

TFG

**MURALISMO: UN RETRATO DE LA
COTIDIANIDAD**

**Presentado por Alba Boscà Carrió
Tutor: Francisco Giner**

**Facultat de Belles Arts de Sant Carles
Grado en Bellas Artes
Curso 2019-2020**

**UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA**

**UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
FACULTAT DE BELLES ARTS DE SANT CARLES**

RESUMEN

Esta propuesta surge a partir de la necesidad de separar el binomio pintura/introspección aprovechando el potencial comunicativo del arte y su capacidad de crear espacios comunes. La idea consiste en **difuminar las barreras entre lo público y lo privado**, a la vez que tomar conciencia de la relevancia de lo cotidiano a través del relato social: el punto de partida para la creación en el espacio público.

Me interesa crear una red entre las memorias y/o las emociones de las/los habitantes a través de las calles, mostrando en sus muros las relaciones de proximidad que ocurren en la interioridad de las casas, dejando una huella afectiva en el exterior, donde se producen las relaciones con los demás.

PALABRAS CLAVE

Muralismo social, cotidianidad, calle, intimidad.

ABSTRACT

The proposal arises from the need of experimenting painting more as a way of communication and less as an introspective activity. Its aim is to diffuse the barriers between **public and private**, taking relevance of the ordinary, the everyday experience through social telling: the starting point for creation in public space.

My interest is to create a connection between inhabitants' memories and emotions through the streets, revealing on the walls the relations of proximity that take place in the interiority of the houses and leaving an affective print on the outside, where relations with others happen.

KEYWORDS

Social muralism, daily life, street, intimacy.

Agradezco a todas las personas que han participado en este proyecto. En particular, a la familia de Astrid y a la de Meche, por confiarme los muros de sus hogares. Gracias a Marcela y a Juan por sus historias, comidas y cenas tan divertidas.

A mis amigas de grado y de vida, pues con ellas siempre tengo ganas de pintar, porque siempre tenemos ganas de jugar. De ellas aprendo tanto.

A mi familia por apoyarme en la decisión de irme a estudiar un año en el extranjero y hacerme saber que estoy acompañada.

En especial, a mis compañeros de viaje Felipe y Tonatiuh, que me han ayudado mucho en este proyecto y me han hecho sentir como en casa. Muchas gracias por acompañarme a los murales, Felipe, por escucharme y aconsejarme, y sobre todo por tus sopas de abuela.

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN.....	6
2. OBJETIVOS.....	8
2.1. Objetivo general.....	8
2.2. Objetivos específicos.....	8
3. METODOLOGÍA.....	9
3.1. Planteamiento de la propuesta.....	9
3.2. Cronograma.....	11
3.3. Presupuesto.....	12
4. DESARROLLO CONCEPTUAL.....	13
4.1. La casa como refugio.....	13
4.2. La relevancia de la cotidianidad.....	15
4.3. La expresión de lo vivencial a través de los objetos.....	17
4.4. El oficio y la memoria.....	18
5. REFERENTES PICTÓRICOS.....	19
5.1. Manolo Mesa.....	19
5.2. Alejandro Marco Montalvo.....	20
5.3. Iván Floro.....	20
5.4. Herrán Saturnino.....	21
6. PROYECTO MURAL.....	22
6.1. Exploración espacial.....	22
6.2. Convocatoria y entrevistas.....	24
6.2.1. Entrevista Casa Astrid.....	26
6.2.2. Entrevista Casa Meche.....	27
6.3. Proceso y resultados.....	28
6.2.1. Casa Astrid.....	28
6.2.2. Casa Meche (Don Chingadera).....	32
6.4. Retos o dificultades.....	39
7. CONCLUSIONES.....	40
8. BIBLIOGRAFÍA.....	43
9. ÍNDICE DE IMÁGENES.....	45
10. ANEXOS.....	49

1. INTRODUCCIÓN

La intención del proyecto es llevar la vida privada de las personas, usualmente oculta entre muros, al exterior o a la calle, a la vista de cualquier paseante. Para ello, se han llevado a cabo una serie de murales figurativos de temática inspirada en las vivencias de las personas que habitan en los domicilios cuyos muros han sido intervenidos. Para ello se realizaron entrevistas buscando un punto en común desde el que se inicia el desarrollo de bocetos y proceso de creación. La solución pictórica se aborda desde el retrato, la composición de una escena y la representación objetual simbólica.

La ejecución de la obra se llevó a cabo a lo largo del año 2020 en Guanajuato (Gto, México). La planificación inicial pretendía terminar los murales en junio, pero este proceso se alargó hasta agosto debido a algunas modificaciones espaciales que tuvieron que realizarse debido a la pandemia Covid19. Además, inicialmente se planteó un mínimo de dos murales con la idea de intentar realizar un tercero, que al final no llegó a llevarse a cabo por el mismo motivo.

La idea del proyecto surgió gracias a las posibilidades de la ciudad de Guanajuato, especialmente debido a la organicidad en su estructura urbana: sus callejones son diversos (varían en luz, forma, color y tamaño) y conforman un mapa casi laberíntico, donde las sensaciones y emociones afloran fácilmente. El proyecto pretende, de alguna forma, suscitar la emoción y la curiosidad sobre el paseante de estas atípicas calles y **crear un canal de comunicación** fuera de la lógica del lenguaje entre dos personas desconocidas: el habitante y el paseante.

El presente documento es un registro de todo el proceso de análisis, investigación y realización pictórica. Se compone de varios apartados, siendo el siguiente a esta sección la descripción de los objetivos principales y específicos del proyecto. A continuación, se explica la metodología seguida para la realización del proyecto, empezando por el nacimiento de la propuesta,

seguida por dos tablas que ayudaron a su planificación: un cronograma y un sumario de presupuesto.

El apartado que sigue es el desarrollo conceptual, las bases teóricas del proyecto. Constituye una investigación a través de teorías filosóficas y antropológicas generalmente contemporáneas. El primer subapartado reflexiona sobre el cobijo, la casa como espacio donde protegerse ante las adversidades de la vida contemporánea, a partir de reflexiones de Josep M. Esquirol. El segundo subapartado, de la mano de la filosofía de Marina Garcés, hace hincapié en la importancia de tejer redes interpersonales y crear comunidad para luchar contra la impotencia de la soledad e individualismo de la sociedad contemporánea. El último subapartado del marco teórico comenta la importancia de los objetos como representación de una persona o un imaginario colectivo.

El siguiente apartado tiene por finalidad mostrar los artistas pictóricos que se tomaron como referencia temática y técnica para la elaboración del proyecto. Son una importante influencia los murales entorno a temáticas de la vida cotidiana y del hogar de Manolo Mesa e Iván Floro, la pintura delicada con apariencia efímera de Marco Montalvo, así como el arte de Saturnino Hernán, por su temática entorno a la cultura mexicana y el uso una gama cromática saturada.

Tras comentar las bases teóricas y referentes del proyecto, se procede a explicar el proceso del proyecto mural, desde la investigación espacial y la búsqueda de participantes para el proyecto hasta su realización en los espacios exteriores de dos casas. Para finalizar el apartado se comentarán los retos o dificultades que se han presentado a lo largo de todo el desarrollo.

Se cerrará el presente documento con un apartado dedicado a las conclusiones y una bibliografía con la referencia de las fuentes consultadas.

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL

El objetivo principal de este proyecto es realizar una serie de pinturas murales que propicien un diálogo entre la pintura y el paseante, con temática referente a la vida cotidiana de las/los habitantes, las estancias a las que pertenecen y la concepción del hogar. Para ello, es importante establecer contacto con habitantes de la ciudad (permitiendo la participación a todo el público en general) y lograr crear un espacio de confianza desde la posición de persona desconocida y extranjera.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Realizar actividades y anuncios que permitan que personas anónimas se interesen por el proyecto y ofrezcan su colaboración.
2. Realizar bocetos de los murales con suficiente claridad para que el proyecto se muestre a las/los colaboradores y decidan si aprobar la idea de la pintura mural.
3. Utilizar los conocimientos adquiridos en las asignaturas formativas de Pintura de los últimos cursos de grado.

3. METODOLOGÍA

3.1. PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA

La idea surgió a lo largo de mi estancia de intercambio académico en Guanajuato, México. Después de cursar un semestre, conociendo una nueva ciudad e integrándome en una cultura diferente, pero a la vez familiar, decidí que sería oportuno encaminar mi proyecto final de carrera hacia una línea que me permitiera seguir conociendo la vida de las personas que habitan esta ciudad.

De esta manera surgió la idea de contactar con personas fuera del círculo de la facultad y los ambientes que suelo frecuentar, en especial aquellas cuya vida esté anclada a la ciudad de Guanajuato. El propósito también es entender mejor los rasgos identitarios de la ciudad a partir de las historias y creencias de las personas enraizadas aquí. Este interés surge a partir de la observación del carácter de población flotante de Guanajuato, pues esta, en gran parte, está conformada por estudiantes y trabajadores de otros estados, que residen temporalmente aquí. Este tipo de población efímera convive a su vez con familias tradicionales del barrio, que durante décadas conservan la misma casa y costumbres, pero ven la atmósfera de la ciudad cambiar a su alrededor.

El protagonista es el hombre, el turista.

Y el paisaje es el lugar donde esa acción se desarrolla, pero el lugar es un escenario

A veces tan irreal que resulta incuestionable.

Ambientes que se esencializan

A partir de lo que se busca, hechos a veces a la medida.

El resultado es tan perfecto que no puede existir en la realidad.

Pero el turista ya no busca la verdad sino el estereotipo, lo artificial, lo construido como él mismo.¹

¹ OLIVARES, R. *Postales desde el otro lado*. Revista EXIT nº54. Proyectos Utópicos S.L, Madrid. 2014. pág. 24.

Como estudiante de intercambio, formo parte de esa red de habitantes “de paso”, que convive durante un intervalo limitado de tiempo en el lugar, pero deja inevitablemente una huella social y ecológica en la ciudad. Cuando somos “huéspedes” de una ciudad que no nos es propia, es importante concienciarnos sobre nuestras responsabilidades con el ambiente. Las ciudades con un componente turístico importante como Guanajuato (y como también es el caso de Valencia) tienden a convertirse en ciudades espectáculo; o sea, escenarios para la vida del extranjero. Bares, tours guiados, entretenimiento que caricaturiza a los habitantes del lugar, hoteles y una larga cola de servicios que no van dirigidos a las personas que nacieron en la ciudad-escenario inundan las calles y lugares públicos e históricos.

Por eso, desde la condición de extranjera, mi intención es la de crear un puente entre las personas que habitan la ciudad y los viajeros o “paseantes” a través de los muros, que esconden la vida interior del lugar y en este caso esta interioridad o intimidad se revela hacia el exterior.

3.3. PRESUPUESTO

MATERIAL	PRECIO
Pintura Vinílica Acrílica Sayer Exterior Color Blanco 4L	295 MX
Pintura Vinílica Acrílica Sayer Exterior Máxima Color Negro 1L	120 MX
Pintura Vinílica Acrílica Sayer Exterior Máxima Color Rojo 2L	240 MX
Pintura Vinílica Acrílica Sayer Exterior Máxima Color Amarillo 2L	240 MX
Pintura Vinílica Acrílica Sayer Exterior Máxima Color Azul 2L	240 MX
Tubo Acrílico Italian Masters Color Marrón Oscuro 250 ML	50 MX
Tubo Acrílico Italian Masters Color Amarillo Medio 250 ML	50 MX
Tubo Acrílico Italian Masters Color Rojo 250 ML	50 MX
Brocha Pretul ancho 15 cm	50 MX
Rodillo Mega Soriana	25 MX
Extensor para Rodillo Mega Soriana	35 MX
Pack Brochas distintos tamaños Mega Soriana	30 MX
TOTAL	1425 MX
TOTAL EN EUROS	62€

4. DESARROLLO CONCEPTUAL

4.1. LA CASA COMO REFUGIO

“Aquí es donde, por ejemplo, aparece con toda intensidad **la experiencia de la casa**, ahora ya no tan sólo como refugio ante el frío atmosférico, sino también como refugio ante el hielo metafísico. La separación dentro-fuera determinada por las paredes y por el tejado, además de relativa, no supone ni cierre ni aislamiento, sino, al contrario, la condición de posibilidad de la salida. ¿Acaso sería posible coronar la cima de la montaña más alta sin pasar la noche en la tienda de campaña o en el refugio? De ahí que hayamos señalado que la resistencia como recogimiento no se opone a la idea de proyecto; más bien, desde este punto de vista, se revela como su condición de posibilidad.”

Esquirol, J.M. (2015) *La Resistencia Íntima*. P. 12

El proyecto aborda la temática de la casa con la intención de ahondar en el universo personal de cada uno. La casa opera como una especie de extensión material de nuestras memorias, deseos y pensamiento, es una expresión de nuestra interioridad en un espacio privado. Todas las personas necesitan de la construcción de un hogar, de un pilar sólido sobre el que poder apoyarse cuando las condiciones existenciales se vuelven inestables o, como ocurre en nuestra sociedad occidental contemporánea, sujetas continuamente al cambio.

Defender un pilar sólido puede parecer conservador u obsoleto en una sociedad posmoderna que accede al conocimiento a través de la continua interrogación de toda verdad absoluta (o filosofía de la deconstrucción) y hace temblar cualquier fundamento sólido. Sin embargo, el cuidado entre una comunidad (sea esta una familia, un grupo de amigas/os, de compañeras/os de trabajo...) es un requisito tan fundamental para la realización (en algunos casos incluso supervivencia) propia y ajena que no cambia con el tiempo, ni siquiera a pesar de los esfuerzos del capitalismo neoliberal por crear lo que Almudena

Hernando llama “la fantasía de la individualidad”², es decir, la noción de que solo nosotros somos dueños de nuestra felicidad y éxito y no necesitamos de los demás para progresar (más bien identificamos al otro con la competencia). Hernández explica como la individualidad es consecuencia de un proceso histórico que inicia en el momento en que la humanidad empieza a perder la relación con la naturaleza, sus ritos y comunicación con la madre tierra, para empezar a subordinarla desarrollando la ciencia. Este proceso de tecnificación del medio natural crea la ilusión de que el humano puede sobrevivir con sus propios medios y ya no depende de las circunstancias creadas por la naturaleza.

Pero la individualidad conduce inevitablemente al aislamiento. Los cuerpos son separados por muros y alturas. El ser humano, con la construcción de grandes bloques y rascacielos, cada vez vive más cerca del cielo. Pero también más lejos de la tierra y del suelo, al distanciarse de las calles también lo hace del tipo de relaciones sociales que nacen en el espacio abierto. Se pierde la interacción con la comunidad, y así la sensación de pertenencia a un lugar. El ritmo orgánico de la vida cotidiana, con sus tiempos para la contemplación, es sustituido por el ritmo frenético ciudadano, un tiempo mecanizado.

A pesar del deseo contemporáneo de independencia, la sensación de soledad ha incrementado al mismo ritmo que la tecnología de las redes sociales. La necesidad de aceptación social está lejos de olvidarse. En realidad, la parte humana más emocional y dependiente, o identidad relacional³ no desaparece ni puede hacerlo; se esconde entre paredes o se reviste de instituciones.

La intimidad cada vez se limita más a la interioridad de los espacios privados y a veces este espacio se reduce a una sola habitación. El proyecto

² Solidaridad Internacional Andalucía. (17 de octubre de 2016). *Hernando, A. Almudena* *Hernando: La Fantasía de la Individualidad* [vídeo]. YouTube. . [Consulta:2020-03-17] <https://www.youtube.com/watch?v=mt1KwhiQ7qU&t=39s>.

³ Identidad relacional: término que utiliza Almudena Hernández para referirse a la parte del yo que se construye a partir de las relaciones con los demás.

trata de expandir este espacio íntimo, llevar el adentro hacia afuera, para transmitir la importancia del cuidado, el apoyo y la proximidad entre los miembros de un barrio y/o comunidad.

4.2. LA RELEVANCIA DE LA COTIDIANIDAD

Nuestra relación con el espacio y el tiempo ha cambiado notablemente en cuestión de pocas décadas. La vida contemporánea, en su infinito despliegue de actividades diarias (de consumo y producción, de ocio, de transporte...) deja poco tiempo para la contemplación y el disfrute de la vida cotidiana, el cuidado de una/o misma/o y los demás, el tiempo para compartir en comunidad se ha transformado en el tiempo para consumir en comunidad y la casa pierde su carácter de lugar de reposo, de recogimiento. Marina Garcés⁴ habla de que nuestros tiempos han sido (y están siendo) colonizados, incluso desde nuestras casas: por el tiempo de trabajo precarizado, por nuestros tiempos de consumo en red, por nuestros tiempos de comunicación y vida pública hecha desde la interioridad de las casas. Somos poblaciones flotantes, nuestra sociedad se encuentra en constante circulación: circulamos por las calles, por el trabajo, por nuestras casas y cada vez se vuelve más difícil lograr el tiempo para llegar a ser comunidad.

La ciudad de Guanajuato es un lugar donde se ve claramente que existe esta población de paso de la que habla Marina Garcés: es una ciudad estudiantil y un destino turístico tanto para otras/os habitantes de otras zonas de México como de otras partes del mundo. Las ciudades con una población efímera y cambiante corren el riesgo de perder parte de su identidad, ya que a menudo no se teje una comunidad entre los residentes y las personas de paso,

⁴ MEDIALAB PRADO. (21 junio 2019). Entrevista a Marina Garcés, Grigri Pixel 2019. [Archivo de Vídeo]. Youtube.

<https://www.youtube.com/watch?v=H9TSE9Wxtno&t=286s.+Acceso+17+marzo+2020>

que viven la ciudad visitada como un escenario más que como un lugar que es habitado. Por eso a menudo el turismo conduce a un proceso de gentrificación que acaba precarizando la vida de las personas que sí habitan el lugar. Por eso es importante reinventar el turismo y la forma en que estamos de paso en otras ciudades. El muralismo puede ser una forma de hacerlo: las imágenes callejeras construyen un paisaje identitario, plasman las ideas y la realidad social de las personas que habitan los barrios. Mohamed L. Ghacham⁵(muralista barcelonés) comenta como a menudo en el arte mural se ha retratado mucho a grandes figuras del 'mainstream', como actores y cantantes, cuando seguramente alguien que habite el barrio no se sienta identificado con una figura tan alejada de su realidad. Ghacham pinta escenas familiares basadas en fotografías de cumpleaños y bodas en las que, como él comenta, aunque el paseante no se vea retratado a sí mismo, sí puede relacionar la imagen con sus propias experiencias personales y así empatizar.

De esta manera, las calles expresan las vivencias de las personas que las habitan. La sensación de hogar es un punto de conexión entre todas las personas: todas/os buscamos un refugio y un lugar del que sentirnos parte, independientemente de nuestra nacionalidad. El hogar no hace referencia solamente a la concepción de hogar familiar tradicional: puede ser el hogar familiar, una casa compartida con amigas/os, con la pareja, con la mascota o las plantas. En relación con el proyecto, el hogar resulta interesante en especial por ser el espacio en el que se desarrolla la cotidianidad.

Es importante crear este vínculo del paseante con las calles que recorre, una conexión probablemente emocional que rompe la lógica de la calle como simple canal de circulación para hacer del pasear un momento vivido. En este proyecto se busca que el paseante además de empatizar con una escena pintada en el exterior pueda de cierta empatizar con las/los habitantes del barrio a través de un sentido de proximidad. Esta es tanto material como

⁵ Cano, S. *Mohamed L'Ghacham: "Hay más murales de los que hace falta porque se vive como un show"*. Subido el 2019, 23 de marzo. Castellón Plaza. [Consulta:2020-04-10] <https://castellonplaza.com/Mohamed-LGhacham-Hay-ms-murales-de-los-que-hace-falta-porque-se-vive-como-un-show>

inmaterial; material por la característica de estar pintados en una ciudad de callejones, en la que los murales son contemplados desde cerca al caminar de forma adyacente a los muros donde han sido pintados; inmaterial porque se produce esta conexión paseante-habitante cuando los recuerdos de una persona desconocida resultan familiares. Para reforzar este último aspecto, los murales son pintados en los muros exteriores de las casas donde habitan los recuerdos retratados.

4.3. LA EXPRESIÓN DE LO VIVENCIAL A TRAVÉS DE LOS OBJETOS

El hogar es normalmente una extensión espacial de nuestra personalidad, que se refleja en la forma en que decoramos el espacio, cuidamos o descuidamos el orden y la limpieza, las actividades a las que dedicamos más tiempo, los rincones favoritos o los detalles y objetos simbólicos que colocamos a la vista para recordarnos aquello que nos importa.

A menudo encontramos casas abarrotadas de objetos y viejo mobiliario que ya no tiene utilidad, pero permanece por su valor simbólico. Una de las casas que visité estaba abarrotada de mobiliario antiguo y vajilla que pertenecía a la tatarabuela de la familia. En una esquina había una mesita con un tapete bordado rodeada por dos sillas restauradas en las que nunca nadie se sentaba. El recuerdo de los que habitaban la casa es tan potente, que se reproduce en la materialidad de la casa. Hay salas enteras dedicadas a una persona que ya no existe. El chelo del bisabuelo se guarda en una vitrina en la sala de música, rodeado por las fotografías de sus bisnietas. La vajilla de plata, regalo de bodas, se guarda en el último cajón y solo se utiliza en ocasiones especiales.

En el caso de México, por ser un país donde la muerte forma tanto parte de la cotidianidad como la vida, el simbolismo de los objetos es evidente. De hecho, una tradición fundamental para los mexicanos es la elaboración de un altar de muertos, una ofrenda que se realiza en especial el Día de Muertos, pero no únicamente. Esta tradición consiste en instalar altares en honor de los

muertos de la familia donde se depositan como ofrenda alimentos, velas, flores y objetos de uso cotidiano del difunto. De manera que observando el altar casi nos parece conocer a la persona que se realiza la ofrenda, ya que, aunque no esté presencialmente, sí está su universo personal.

4.4. EL OFICIO Y LA MEMORIA

El trabajo está directamente conectado con nuestra cotidianidad. Por eso, a menudo la vida doméstica y los negocios comparten el mismo espacio. En México es muy habitual que la casa familiar también sea el lugar de trabajo.

El oficio tiene la peculiaridad de aprenderse normalmente a través de los miembros de la familia, con sus fórmulas secretas y pequeños trucos frutos del trabajo de muchos años. El oficio es una manifestación cultural, puesto que se relaciona con las costumbres y las tradiciones del lugar donde se realiza, cohesionando la sensación de identidad y comunidad barrial.

La idea de crecimiento constante y superación individual que demandan los valores de la sociedad contemporánea se ve muy limitada dentro de las posibilidades de la vida rural. La creciente demanda de servicios en la ciudad impulsa a los jóvenes a abandonar el pueblo, para estudiar y trabajar en la urbe. Este fenómeno se refleja en la cada vez mayor despoblación y abandonamiento del mundo rural, que pasa a un tercer plano, y como consecuencia, la pérdida y olvido de los saberes populares, entre ellos los oficios tradicionales.

Por ello, se vuelve necesaria la recuperación de los saberes tradicionales, un aprendizaje intergeneracional. El arte mural puede tener esta función reconectora, mostrar en la vida pública a las/los jóvenes la cultura popular, la vida de sus abuelas y abuelos. Despertar el interés por lo que ya no recuerdan, pero saben que forma parte de su identidad.

5. REFERENTES PICTÓRICOS

5.2. MANOLO MESA

Manolo Mesa nació en 1989 en El Puerto de Santa María (Cádiz). Su primer contacto con el arte fue el grafiti, ejecutándolo junto con su hermano mayor y, más tarde, realizó sus estudios de Bellas Artes. Actualmente es un artista urbano y reconocido muralista en el panorama contemporáneo español. En su trabajo busca recuperar costumbres, inspirándose en recuerdos, tradiciones e historias de los pueblos donde interviene, hablando con la gente e investigando antes de saber qué pintura realizar.

Fig. 1. Manolo Mesa (1989). *El antes, el ahora y el después*. El Carpio, Córdoba. 2018. Mural.

Fig. 2. Manolo Mesa (1989). *El puerto de Santa Maria. Cadiz*. Mural. 2018.

Fig. 3. Manolo Mesa (1989). *Sobre la identidad, el refugio y la convivencia*, Cromático Mural Fest. Cambre, A Coruña. Mural. 2018.

Sus obras tratan la realidad social presente, muestran las relaciones cotidianas entre las personas que habitan el lugar: las relaciones de convivencia entre distintas etnias, los rituales diarios, el cuidado entre la gente, la memoria y la identidad cultural. En sus obras vemos interiores domésticos, trabajadores del campo, momentos íntimos, homenajes a piezas cerámicas y bodegones que conservan recuerdos. Realiza sus murales tanto en espacios públicos y transitados como en lugares abandonados. Normalmente existe una correlación entre la obra y el lugar, de hecho, encontramos murales con temática referente a la memoria y a los recuerdos en muros de espacios deshabitados y las pinturas en las que aparece la gente del pueblo suelen estar en lugares transitados a la vista de todas/os.

5.3. IVÁN FLORO

Iván Floro, nacido en 1993 en Mataró, Barcelona. Empezó a pintar con sprays en fábricas abandonadas y en rieras. Después se acercó a la pintura académica de los grandes maestros de forma autodidacta a través de Internet.

Actualmente se enfoca en la producción pictórica, realizando lienzos y trabajo mural. Su trabajo se caracteriza por la utilización de colores potentes y pinceladas gestálticas, una forma de pintar bastante académica contrastada con temáticas contemporáneas.

Sus pinturas se inspiran en la cotidianidad, el hogar y el cuidado, pintando varias escenas familiares en grandes muros con los que da importancia a los pequeños gestos del día a día, como en “Aquí no et faltarà pa”, el rebanado del pan. Sus murales reflejan la cultura popular a través de los detalles a veces imperceptibles por su carácter repetitivo y diario.

Parte importante del arte contemporáneo tiene cierto componente de nostalgia de las tradiciones, varias/os muralistas trabajan con esta idea de recuperación de costumbres, memoria histórica y valorización del saber popular y de sus principales protagonistas: las ancianas y ancianos. Algunos otros ejemplos de muralistas que siguen esta misma línea presente en Mesa y Floro, y por ello a menudo realizan obras en colaboración, son Mohamed l’Ghacham, Virginia Bersabé o Alejandro Gambín

Fig. 4. Iván Floro (1993). *Bany a sa platja*. Mallorca. 2018.

Fig. 5. Iván Floro (1993) y Mohamed l’Ghacham (1993). *Aquí no et faltarà pa*. Granollers. 2018.

5.4. ALEJANDRO MARCO MONTALVO

Montalvo se licenció en Bellas Artes en la Facultad de Bellas Artes San Carlos, Universidad Politécnica de Valencia, donde también realizó un Máster de Producción artística. Después ha realizado varias exposiciones de pintura, especialmente en la Comunidad Valenciana y en Madrid.

La temática que trata Montalvo es la finitud humana y la angustia de la muerte a través de la representación del cuerpo y el objeto. En su pintura los objetos son la prueba de la ausencia, flotando en el vacío. De su pintura,

Fig. 6. Alejandro Marco Montalvo. *Las manos de la experiencia*. Óleo sobre lienzo. 2006.

resulta muy interesante la atmosfera fantasmal que logra crear, en la que se hace evidente la materialidad de lo que ya no tiene cuerpo, o viceversa; la volatilidad de la carne que se deshace con el paso del tiempo.

En particular, para este proyecto ha resultado muy inspiradora la obra “Manos de la experiencia”, casi un homenaje a las trabajadoras domésticas o amas de casa. En general, es importante por su temática, que coincide con la idea del proyecto. También técnicamente es interesante: utiliza una gama similar de colores fríos, pero logra una sensación de profundidad a través del contraste producido solamente con un pequeño punto de color en el paño que agarra la mujer con su mano, remarcando también el así el significado de unas manos viejas, conocedoras y cuidadoras.

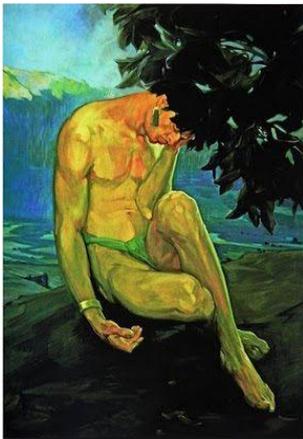

Fig. 7. Saturnino Herrán (1887-1918). *La leyenda de los volcanes*. 1910. Óleo sobre tabla.

5.5. SATURNINO HERRÁN

Saturnino Herrán, nacido en Aguascalientes, México en 1887, fue un destacado pintor mexicano correspondiente a la fase del *indigenismo*. Esta corriente se inicia con la influencia de la Revolución Mexicana y como un discurso contestatario a las corrientes racistas. También forman parte de esta corriente en torno a una temática de liberación indígena y reforma social: Cordelia Urueta, Frida Kahlo, Alfaro Siqueiros, Diego de Rivera, Francisco Zúñiga, Sánchez Camarena, Rufino Tamayo...

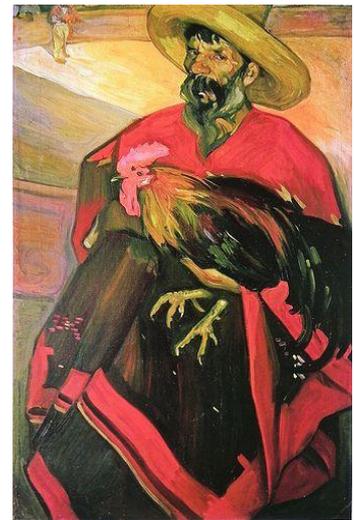
Así pues, Herrán muestra en sus pinturas a gente trabajadora y escenas cotidianas que muestran la realidad y diversidad de su país. Se le considera dentro del realismo costumbrista y maestro del modernismo mexicano. Técnicamente, destaca por sus interesantes composiciones (véase figura 8), el uso de la luz y el color, con sombras frías y luminosidades cálidas.

El color suele ser potente y llamativo en las/los artistas mexicanas/os, siendo este un aspecto que consideré en gran medida a la hora de realizar este proyecto. Aunque normalmente acostumbro a realizar obras en tonos sombras u ocre sin incorporar tanta diversidad de colores, decidí experimentar más en cuanto al color en Guanajuato, ya que las familias que me ofrecían su muro y

los profesores que tuve durante el curso insistieron en muchas ocasiones sobre este asunto.

Fig. 8. Saturnino Herrán (1887-1918). *La ofrenda*. 1913. Óleo sobre tela.

Fig. 9. Saturnino Herrán (1887-1918). *El gallero*. 1912. Óleo sobre tabla.

6. PROYECTO MURAL

6.2. EXPLORACIÓN ESPACIAL

Tras desarrollar la idea del proyecto y buscar los primeros apoyos teóricos, decidí comenzar por uno de mis habituales paseos por los callejones de Guanajuato, pero prestando especial atención a los muros de la ciudad, en búsqueda de paredes adecuadas para la realización de un mural, con la intención de marcar aquellas calles donde se encuentran dichos muros y plantear la propuesta a los habitantes del lugar.

El primer recorrido que realicé se inicia en Banqueta Alta, la ex estación de ferrocarril de Guanajuato, subiendo hasta el barrio cercano al Panteón para después bajar por Tepetapa y explorar los callejones cercanos (Fig. 10). El siguiente recorrido se realizó en la zona de Embajadoras, empezando desde Sangre de Cristo (calle que conecta Embajadoras con el centro), llegando a

Embajadoras para explorar los callejones cercanos desembocando en Pastita (Fig. 11).

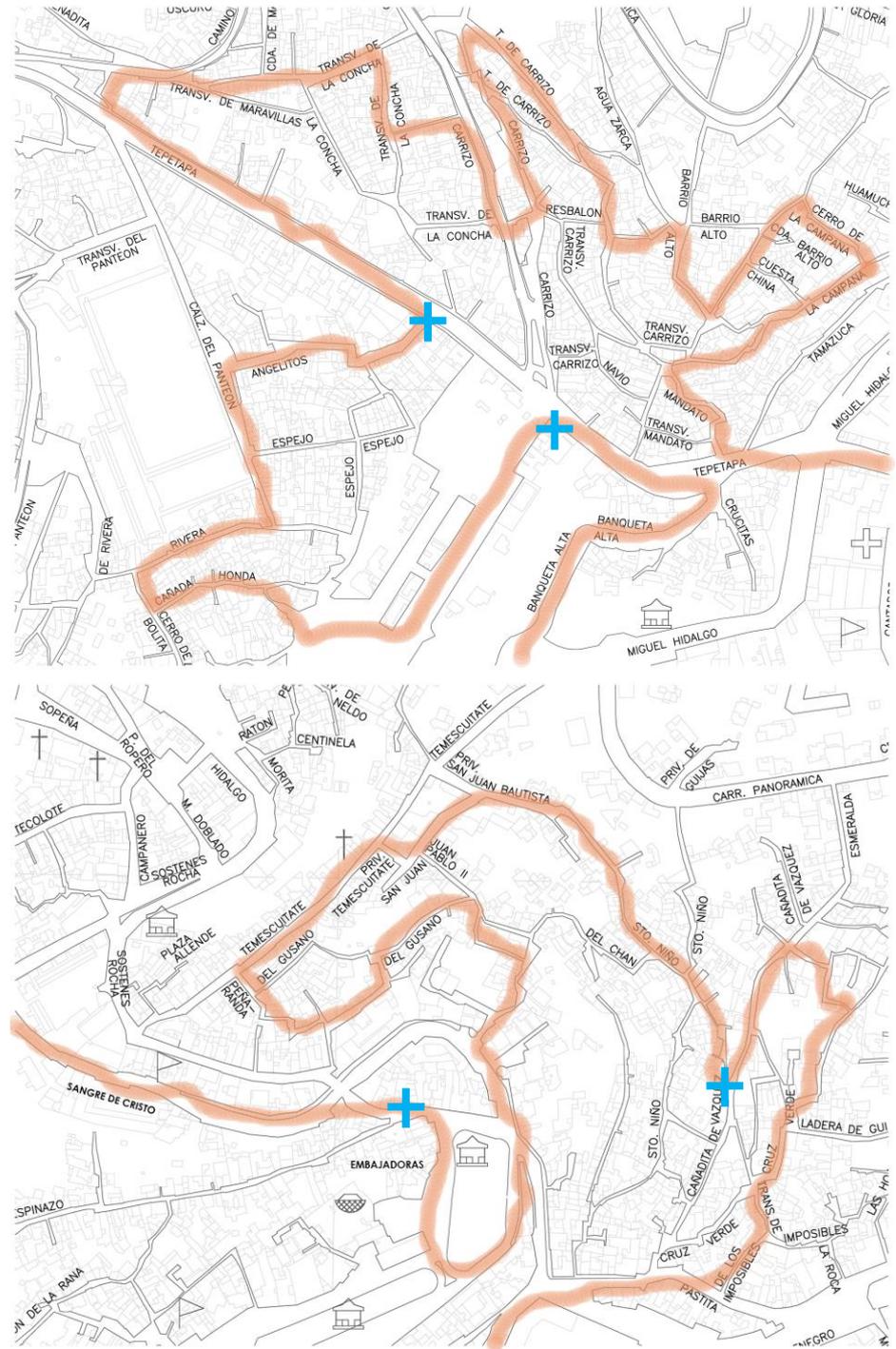

Fig. 10. Mapa de recorrido por Tepetapa. Las cruces indican los puntos clave.

Fig. 11. Mapa de recorrido por Embajadoras. Las cruces indican los puntos clave.

6.3. CONVOCATORIA Y ENTREVISTAS

Paralelamente con la exploración espacial, elaboré un cartel (Fig. 12) con la intención de publicarlo en la red como una segunda vía para buscar colaboradoras/es. El cartel fue publicado en la página web del departamento de Artes Visuales de la División de Arquitectura, Artes y Diseño de la Universidad de Guanajuato⁶ y fue compartido por varias personas en sus redes sociales, llegando a un público muy amplio. La respuesta fue multitudinaria, recibí peticiones diarias a través del e-mail y el Instagram. Por esta razón, abandoné la exploración física y decidí concentrarme en seleccionar colaboradoras/es. El criterio de selección se basó en priorizar a las personas que habían enviado su petición en primer lugar y en identificar los muros que se adaptaran a la idea, tiempo y material del que dispongo.

Fig. 12. Cartel convocatoria.

Una vez seleccionadas las personas colaboradoras, realicé un mapa en el que identificar las viviendas a intervenir (Fig.13), dos de ellas ubicadas en el centro y una a las afueras.

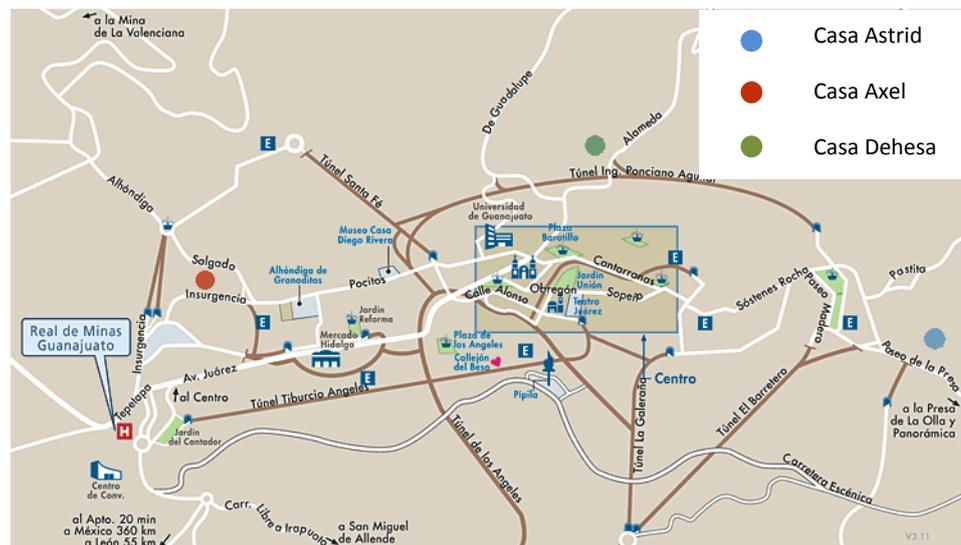

Fig 13. Mapa de la ubicación de las casas cuyos muros fueron seleccionados.

El siguiente paso consistió en citarme con las/los participantes para ver en persona el muro y presentarles en persona la idea del proyecto, de manera

⁶ Dirección web: <https://www.ugto.mx/admision/oferta-academica/21-artes-visuales-campus-guanajuato>.

que si estaban decididos a colaborar realizábamos una entrevista, que más bien consistía en una charla. En esta entrevista les explico los puntos esenciales de mi proyecto: la construcción del hogar, la relevancia de la cotidianidad, la ruptura de la barrera entre el espacio interior y exterior. A partir de esta introducción las/los colaboradoras/es decidían qué les gustaría transmitir en su muro y explican algún relato familiar, comentando lo que significa para ellas/os la casa que habitan y sus rutinas diarias.

Así pues, me cité con Astrid, Axel y Dehesa en sus respectivas casas. Advertí que tenían historias bien diferentes e interesantes: Astrid vive en una de las primeras casas construidas en la zona de la Presa de Guanajuato; Axel es un estudiante que vive con su abuela, a la que admira por su esmero desde joven en estudiar a pesar de las dificultades y convertirse en maestra y Dehesa es una madre soltera rodeada de muchos gatos y su hijo, siendo su hogar el lugar también para sus actividades artísticas y performáticas. Todas las opciones las consideré igualmente interesantes, pero debido al inicio de la pandemia Covid19 en marzo, decidimos cancelar los murales ubicados en el centro, siendo solo posible realizar el mural en la casa de Astrid. Paralelamente a la elaboración del este mural, busqué la oportunidad de realizar otro en algún lugar periférico. Por suerte, pude conocer mejor mi barrio durante la pandemia, pues de alguna forma u otra todos intentamos apoyarnos en esos momentos y así fue como topé con Meche, un panadero que se ilusionó mucho con la idea del mural.

6.3.1. Entrevista casa Astrid

Fig. 14. Muro de la vivienda donde realizar la pintura mural.

Fig. 15. Fotografía antigua de la casa antes de las remodelaciones y el crecimiento de viviendas alrededor.

La primera familia me contactó a través del correo electrónico. Me contactó Astrid, una estudiante de diseño gráfico que había visto la convocatoria y mostraba su interés y el de su familia en colaborar conmigo. Establecimos una hora y un lugar donde encontrarnos e ir juntas a su casa, donde poder conversar con su familia.

La madre de Astrid fue la que se decidió a contar la historia familiar. Para ella, la casa era el recuerdo de su madre, que con su esfuerzo la había ido construyendo poco a poco. En la casa intentaban seguir las costumbres de la abuela, en especial el cuidado de los animales y de las plantas. En cuanto a la flora, que ahora en su mayor parte se distribuía en macetas, es un recuerdo de la naturaleza que antes rodeaba la casa. La madre de Astrid recuerda con nostalgia como antes la casa era la única construcción en esta zona de Guanajuato, cercana a la Presa de la Olla.

Las aves son de gran importancia para la familia, en especial los colibrís, ya que la abuela vinculaba estos animales a leyendas contaba que cuando un colibrí visitaba la casa, se supone que es un familiar fallecido que viene a visitarles. Por esa razón, la madre de Astrid, que adora los colibrís, nunca quiso

tenerlos enjaulados, sino que prefiere ver cómo van a visitar la casa cada día a buscar néctar del bebedero que les prepara sobre la reencarnación.

6.3.2. Entrevista casa Meche

El mural se realiza en el barrio del cerro de San Miguel ubicado en una de las montañas que rodean la ciudad. Es pertinente para el proyecto clarificar que, en Guanajuato, mientras las/los turistas y estudiantes suelen residir en el centro, en la parte baja del valle, la población permanente convive en los barrios de las montañas.

La idea de realizar este mural surgió de forma espontánea. Durante mi estancia en Guanajuato mi propósito principal era el de sumergirme en la cultura mexicana, comprendiendo mejor sus tradiciones, relacionándome con personas de diferentes contextos. En el último barrio en el que estuve viviendo, más cercano a los cerros, pude tener más contacto con las/los vecinos locales e incluso establecí una relación de amistad con las/los vendedores de pequeños negocios, hasta el punto de empezar a vender pan dulce con mis compañeros de casa en el negocio más cercano a nuestro hogar. La idea surgió por nuestro interés especial por la cocina, el interés por acercarnos más al barrio y en mi caso también para contar con una ayuda económica para los materiales artísticos y la pintura destinada a los murales.

Una mañana temprano, salimos a buscar un herrero que nos fabricara otra rejilla para el horno con la intención de aumentar la cantidad de panes. Tuvimos muy poca suerte, pues caminamos durante tres horas y no encontramos solución: o bien no contaban con el material necesario o estaban cerrados. Justo en el instante en que estábamos cerca de rendirnos, nos encontramos con un hombre mayor, que caminaba con bastón, al que le preguntamos por un herrero y le explicamos nuestra odisea. Este hombre resultó ser el panadero del barrio, quien al principio nos desalentó todavía más: “¿Cuándo un herrero os va a ayudar con eso? Tardarán un chingo y os cobrarán demasiado”, pero al poco tiempo se nos iluminó la cara cuando nos

comentó que justo tenía una rejilla igual que la nuestra, que no se adecuaba a su horno y la podíamos usar.

Así fue como el panadero nos invitó a su casa, nos explicó que le complacía mucho que unos jóvenes estuvieran interesados en hacer pan: “eso es lo que deben hacer los jóvenes, trabajar y no andar de malandros metidos en la droga y todo eso”. Nos dijo que su trabajo nunca se lo enseñaba a nadie, y todavía menos sin cobrar por los derechos de autor, pero a nosotros nos quiso ayudar. Dijo que, si nos apetecía, podíamos ir a su casa los domingos y allí aprender su oficio, observando cómo trabaja el pan y la repostería mexicana. Cuando nos presentamos no nos dijo su nombre, prefirió que lo llamáramos por “Don Chingadera”, así es como lo conocen por ser muy quisquilloso en su trabajo. Por lo que la única condición era que tuviéramos paciencia. Con mucho gusto aceptamos. Después de los primeros domingos yendo a su casa y compartiendo conocimientos, advertí la pasión de Don Chingadera por su oficio y pensé que su visión del día a día estaba muy relacionada con mi proyecto. Le propuse colaborar con este elaborando un mural en su casa, y se alegró mucho “¿Qué le parece?” le comentó a su yerno, “¡me van a retratar haciendo el pan!”

6.4. PROCESO Y RESULTADO

6.4.1. Casa Astrid

Los bocetos del mural de la vivienda de Astrid surgen a partir del relato de los colibrís. La idea consiste en retratar el ritual diario que realiza la madre de Astrid cuando repone el néctar del bebedero. Este gesto cotidiano se convierte en ritual al aludir a la memoria familiar. Antes de realizar el boceto, realicé un registro fotográfico de este momento. Fotografié en primer lugar el patio de la casa donde se desarrolla la acción (Fig. 16), para después capturar la imagen de la madre de Astrid con la vestimenta que ella escogió mientras reponía el bebedero

Fig. 16. Fotografía del patio.

Fig. 17. Fotografía de la madre de Astrid reponiendo el bebedero.

Fig. 18. Colibrís en el bebedero.

Fig. 19. Macetas con distintos cactus.

Fig. 20. Boceto 1. Óleo sobre papel, 60x40cm.

Fig. 21. Boceto 2. Pintura gouache sobre papel, 20x15 cm.

Dediqué un tiempo más a observar como llegaban los colibrís y a tomar fotografías de estas aves bebiendo y volando alrededor del bebedero. Igualmente realicé algunas fotografías de la vegetación, ya que algunas de las plantas que conservan en macetas son las mismas que tenía su abuela plantadas cuando la casa tenía campo.

A la hora de realizar un primer boceto, quise retratar este momento en forma de secuencia, tratando la solución pictórica como fotogramas que reflejan el instante en que la madre de Astrid repone el bebedero y acto seguido aparecen los colibrís. No acabó de convencerme el resultado, pues su lectura me pareció bastante ambigua, además de que el tamaño del muro no se adecuaba a este tipo de propuesta. Por eso, quise elaborar otro boceto de una sola escena en un primer plano y reduciendo detalles y ornamentos. Mostré ambos bocetos a la familia, quienes también prefirieron el segundo.

Fig. 22. Fotografía de las primeras manchas.

Fig. 23. Fotografía del proceso.

Fig. 24. Fotografía del proceso en contexto

Inicié la pintura mural pintando un color de base salmón. En cuanto secó, realicé el boceto, en líneas amarillas las primeras direcciones luego remarcadas en azul. Rápidamente empecé con las primeras manchas, dándole especial importancia al rojo central, el color de la vestimenta de la señora. La realización de las fotografías del proceso ha sido especialmente complicada dada la estrechez de la calle.

El rosado del fondo mutó a una tonalidad más ocre que fuese degradándose hacia un violeta, con la idea de dar más protagonismo al rojo de la vestimenta y que el resultado no fuese demasiado monocromático.

Al empezar a intervenir el fondo la figura cobró mayor solidez. Quise darle más protagonismo al bebedero añadiendo un amarillo en el fondo para aumentar la luminosidad.

Fig. 25. Alba Boscà, *No me verás morir*. 2020. Mural. Guanajuato. Detalle ciprés.

Fig. 26. Alba Boscà. *No me verás morir*. 2020. Mural. Guanajuato.

Otro cambio respecto al boceto inicial fue cambiar la enredadera por una planta de nopales, una planta que siempre han cuidado en la casa y por lo tanto más representativa para la familia. Además, consideré que la composición del boceto inicial era demasiado cerrada y el nopal me daba la posibilidad de dejarla más abierta.

Así pues, el mural cuenta con dos elementos representativos, parte del imaginario de la familia, pero también del imaginario colectivo mexicano: el colibrí como representante de los familiares fallecidos (la muerte presente en la cotidianidad de la vida) y la vestimenta roja con flores bordadas (aunque no fue mi elección, sino de ella que apareciera en el muro). También decidí que el árbol a la izquierda de la figura central fuese un ciprés por dos razones: por el ciprés que cuidan en su jardín y por el significado ritual del ciprés como árbol que guía las almas de los fallecidos hacia el cielo. Se aprovechó este concepto para pintar el árbol sobre la pared superior, con el efecto de producir la ilusión de ser mucho más alto que el resto de los elementos.

El resultado fue una pintura de tonos bastante cálidos, rodeada por elementos verdes que ayudan a contextualizar el mural con las vistas montañosas. Fue muy complicado realizar fotografías del proceso y resultado final debido a la estrechez de la calle, que no permitía sacar fotografías completas del mural sin deformaciones por la perspectiva. Decidí titularlo “No me verás morir” en

honor a un poema de Irma Pineda, poeta oaxaqueña, titulado de la misma forma, pero en zapoteco “Qui zuuyu’ naa gate”.

6.4.2. Casa Meche (Don Chingadera)

En el caso de Meche, el concepto a materializar en el exterior de su casa es el trabajo de panadero, especial por su carácter de herencia familiar. El hogar constituye un lugar para el ocio y el oficio. El encuentro familiar es parte del negocio, así como la invitación a un café muy dulce acompañado de bollos recién horneados (o como se dice en México, pan dulce).

Fig. 27. Fotografías del proceso de horneado.

Para elegir la composición de los elementos del mural, en primer lugar, se realizaron una serie de fotografías en el momento del horneado. En estas fotografías se registran los movimientos del amasado, el contexto en el que se lleva a cabo el trabajo (el mismo salón de la casa) y las interacciones entre los familiares.

En la foto seleccionada como base para la elaboración del boceto se refleja el trabajo mutuo entre los familiares. La fotografía fue tomada en el momento en que se acomodan los croissants o cuernitos, justo antes de cocerlos.

Era importante que aparecieran ambos familiares con el propósito de representar en el mural la transmisión de conocimientos intergeneracional propios del oficio.

A partir de dicha imagen realicé un montaje en Photoshop con la idea de visualizar la composición del mural, en el que respeté lo esencial de la fotografía original, pero varié la atmosfera. Consideré de suma importancia incluir un horno en la composición, pero decidí omitir el horno de la casa. Incluí en el montaje una imagen de horno de barro, simulando el horno en el que antes solía hornear Meche. Esta idea cambió cuando el panadero me

Fig. 28. Fotografía seleccionada.

Fig. 29. Montaje Photoshop.

mostró la casa de su abuelo, con apariencia de cueva subterránea. En ese espacio se encuentra un horno de pared de más de un siglo de antigüedad,

Fig. 30. Horneado en casa familiar.

Fig. 31. Boceto en acuarela del mural.

que la familia todavía usa para hornear. Los dos pensamos que era mejor opción que fuese este horno el que se representara en la escena. A partir del montaje digital realicé una acuarela, pero incluyendo ya el horno mencionado y cambiando un poco la coloración del fondo por una atmósfera más coherente con la sala antigua donde horneaban.

Me ofrecieron la pared exterior para realizar el mural, donde se ubica el jardín. Se encontraba en un lugar favorable, ya que al frente había un camino por el que pasaba mucha gente del barrio y de fondo las vistas de varios barrios de Guanajuato. Como un pequeño inconveniente o más bien una particularidad, el jardín mencionado estaba repleto de muñecas. Hasta ese momento solo había visto dos casas en Guanajuato con jardines así: muñecas y peluches sucios o rotos intervenidos con simbologías, a menudo colgando en los árboles o pilares o esparcidos por el suelo. Por su significado, preferí no moverlos (excepto algunos casos) y adaptarme a trabajar con el espacio. Desde un punto de vista más occidental, puede parecer bastante extraño una exposición tan explícita de prácticas de hechicería en el jardín de una casa expuesta a cualquier viandante. Pero como se ha mencionado algunas veces a lo largo del proyecto, en la cultura mexicana la vida y la muerte coexisten en un mismo plano, siendo parte de la cotidianidad.

Fig. 32. Pared exterior inicial.

Fig. 33. Pared fondeada.

Fig. 34. Primeras manchas.

Fig. 35. Realización del mural junto a la construcción de la casa.

Un inconveniente algo mayor, fue que la pared a intervenir estaba recién pintada de negro. Por eso, decidí antes de empezar con el esbozo, realizar un Al día siguiente, comencé con las primeras líneas y algunas manchas de color. Así fui continuando día tras día, intentando avanzar simultáneamente figura y fondo. Fue interesante el hecho de que estaban terminando de construir el piso de arriba de la casa, por lo que mientras pintaba, algunos miembros de la familia iban avanzando el tejado al ritmo de cumbias al máximo volumen.

Decidí que la composición se sostuviera por dos triángulos enfrentados: uno compuesto por la misma materialidad de la pared (los dos extremos inferiores y la ventana), reforzado por el foco de luz que se origina en la parte superior de la ventana, y otro conformado por la dirección de las miradas y los negros que envuelven la escena parte de la pared quemada por el humo.

Fig. 36. Esquema de composición

Los colores del resultado son muy variables según la hora del día y el clima, por lo que realicé dos fotografías en días diferentes del mural finalizado. Así, en la primera imagen se pueden apreciar los colores cálidos y en especial el ocre presente en todo el fondo, mientras que en la segunda imagen (día nublado) se ve un fondo más frío y blanquecino.

Fig. 37. Alba Boscà. El pan de cada día, Mural. 2020. Guanajuato, México. Fotografía en clima soleado y nublado.

Fig. 38. Detalles del mural finalizado.

Lo más complicado fue decidir cuándo estaba terminado. Sentí que no tardé mucho en terminar el fuego del horno o los rostros humanos, que acostumbro a pintar y los que no me gusta concretar de más para que permanezcan el movimiento. Pero si fue muy laborioso el fondo, cambiando varias veces de tonalidad y viendo cómo podía quedar coherente con las figuras. Fue un reto en cuanto a composición, pues fue la primera vez pintando un mural tan grande y con varios elementos a tener en cuenta.

6.5. RETOS O DIFICULTADES

A lo largo de la elaboración de los trabajos murales, se presentaron algunos imprevistos, no siempre esperados, ya que había realizado pocos ejercicios de trabajo mural en exterior anteriormente.

En primer lugar, el clima es el reto más complicado, pues no es controlable. En Guanajuato, a menudo hace un clima soleado y tranquilo, pero en la época primavera-verano viene una temporada de lluvias muy fuertes. Esto ha afectado en especial a la elaboración del segundo mural, que se llevó a cabo a lo largo del mes de agosto con lluvias hasta 4 días por semana. Sin embargo, no solamente la lluvia es problemática en cuanto a la elaboración de un mural, también el sol potente puede dificultar el trabajo. Este último punto fue un factor que no consideraba en un principio. El sol del verano entre las 12 y 15 p.m. es demasiado fuerte, lo que no solamente provoca incomodidad del calor, sino que también distorsiona la percepción del mural: la luz refleja demasiado fuerte en la pared y los colores se ven de tonos tan distintos que resulta muy complicado aplicar las mezclas. Estas dificultades lumínicas fueron sobrellevadas con facilidad gracias a la flexibilidad de horario de la familia.

Otro límite a tener en cuenta es el espacial, pues los callejones de Guanajuato, como los de muchos pueblos, son demasiado angostos para proporcionar el espacio suficiente para un trabajo mural. El primer mural, de hecho, se realizó en una calle estrecha con pendiente repleta de escalones (Fig. 41), por lo que la pintura no se podía contemplar desde lejos y, además, resultó incómodo el trabajo por la dificultad para instalar las escaleras sobre un suelo escalonado. Son condicionantes a tener en cuenta antes de comenzar un trabajo mural, entendiendo que igualmente se puede realizar, pero comprendiendo las dificultades.

Sea como sea, las dificultades climáticas y espaciales forman parte siempre de este tipo de trabajos. Un/a artista muralista se diferencia en este aspecto del/la artista de caballete, pues se involucra directamente en la vida de la calle, por lo que es importante el gusto por los espacios exteriores y la interacción social, el aventurarse a formatos complicados y la paciencia ante los imprevistos temporales.

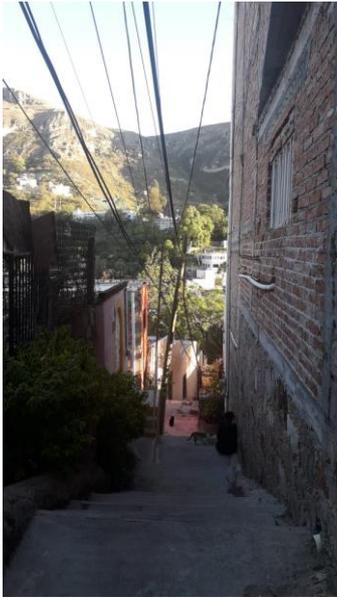

Fig. 39. Fotografía de la estrechez del callejón de casa Astrid.

7. CONCLUSIONES

La realización de este proyecto ha sido muy fructífera en lo que respecta a lo personal, pues me permitió adentrarme más en otra cultura, aprendiendo bastante de las personas que participaron en la idea y que mostraron mucha emoción en su elaboración.

A lo largo del proyecto me he sorprendido de la importancia de algunos elementos previos a la realización mural. No esperaba la amplia respuesta que obtuvo el anuncio que di a conocer en redes sociales. Esta rápida idea me permitió acceder a un público muy diverso y abierto a mis propuestas. Por otra parte, pocas veces realizo bocetos antes de realizar una obra pictórica. Dedicar tiempo a planificar la obra me ayudó a simplificar mucho las composiciones, además hacía sentir más seguros a los participantes respecto a la idea del mural. Sin embargo, respecto al boceto del primer mural, advertí durante la

realización de este, que el boceto carecía de algunos detalles importantes de composición que se hicieron más complicados de solucionar llegados a ese punto.

Realizar el proyecto en el extranjero también me hizo comprender las diferencias notables entre la pintura mexicana y la española, siendo la primera a menudo más sólida y geométrica, así como más colorida (también por la diferencia lumínica y de diversidad natural). Los profesores de pintura de la Universidad de Guanajuato me han animado a experimentar fuera de mi zona de confort, con composiciones más elaboradas. Durante la realización del proyecto, he podido poner en práctica los conocimientos adquiridos en Guanajuato, de la misma forma que lo que aprendí en Valencia, en especial en los últimos años de carrera en las asignaturas de Retrato y Estrategias de Creación Pictórica.

Fue interesante pintar a habitantes del barrio, ya que muchos paseantes reconocían a las personas representadas en los muros. En especial, cuando realicé el mural de Meche, varias personas se paraban a contemplarlo y me preguntaban cuánto me tardaría porque querían verlo acabado. Solían reconocer siempre a Meche y entonces reían y decían: “Anda, ¡es el Buscabullas!” y aprovechaban para contarme alguna anécdota. De esta forma, el mural se convierte en un punto de referencia, un lugar conocido por las personas del lugar que visualmente conecta con sus memorias.

Técnicamente, la representación es clara en cuanto a su significado, no es de lectura compleja, cosa que era importante para mí para que todas las personas que lo vieran pudieran conectar con sus contenidos, lo que creo que se ha conseguido por los comentarios de los viandantes cuando veían las pinturas.

Aún con todos los condicionantes, siento que la composición podría mejorarse, formalmente no todos los elementos me parecen acertados. Siento que de alguna forma me apresuré en especial en el último mural, jugando con una composición algo más compleja en unas dimensiones que nunca había trabajado. Sin embargo, se cumplió el objetivo principal de exteriorizar una escena interior y crear más redes y conexiones entre los habitantes del barrio.

Teniendo esta base, me siento motivada a continuar practicando para mejorar técnicamente, pero siguiendo más o menos la misma línea temática. Algunas ideas respecto a los próximos murales son reducir la gama cromática o bien el número de elementos a introducir en el muro, para solventar mejor con las diferencias que presenta el muro respecto al lienzo, sobre todo cuando se trabaja con tiempo limitado y en solitario. La práctica que pienso adquirir, pues me propongo seguir realizando murales, me permitirá ir ganando en complejidad en mis próximas propuestas.

8. BIBLIOGRAFÍA

MONOGRAFÍAS

BACHELARD, G. (1944). *La poética del espacio*. México. Fondo de cultura económica (2ª edición).

DECTER, J. y HELMUT D. (1993). *Exhibition as social intervention: "Culture in Action"*. Londres. Koenig Books.

DUQUE, F. (2015). *Arte público y espacio privado*. Madrid, España. Ediciones Akal, S.A. (4ª edición).

ESQUIROL, JOSEP M. (2015). *La Resistencia íntima. Ensayo de una filosofía de la proximidad*. Barcelona, España. Ediciones Acantilado.

NOGUÉ, JOAN. (2007). *La construcción social del paisaje*. Madrid. Biblioteca Nueva.

OLIVARES, R. (2014). *Postales desde el otro lado*. Revista EXIT nº54. Madrid. Proyectos Utópicos S.L.

RAMIREZ, F. (1974). *Saturnino Herrán*. México. Universidad Nacional Autónoma de México.

TRABAJOS DE FIN DE GRADO Y MASTER

JUAN ORTUÑO, G. (2017-18). *Interiores*. [fin de grado]. Valencia. Universidad Politécnica de Valencia.

PÁGINAS WEB

CANO, S. *Mohamed L’Ghacham: “Hay más murales de los que hace falta porque se vive como un show”*. (23 de marzo de 2019). Castellón Plaza. [Consulta:2020-04-10] <https://castellonplaza.com/Mohamed-LGhacham-Hay-ms-murales-de-los-que-hace-falta-porque-se-vive-como-un-show>

MESA, M. *Manolo Mesa*. [Consulta:2020-08-02] <https://www.manolomesa.com/>

SÁNCHEZ, B. y VILLASANTE, F. (2015). *Notas para una sociología del hogar*. Res Mobilis. [Consulta:2020-05-02] <http://core.ac.uk/download/pdf/71873883.pdf>.

VIDEOGRAFÍA

CENTRE DE CULTURA CONTEMPORÀNIA DE BARCELONA. (11 feb. 2013). *Entrevista a Joan Nogué*. [Archivo de Vídeo] CCB. ccb.org/es/actividades/ficha/la-ciudad/217482

MACBA STREAMING. (16 feb. 2015). *Maurice Marleau-Ponty leído por Marina Garcés en el curso “Biblioteca abierta”*. [Archivo de Vídeo] Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=ZUnM6I4hJ20&t=4967s>

MEDIALAB PRADO. (21 junio 2019). *Entrevista a Marina Garcés, Grigri Pixel 2019*. [Archivo de Vídeo]. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=H9TSE9Wxtno&t=286s.+Acceso+17+marzo+2020>

SOLIDARIDAD INTERNACIONAL ANDALUCÍA. (8 de mayo de 2016). *La crisis de los cuidados en el capitalismo global, entrevista a Yayo Herrero*. [Archivo de Vídeo] Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=784o9OrRNEc&t=2s>

SOLIDARIDAD INTERNACIONAL ANDALUCÍA. (17 de octubre de 2016).

Hernando, A. *Almudena Hernando: La Fantasía de la Individualidad* [vídeo].

YouTube. . [Consulta:2020-03-17]

<https://www.youtube.com/watch?v=mt1KwhiQ7qU&t=39s>.

9. ÍNDICE DE FIGURAS

Fig. 1. Manolo Mesa (1989). *El antes, el ahora y el después*. El Carpio, Córdoba. 2018. Mural. P. 17

Fig. 2. Manolo Mesa (1989). *El puerto de Santa María*. Cadiz. Mural. 2018. P. 17.

Fig. 3. Manolo Mesa (1989). *Sobre la identidad, el refugio y la convivencia*, Cromático Mural Fest. Cambre, A Coruña. Mural. 2018. P. 17.

Fig. 4. Iván Floro (1993). *Bany a sa platja*. Mallorca. 2018. P. 18.

Fig. 5. Iván Floro (1993) y Mohamed l’Ghacham (1993). *Aquí no et faltarà pa*. Granollers. 2018. P. 18.

Fig. 6. Alejandro Marco Montalvo. *Las manos de la experiencia*. Óleo sobre lienzo. 2006. P. 19.

Fig. 7. Saturnino Herrán (1887-1918). *La leyenda de los volcanes*. 1910. Óleo sobre tabla. P. 19.

Fig. 8. Saturnino Herrán (1887-1918). *La ofrenda*. 1913. Óleo sobre tela. P. 20.

Fig. 9. Saturnino Herrán (1887-1918). *El gallero*. 1912. Óleo sobre tabla. P. 20.

Fig. 10. Mapa de recorrido por Tepetapa. Las cruces indican los puntos clave. Elaboración propia. P. 21.

Fig. 11. Mapa de recorrido por Embajadoras. Las cruces indican los puntos clave. Elaboración propia. P. 21.

Fig. 12. Cartel convocatoria. Elaboración propia. P. 22.

Fig. 13. Mapa de la ubicación de las casas cuyos muros fueron seleccionados. Elaboración propia. P. 22.

Fig. 14. Muro de la vivienda donde realizar la pintura mural. Elaboración propia. P. 24.

Fig. 15. Fotografía antigua de la casa antes de las remodelaciones y el crecimiento de viviendas alrededor. Astrid Sánchez. P. 24.

Fig. 16. Fotografía del patio. Elaboración propia. P. 26.

Fig. 17. Fotografía de la madre de Astrid reponiendo el bebedero. Elaboración propia. P. 26.

Fig. 18. Colibrís en el bebedero. Elaboración propia. P. 27.

Fig. 19. Macetas con distintos cactus. Elaboración propia. P. 27.

Fig. 20. Boceto 1. Óleo sobre papel, 60x40cm. Elaboración propia. P.27.

Fig. 21. Boceto 2. Pintura gouache sobre papel, 20x15 cm. Elaboración propia. P. 27.

Fig. 22. Fotografía de las primeras manchas. Elaboración propia. P.28.

Fig. 23. Fotografía del proceso. Elaboración propia. P.28.

Fig. 24. Fotografía del proceso en contexto. Elaboración propia. P. 28.

Fig. 25. Alba Boscà, No me verás morir. 2020. Mural. Guanajuato. Detalle ciprés. P. 29.

Fig. 26. Alba Boscà. *No me verás morir*. 2020. Mural. Guanajuato. P. 29.

Fig. 27. Fotografías del proceso de horneado. Elaboración propia. P. 30.

Fig. 28. Fotografía seleccionada. Elaboración propia. P. 31.

Fig. 29. Montaje Photoshop. Elaboración propia. P. 31.

Fig. 30. Horneado en casa familiar. Elaboración propia. P.32.

Fig. 31. Boceto en acuarela del mural. Elaboración propia. P. 32.

Fig. 35. Realización del mural junto a la construcción de la casa. Elaboración propia. P.33.

Fig. 32. Pared exterior inicial. Elaboración propia. P.33.

Fig. 33. Pared fondeada. Elaboración propia. P. 33.

Fig. 34. Primeras manchas. Elaboración propia. P. 34.

Fig 36. Esquema de composición. Elaboración propia. P.35.

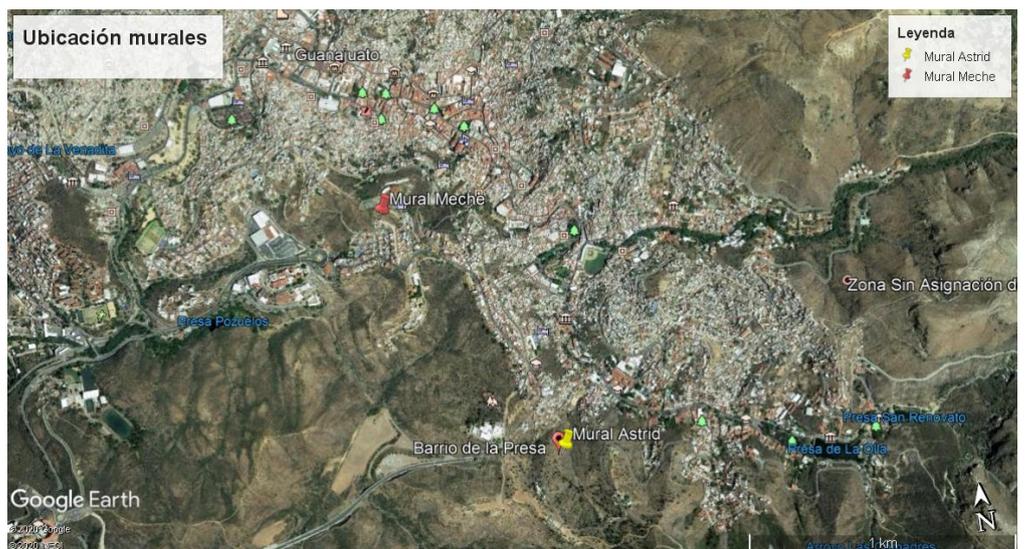
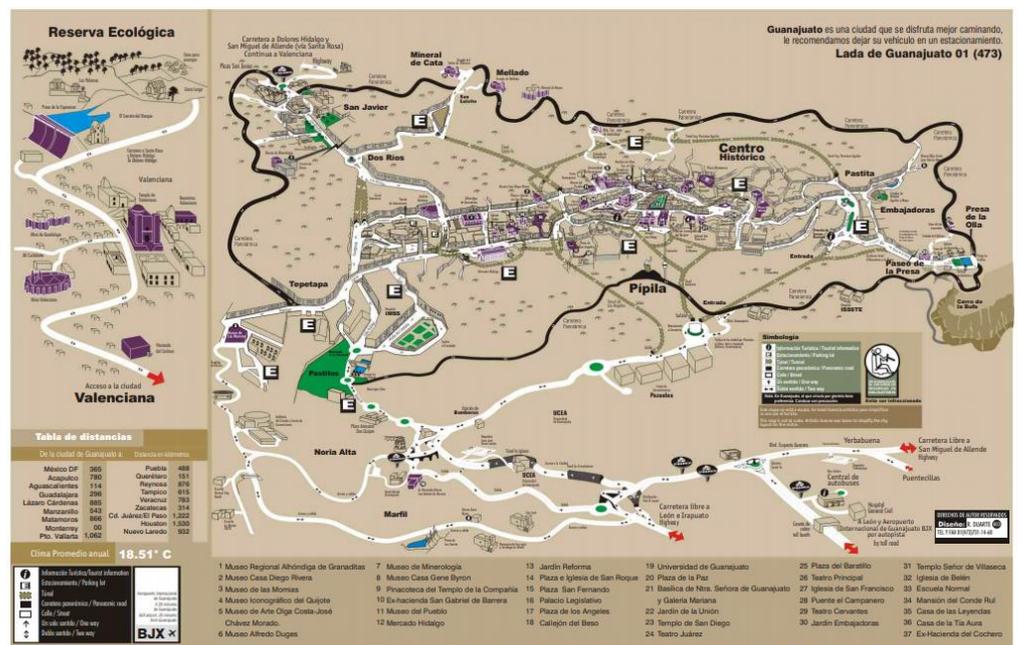
Fig. 37. Alba Boscà. El pan de cada día, Mural. 2020. Guanajuato, México.
Fotografía en clima soleado y nublado. P. 35.

Fig. 38. Detalles del mural finalizado. Elaboración propia. P. 36.

Fig. 39. Fotografía de la estrechez del callejón de casa Astrid. Elaboración propia. P. 37.

ANEXO

Mapas

Mapa completo de Guanajuato y mapa de contexto donde se aprecia la ubicación de los murales realizados en relación a la ciudad de Guanajuato. Se puede apreciar cómo se realizaron en zonas periféricas.

Fotografías adicionales

Fotografías de contexto pintando en la casa de Meche junto a las muñecas y vista del camino por el que pasan los viandantes.