos y el volumen de los relieves.

Propuesta 3

La tercera opción “a la Calderón” sugiere también un relieve elaborado a partir de placas de acero con la idea de hacer varios planos a distintos niveles. Las placas se tendrían en blanco y negro así como el fondo también. La línea de su dibujo se aprovecha para esto, de manera tal que la línea sería un plano también si es que ésta habla por sí misma

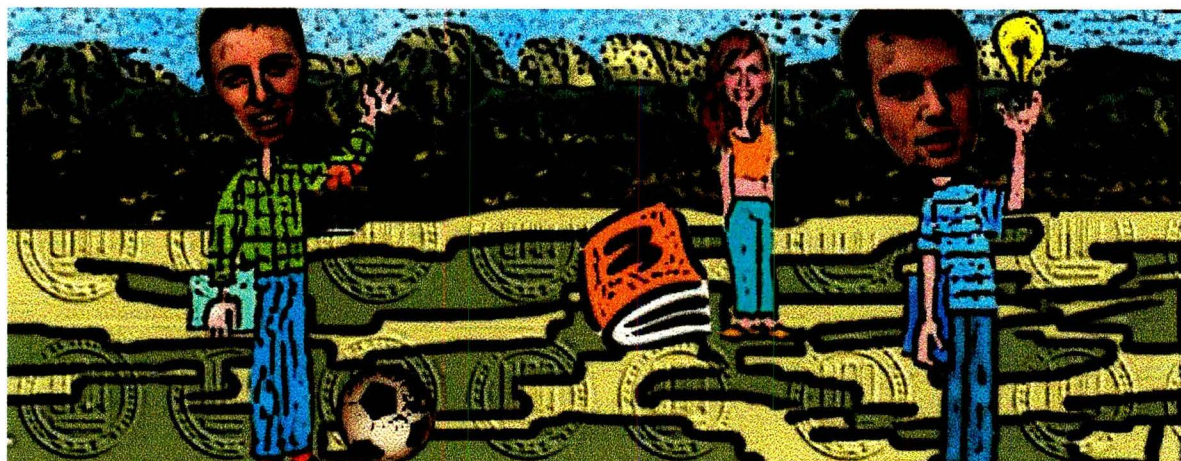
describiendo el dibujo. Además también tomando como base que hay elementos más cercanos que otro, así es como se pondría la jerarquía en los distintos planos.

3.2 Propuestas individuales

Propuesta de Ada Bueno

Una de las propuestas (opción1) consiste en imprimir el diseño en una placa de metal.. Se utilizarían diferentes tonos de colores en las figuras: en algunas veces lisos y en otras con degradaciones; así como también algunas formas estarían puestas en tres diferentes planos: el plano base, relieve y un plano hacia adentro, es decir, huecos del plano base. De esta forma se daría impresión de tridimensionalidad. En los planos mencionados estarían las figuras y se escogerían estas en que plano irían de acuerdo a los colores así como también la posición que tengan para así lograr el punto focal primario y después los secundarios.

Opción 1

Opción 2

Debido a que este espacio se encuentra dentro de la universidad, el tema es acerca de la vida estudiantil. Se presentán figuras de gente con siluetas delineadas, fotografías de rostros y colores primarios. Lo mismo se aplicó para el resto de los elementos en el diseño como la Sierra Madre Occidental y los objetos escolares. Otra propuesta (opción 2) es esa misma composición de elementos, pero esta vez dejando partes del metal libre, es decir, el metal no es coloreado para que este mismo material sea parte de la composición de diferente manera y mas industrial. De esta manera no se queda el concepto en lo clásico.

Propuesta de María Fernanda Barrero

Con la idea de crear una imagen dinámica y actual de la vida universitaria se propone crear un collage de fotografías de alumnos, de actividades de la universidad y de cualquier otra imagen que haga referencia al tema. (Opción 3)

Se sugiere instalar fotografías impresas en acrílico e instalarlas alrededor de una fotografía de la universidad. Las fotografías se instalarían flotando y con una ligera separación entre cada una de ellas y también con referencia a la pared. Se recomienda también que el dispositivo que sujete las piezas a la pared sea fácil de instalar para que las fotos puedan ser renovadas o intercambiadas periódicamente.

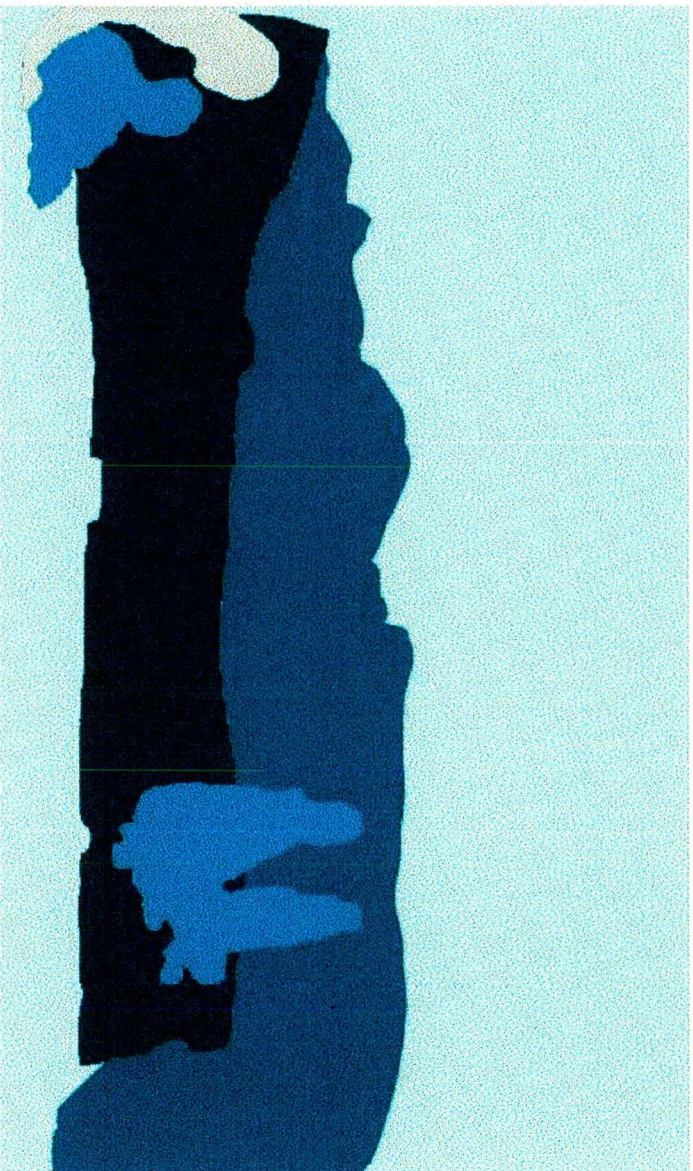
Opción 3

Propuesta de Griselda Villegas

Esta última propuesta plantea representar la vida estudiantil incluyendo elementos de la universidad como lo son estudiantes, el edificio de la comunidad y la biblioteca entre otros. Estas formas estarían hechas de placas de acrílico recortado pintado. El uso de las placas de acrílico tiene la finalidad de crear planos en relieve que se proyectan fuera de la pared en varios niveles.

Opción 4

4. Conclusiones

La realización de este proyecto y todas las actividades relacionadas con este nos permitieron aprender y concluir acerca de muchos aspectos.

- A partir de la investigación bibliográfica realizada se concluye que el mural es una técnica artística que ha acompañada al hombre a través de la historia y la vida. Hoy en día el mural y la obra de gran formato tienen una gran presencia que manifiesta la diversidad y la complejidad humana. Gracias al tratamiento del mural como un elemento arquitectónico y decorativo, las manifestaciones artísticas que se incluyen dentro de esta categoría gozan del privilegio de convivir intensamente con el ser humano de volverse parte de la vida cotidiana moderna a diferencia de otras disciplinas artísticas que quedan confinadas a la galería, al museo o a los teatros.

- Dado que el mural de este proyecto resulta ser un elemento decorativo y arquitectónico predominante se ha observado que es fundamental considerar la presencia del mural desde el inicio de la construcción ya que actualmente existen elementos en la cafetería del edificio de rectoría que dificultarán la apreciación adecuada del diseño. Por otro lado hay que considerar que el formato extremadamente alargado del espacio disponible complica y limita considerablemente la elaboración de un mural.

- Se ha observado también que la realización de un mural debe incluir un intenso trabajo en equipo donde todos los integrantes del proyecto colaboren y se comuniquen eficientemente. Para que haya una integración dentro de las fases del

proyecto y el resultado sea coherente. En el caso de este proyecto, la ausencia de un diseño definitivo dificultó y retrasó considerablemente el progreso del proyecto.

5. Bibliografía

- Delamare, F. y Guineau, B. (2000) *Colour. Making and Using Dyes and Pigments*. London:Thames &Hudson.
- *El tono y Nuria*. Imágenes. 2004. eltono.com
- Gombrich, E. H. (1999) *Historia del arte*. Mexico: Diana.
- Imaginario, A. (2000) "Una revolución artística, un arte para la revolución."
<http://www.analítica.com/va/hispanica/5713376.asp>
- Jeroen, J. (2004) *Influenza. Contra-manipulative Influenza Movements*.
<http://influenza.animen.com/>
- Kannikeswaran, K. (2003). <http://www.templenet.com/Arts/murals.html>
- McHenry, Robert (editor general). (1992) *Enciclopedia Británica*. Chicago: Británica Inc. Vol. 8, 17, 25, 26.
- Olea, Oscar.(AÑO????)La práctica artística y la práctica estética de la vida cotidiana en la ciudad. México: UNAM.
- Rivera Marín, G. (1997) *Política y arte de la revolución mexicana*.
- Rolston, Bill (s/f)"Cultura, conflicto y murales: la situación en Irlanda."
<http://www.zonezero.com/magazine/essays/distant/zcultu.html>
- Sperling, Eva. (s/f) *Contradicción o Progreso: La corriente principal del movimiento muralístico*.
<http://www.zonezero.com/magazine/essays/distant/zcontra.html>
- Trompe L'Oeil, Murals, Faux Finishes and Hand Painted Furniture by Art Effects. <http://www.trompe-l-oeil-art.com>

- Turnbull, R. (2004) "Early Ottoman Wall Painting and the Decorative Alternative." *Islamic Wall Painting*. College Art Annual Congress. Seattle.