

**UNIVERSIDAD DE CIENCIAS
Y ARTES DE CHIAPAS**
FACULTAD DE ARTES
LICENCIATURA EN ARTES VISUALES

ELABORACIÓN DE TEXTOS

**Memoria de participación del mural:
“Historia y valores de la UNICACH,
fortaleza y porvenir de las nuevas
generaciones”**

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE
**LICENCIADO EN ARTES
VISUALES**

PRESENTA
JUAN CARLOS LÓPEZ ALCÁZAR

ASESORA
LIC. NINEA TORRES LAGUNES

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Septiembre de 2019

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS
DIRECCION DE SERVICIOS ESCOLARES
DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN ESCOLAR

Autorización de impresión

Lugar y Fecha: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 12 de septiembre de 2019

C. Juan Carlos López Alcázar

Pasante del Programa Educativo de: Licenciatura en Artes Visuales

Realizado el análisis y revisión correspondiente a su trabajo recepcional denominado:
Memoria de participación del mural:

"Historia y valores de la UNICACH, fortaleza y porvenir de las nuevas generaciones"

En la modalidad de: Elaboración de Textos

Nos permitimos hacer de su conocimiento que esta Comisión Revisora considera que dicho documento reúne los requisitos y méritos necesarios para que proceda a la impresión correspondiente, y de esta manera se encuentre en condiciones de proceder con el trámite que le permita sustentar su Examen Profesional.

ATENTAMENTE

Revisores

Lic. Ninfa Torres Lagunes

Lic. Robie Espinoza Gutiérrez

Dr. Marco Antonio Sánchez Daza

Firmas:

c. c. p. Expediente

Índice:

Semblanza personal:	4
Introducción:.....	6
¿Qué elementos componen el mural?	7
Ubicación:	8
El carácter y la funcionalidad:	11
Croquis de ubicación de muro 1 y 2:.....	11
Medidas y proporciones:.....	12
Puntos de vista del espectador:	14
Estudio Técnico:	18
Garantía de conservación:.....	18
Concepto:.....	19
Carácter y función social de la obra:.....	19
• Alegórico:.....	19
• Narrativo:.....	19
Estructura formal y cromática:.....	20
Desarrollo descriptivo de la memoria: consideraciones plásticas y temáticas	22
Realización Práctica:	23
Pre bocetos: ideas, bosquejos y dibujos:.....	23
Bocetería digital:.....	33
Realización del trabajo, aplicando el procedimiento y los materiales elegidos:	46
Fotos oficiales:	55
Conclusión:	57
Bibliografía:	58

Semblanza personal:

Juan Carlos López Alcázar:

Soy originario de Jiquipilas Chiapas, un lugar con muchas riquezas naturales con cerros, cañadas, ríos y arroyos que se mantienen con agua en casi todo el año y debido a que las montañas que lo rodean dan forma a un valle, el clima suele ser bastante caluroso. El entorno con esta vegetación influenciaron el interés por querer reflejar parte del paisaje en una expresión artística, pero en ese momento solo realizaba bocetos que recreaban el espacio geográfico que me rodeaban.

Al entrar a la universidad, inicié un recorrido por algunas de las diferentes áreas impartidas en la Facultad de Artes, iniciando por el taller de escultura en el cual efectué la talla en madera, realizando figuras de animales chiapanecos, como el jaguar, mapache y el armadillo. Esta práctica ayudó a desarrollar habilidad con los formones permitiéndome tener resultados satisfactorios con la madera.

Posteriormente conocí el taller de grabado, donde fue que inicié una narrativa en torno al paisaje, pero de una manera inusual, con fragmentos de tierras flotantes que dan la ilusión de ser planetoides vagando por el universo, a esto le agregaba conejos, armadillos, pájaros así también unos seres fantásticos mitad árbol y mitad aves los cuales eran los protagonistas de estas escenas realizadas en técnicas como linografía, punta seca, grabado sobre metal al aguainta y aguafuerte.

Al igual que el escritor Jorge Luis Borges y su Bestiario, traté de encontrar un espacio no real para que mis personajes tuvieran un lugar donde pudieran existir. Como referencia artística tuve a Francisco Toledo que realizó una serie de dibujos para ilustrar el Manual de Zoología Fantástica, de Borges con acuarelas y tinta sobre papel, creando así, un catálogo que mezcla la sabiduría y la prosa que lo caracteriza con las creaciones de Toledo.

En el transcurso de la carrera, se nos ha transmitido la historia del arte y cómo ha logrado trascender la manera de interpretar la vida a través de la experiencia de cada artista, es decir, las distintas formas de expresiones artísticas se ven directamente influenciadas por el espacio y el tiempo en el que se desarrolla, teniendo como resultado que una pieza pueda ser llamada obra de arte con el transcurso de los años.

Por eso considero que el arte es una herramienta que debe impactar en el público de tal manera que logre sacarlo de su pensamiento cotidiano y ofrecerle otra perspectiva de la realidad.

Pienso que el arte al ser una herramienta que remueve la conciencia humana, tiene como obligación de recordar acontecimientos importantes para nuestra cultura, que al paso de los años narre parte de la historia, en este caso, los murales realizados en la rectoría de la Unicach sean los trasmisores de la narrativa Histórica – Institucional.

Para la recta final de la licenciatura decidí ingresar al taller terminal de Pintura Mural, en el cual pude explorar otra forma de transmitir imágenes en gran formato, que a diferencia de las pintas efímeras, el mural se realiza para que dure por la posteridad y forme parte de la arquitectura del lugar.

La elaboración de los murales fue realizado en colaboración de varios compañeros de diferentes municipios del Estado de Chiapas, que aportaron más valor al trabajo realizado, ya que las influencias de Comalapa, Chiapa de Corzo, San Cristóbal, Tuxtla Gutiérrez, se manifiestan a través de las paletas de colores representativas de cada región.

La experiencia durante el transcurso del trabajo realizado tuvo momentos de dialogo entre los colaboradores, además de esta práctica se obtuvo mucho aprendizaje adquirido en cada etapa de la realización, a pesar que hubo momentos de cansancio, no nos desanimábamos y se continuaba con el desarrollo de cada mural.

El fin último de ingresar a este taller es poder dejar mi trabajo integrando los conocimientos adquiridos todo este tiempo y dejar la memoria de los murales realizados en la rectoría de la Unicach para servicio de la comunidad universitaria y todo público.

Introducción:

- Los murales se realizan a partir del proyecto de restauración del edificio de rectoría que fue dañado por el terremoto ocurrido el 7 de septiembre del 2017.
- Se trata de una intervención mural en el edificio de rectoría de la UNICACH. “El corazón de nuestra Universidad”.
- La presente propuesta incluye los acercamientos preliminares del estudio técnico, composición, ejes estructurales, paleta cromática y desarrollo simbólico.
- En cuanto al estudio técnico se propone de base la técnica de óleo sobre panel de madera. Así mismo se prevé la incorporación de otras técnicas complementarias, con la finalidad de enriquecer la propuesta base con lenguajes pictóricos que puedan vincularnos con distintos momentos y códigos de la pintura contemporánea como: la encáustica, materiales extra pictóricos, estencil, etc.
- Este documento detalla los procesos para el desarrollo total del mural mediante las fases de planeación, ejecución, desarrollo y postproducción.
- La ejecución de principio a fin, constó en un tiempo total de 5 meses en los cuales se estuvo trabajando primero en las instalaciones de la Facultad de Artes, después en el edificio de rectoría, en el horario de 10:00 am a 8:00 pm con intervalos de descansos y alimentación.

¿Qué elementos componen el mural?

La definición empleada para responder esta pregunta surge de una exposición de la maestra de pintura mural de la Universidad Nacional De La Plata en Argentina, llamada Cristina Terzagui, donde plantea la hipótesis que dan sentido a el propósito final del mural, para esto propone tres elementos como la ecuación: Espacio y sociedad, el Relato y los recursos formales: poliangularidad y monumentalidad.

La ecuación hace referencia a los aspectos del paisaje rural o urbano en el cual habitará la obra y el soporte en donde se realizará, ya que el lugar arquitectónico, así como el entorno social donde se llevará a cabo el proyecto son la herramienta de transmisión del Relato, es decir, del discurso que el mural contenga con la temática, la previa investigación y el concepto-idea, para esto es necesario establecer una búsqueda de información del tema para después organizar la información obtenida y así crear el boceto para cualquier mural con los elementos previamente recopilados.

Para el proyecto de los murales de la Rectoría Unicachense, en la planeación y ejecución se implementó la técnica propia del Street Art, como el estencil, y se aplicaron materiales que en sus inicios fueron innovación en la pintura, la implementación de carbonato de calcio y sellador para crear cuerpo y textura, además de dar mayor soporte a las capas de óleo aplicadas, son resultado de la influencia de artistas que innovaron en las técnicas de los materiales.

Un referente artístico de la implementación de nuevos materiales que se emplean para pintar en mural o caballete, es Max Doerner, quien fue paisajista y profesor de la Academia de Artes Visuales de Múnich, permitiéndole realizar estudios con los distintos materiales nuevos a su época logrando ser el creador de la moderna técnica de la pintura, además publicó su libro: *Los materiales de pintura y su empleo en el arte*, en 1921 en el cual realizó una guía con conocimientos seguros en el dominio de la técnica pictórica y para 1937 formó el instituto Doerner, que aún sigue laborando el cual se encarga de tratar con las técnicas de pintura de los antiguos maestros y reconstruirlas en experimentos prácticos.

Otro referente es David Alfaro Siqueiros porque aparte de los murales en edificios históricos, su legado escrito es muy interesante de estudiar, ya que escribió un libro titulado: *Como se pinta un mural* en el cual hace un manual con instrucciones para la realización correcta del mural poliangular *Vida y obra del general Ignacio Allende*, en la Escuela Universitaria de Bellas Artes, actual Centro Cultural El Nigromante, de San Miguel de Allende en Guanajuato, también agregó las experiencias del trabajo realizado con los colaboradores.

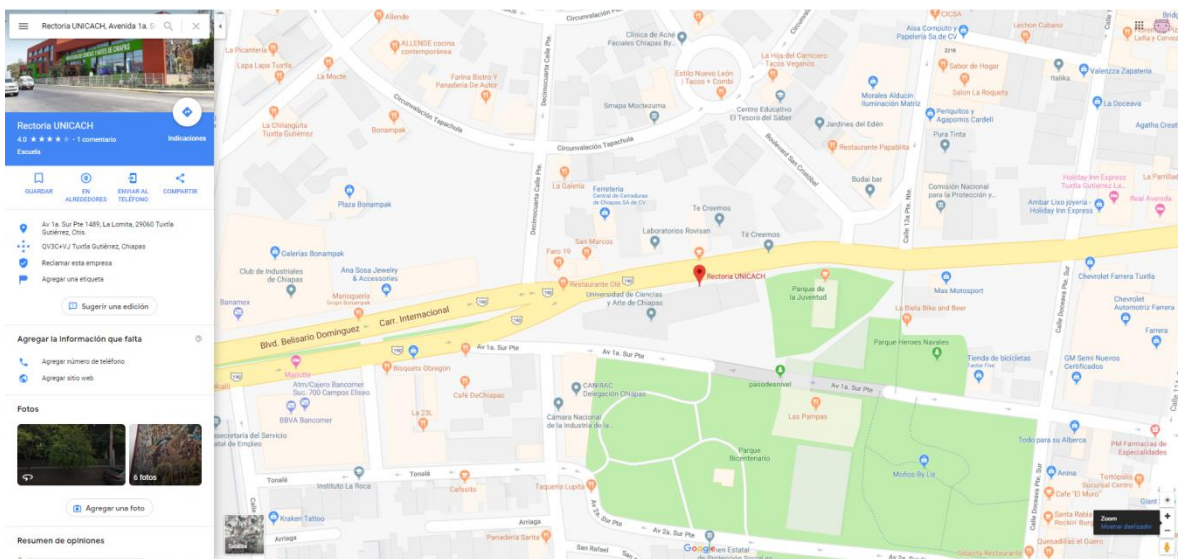
El mural llegó a ser tan importante para él, por ser un arma que narraría la historia de la cultura mexicana para una generación nueva de artistas, usando los muros de lugares con mucho valor arquitectónico, para descontextualizar su función principal y agregarle una obra que contiene gran valor estético y artístico.

Ubicación:

El edificio de Rectoría se ubica en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con dirección en la avenida 1era sur poniente, numero 1489, Colonia la lomita, la entrada principal queda del lado de la avenida central, en dirección hacia el sur, además la localización del muro 1 es en dirección hacia el oriente y el muro 2 está en dirección al poniente, quedando de frente uno del otro, con la intención de que reflejen fluidez visual.

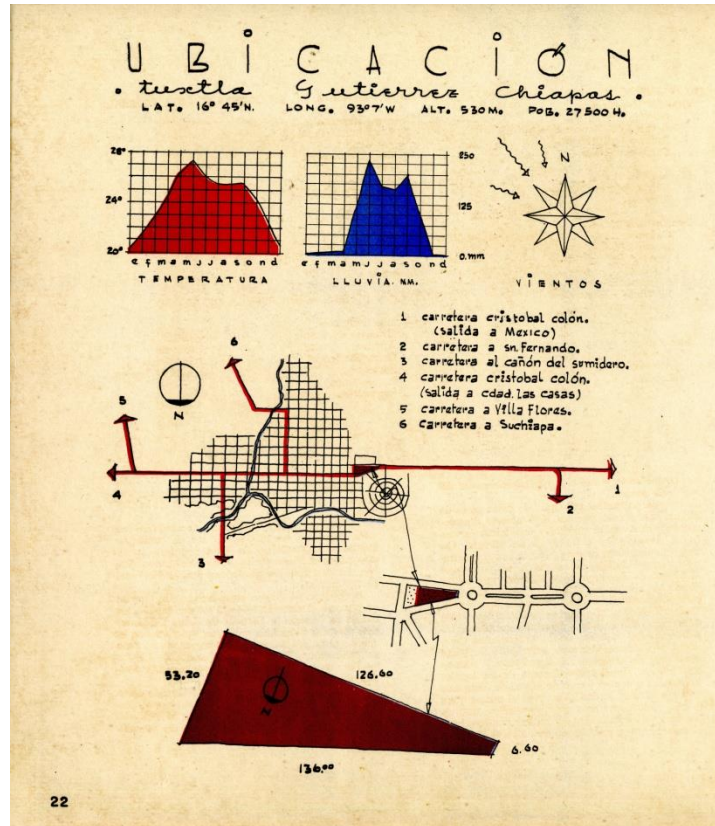
Ubicación de Google Maps 1. Google. 2019

Ubicación de Google Maps 2. Google. 2019

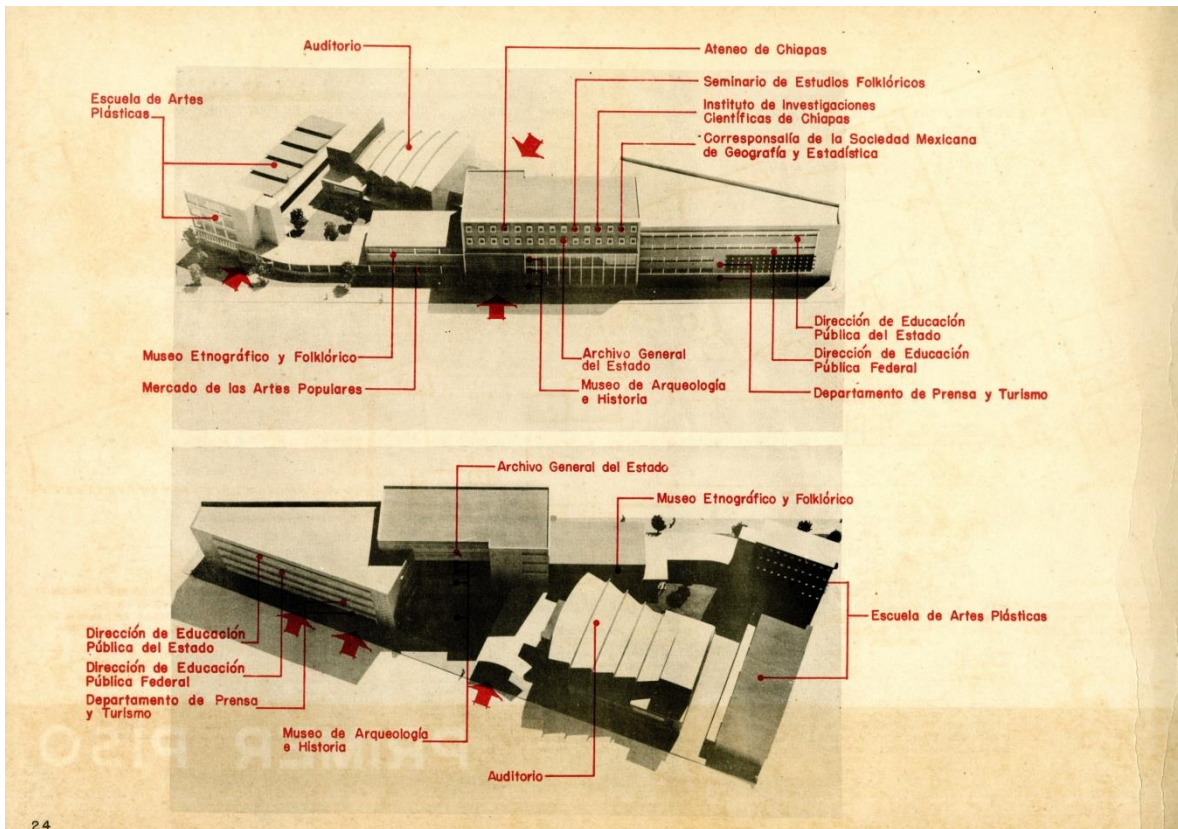

Anteriormente fue llamado Palacio de la Cultura, lo que hoy conocemos como Rectoría de la UNICACH al conjunto arquitectónico diseñado por Héctor Montiel Campillo, se diseñó como el espacio integrador que reuniría en un lugar las actividades y los sueños del crisol que fue el Ateneo de Ciencias y Artes de Chiapas a mediados del siglo pasado, aunque no le alcanzó el tiempo para convertirse en realidad. Ahí despacharían dependencias relacionadas con la cultura y las artes, y también tendrían sede instituciones científicas chiapanecas.

Ubicación. Sección autográfica del departamento de prensa y turismo del gobierno del estado de Chiapas. 1951

El Palacio de la Cultura albergaría; al Museo de Arqueología e Historia, el Museo Etnográfico y Folclórico, el Mercado de las Artes Populares, la Escuela de Artes Plásticas, el Archivo General del Estado, las direcciones de Educación Pública estatal y federal, el propio Ateneo, el Departamento de Prensa y Turismo (de cuyos talleres salieron publicaciones que sumaron una importante labor editorial), el Instituto de Investigaciones Científicas de Chiapas, las Corresponsalías del Seminario de la Cultura de México y de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, el Palacio contaría con dos salas de trabajo para los investigadores huéspedes y un auditorio equipado para presentar decorosamente espectáculos artísticos, con capacidad para ciento cincuenta personas.

Programa. Sección autográfica del departamento de prensa y turismo del gobierno del estado de Chiapas. 1951

Desde 1988 el Instituto Chiapaneco de Cultura, que al fusionarse con el Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas el 31 de enero de 1995, desaparece y transfiere su sede a la UNICACH.

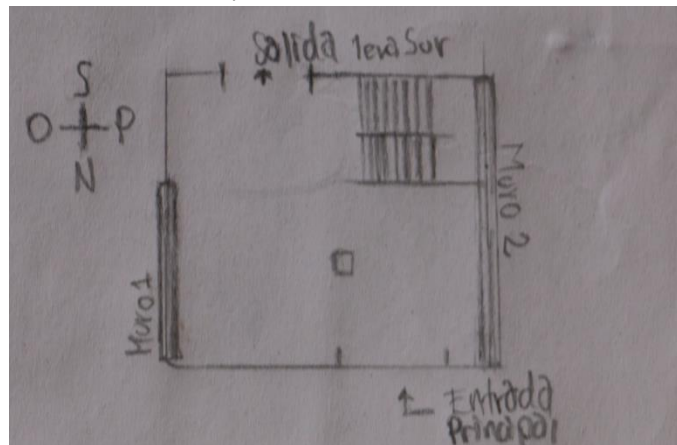

Vista desde la avenida central de Rectoría. HP Rojas. 2019

El carácter y la funcionalidad:

El carácter y la funcionalidad de las obras son de uso público y ser conservados para formar parte del acervo artístico con el que cuenta la universidad, al igual que la obra del artista Chiapaneco Cesar Corzo, que realizó un mural en cerámica en el costado poniente del Edificio de la rectoría Unicachense, pintado con el apoyo técnico de Rodolfo Disner en 1994 y titulado: *Visión histórica de Chiapas*.

Croquis de ubicación de muro 1 y 2:

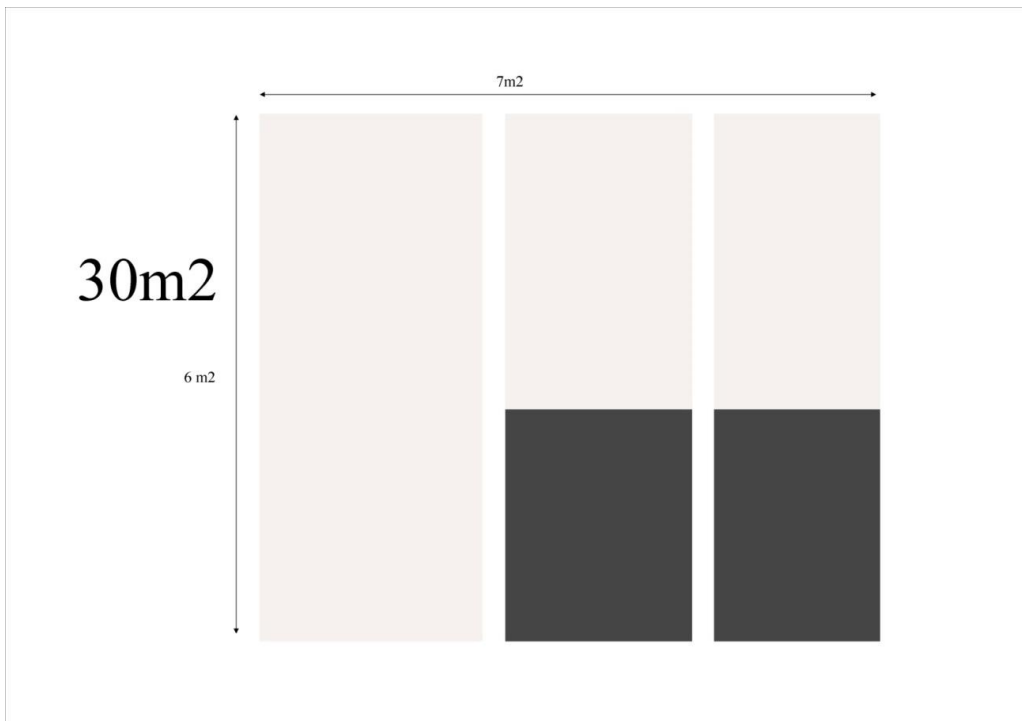
Croquis de muro 1 y 2. Taller de Pintura Mural. 2018

Medidas y proporciones:

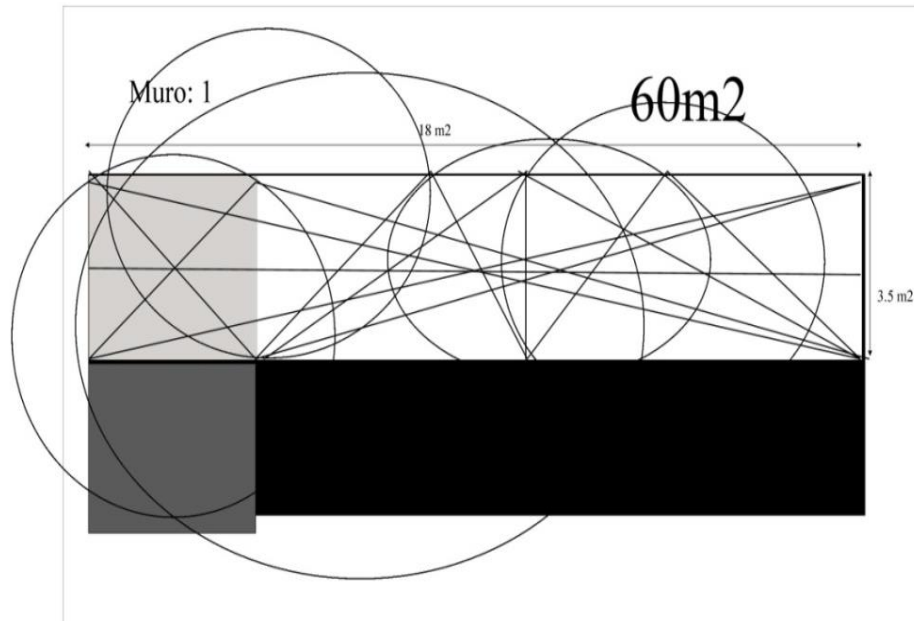
Medidas y proporciones del muro 1. Taller de Pintura Mural. 2018

Las medidas del muro 1 son de 6 metros de alto por 7 metros de ancho, sumando un total de 30 metros cuadrados.

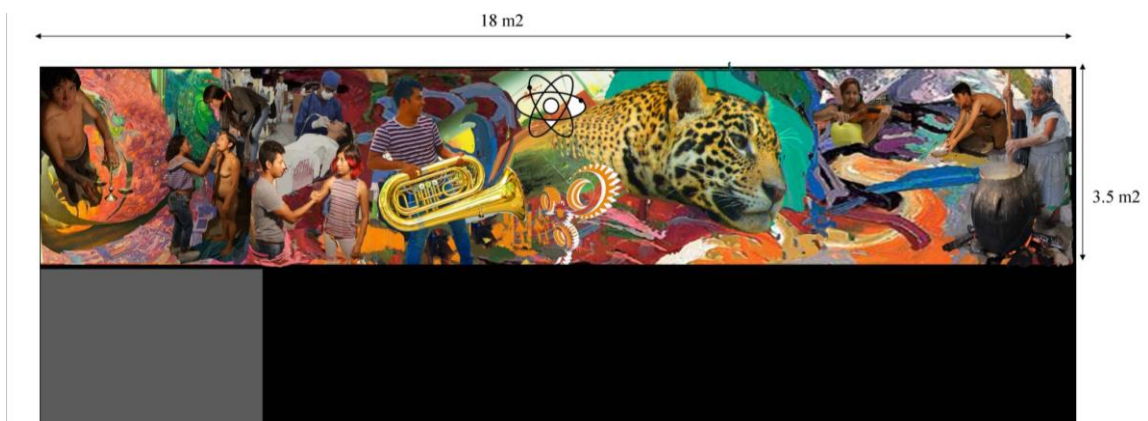
Medidas y proporciones del muro 1. Taller de Pintura Mural. 2018

Muro 2

Medidas y proporciones del muro 2. Taller de Pintura Mural. 2018

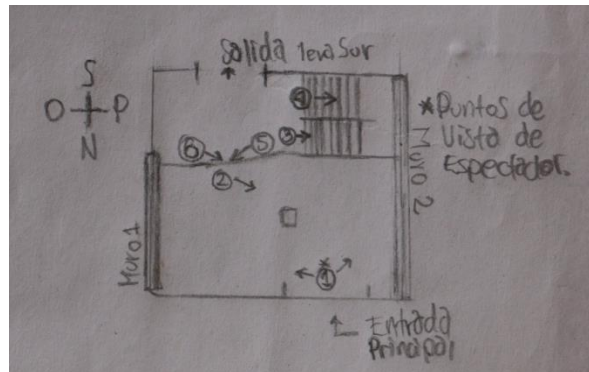
Las medidas del muro 2 son de 18 metros de largo por 3.5 metros de alto haciendo un total de 60 metros cuadrados.

Medidas y proporciones del muro 2. Taller de pintura Mural. 2018

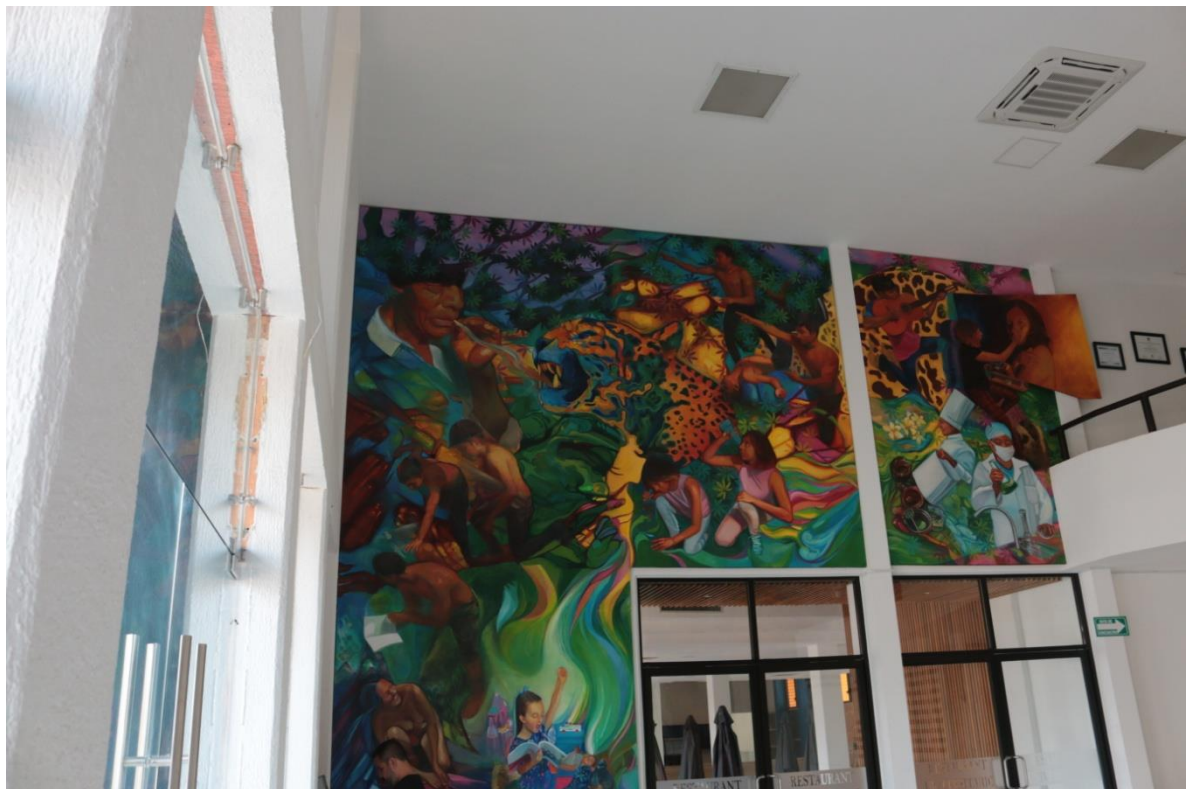
Puntos de vista del espectador:

Para la apreciación correcta de los dos murales, es necesario subir las escaleras que permitirán tener diferentes perspectivas, además que la narrativa visual acerca a los espectadores a descubrir las texturas y los colores que resaltan de las composiciones. Para observar correctamente existen 6 lugares específicos que permiten tener un rango de vista adecuado, en seguida se agrega un croquis con las ubicaciones numeradas:

Croquis de ubicación de los puntos de vista del espectador. Taller de Pintura Mural. 2018

1. Vista desde la entrada principal del edificio de Rectoría hacia ambos lados, permite tener un primer acercamiento dirigiendo la mirada en el primer mural.

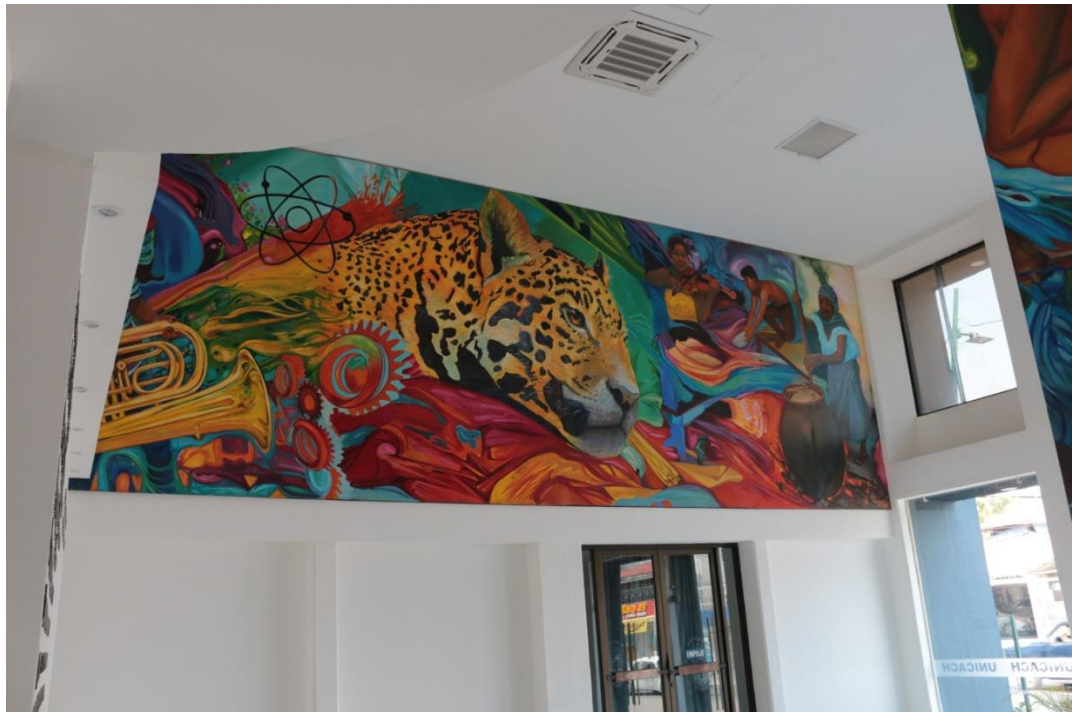
Punto de vista 1 (muro 1). HP Rojas. 2019

La primera parte del mural 2 queda en las escaleras que conectan con las oficinas del segundo piso:

Punto de vista 1 (muro 2). HP Rojas. 2019

2. Vista desde el costado izquierdo del Lobby de la Rectoría:

Punto de vista 2. HP Rojas. 2019

3. Vista desde la escalera hacia el segundo piso:

Punto de vista 3. HP Rojas. 2019

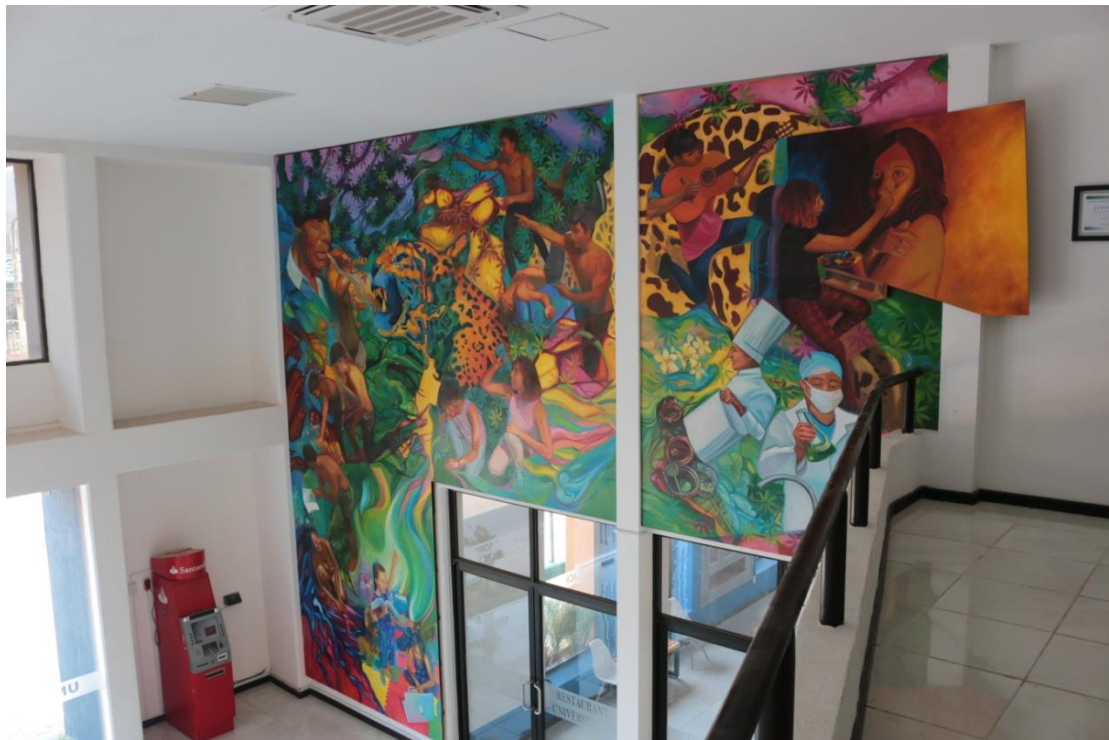
4. Vista desde las segundas escaleras hacia la primera parte del muro 2:

Punto de vista 4. HP Rojas. 2019

5. Vista desde el segundo piso hacia muro 1:

Punto de vista 5. HP Rojas. 2019

6. Vista desde el segundo piso hacia muro 2:

Punto de vista 6. HP Rojas. 2019

Estudio Técnico:

La propuesta para el muro 1 se realizó sobre cuatro paneles de madera movibles de 244 cm x 122 cm, con triplay de caobilla de 6 mm de espesor con 8 refuerzos horizontales y verticales con un grosor de 1 x 2 pulgadas aproximadamente con madera tratada, imprimados con gesso marca ATL al óleo, con aceite de linaza, aguarrás bidestilado y barniz Dammar como diluyentes, a consideración la incorporación de técnicas mixtas compatibles y materiales extra pictóricos (encáustica, texturas).

Así también se realizó el muro 2 con seis paneles de madera movibles, que cubren un total de 60 metros cuadrados, con las mismas características en el refuerzo, de ocho cintas de madera horizontales y verticales con grosor de 1 x 2 pulgadas además de el tratamiento previo a la madera con Antiparásito marca Sayer, para luego ser imprimados y posteriormente pintados al Óleo, marca ATL y diluido con barniz Dammar.

Óleo sobre madera: las formas de la pintura al óleo son variadas, porque se pueden conseguir espacios lisos o superficies con arrugas de color, para poder pintar más adecuadamente sobre la madera, es necesario que no tenga nudos y sea lisa, ya que la rigidez de este material le permite durar más sin deformarse. Previamente debe aplicarse sellador acrílico, para evitar que la madera absorba las capas que se aplicarán sobre la superficie, además la correcta aplicación de la imprimación influirá en la fluidez de la pincelada, mejorando la resistencia final de la pintura.

Pintura acrílica: por ser más fáciles de usar, a comparación con el óleo, no es necesario esperar mucho tiempo para aplicar capas continuas de color ya que secan con rapidez, no dejando posibilidad a que se formen grietas, y debido a las actuales emulsiones acrílicas ofrecen mayor resistencia al paso del tiempo sin sufrir cambios químicos. Además se elige usar colores acrílicos por la variabilidad cromática que permite, facilitando que se utilice en matices o veladuras claras y transparentes, diluyéndolos al máximo con si fuesen acuarelas.

Garantía de conservación:

Para la óptima conservación de los murales será necesario evitar el contacto con la luz solar debido a que desluce todos los pigmentos aunque sean de excelente calidad. Los rayos UV son los peores enemigos de las superficies cromáticas en general, también mantener una temperatura refrenada (entre los 20 a 25 centígrados) para evitar que el calor excesivo acelere el proceso de oxidación dentro de la pintura o el barniz generando grietas.

Es preciso limpiar la superficie cuando haya generado acumulación de polvo, para esto es necesario utilizar un pincel suave adaptado a la boquilla de un aspirador y eliminar las partículas con delicadeza.

Concepto:

Historia y Valores de la UNICACH fortaleza y porvenir de las nuevas generaciones:

Hace referencia a la experiencia histórica que atravesó la Universidad desde sus inicios a principios del siglo pasado, hasta su actualidad, siendo una institución pública de prestigio en el Estado, con las ofertas educativas que actualmente ofrece, además de los valores que han representado a la institución como la responsabilidad y compromiso con la sociedad, así también se plasma la identidad cultural que el estado posee, a través de las paletas de colores que representan a las principales regiones de la entidad, así mismo se espera que los murales sean un legado artístico para las futuras generaciones Unicachenses y sean conservados con la misma responsabilidad y empeño con las que fueron creados.

Carácter y función social de la obra:

- **Alegórico:**

Representa el desarrollo histórico mediante la alegoría de un árbol que crece y se alimenta del pasado, y se integran los personajes que formaron y forman parte del quehacer educativo, mediante colores y formas que hacen tener una experiencia estética con los murales, así también se resalta el símbolo del jaguar que constituye parte de nuestra identidad como Unicachense y se manifiesta repetidamente en las dos obras, haciendo referencia a que protegen la entrada principal del edificio.

- **Narrativo:**

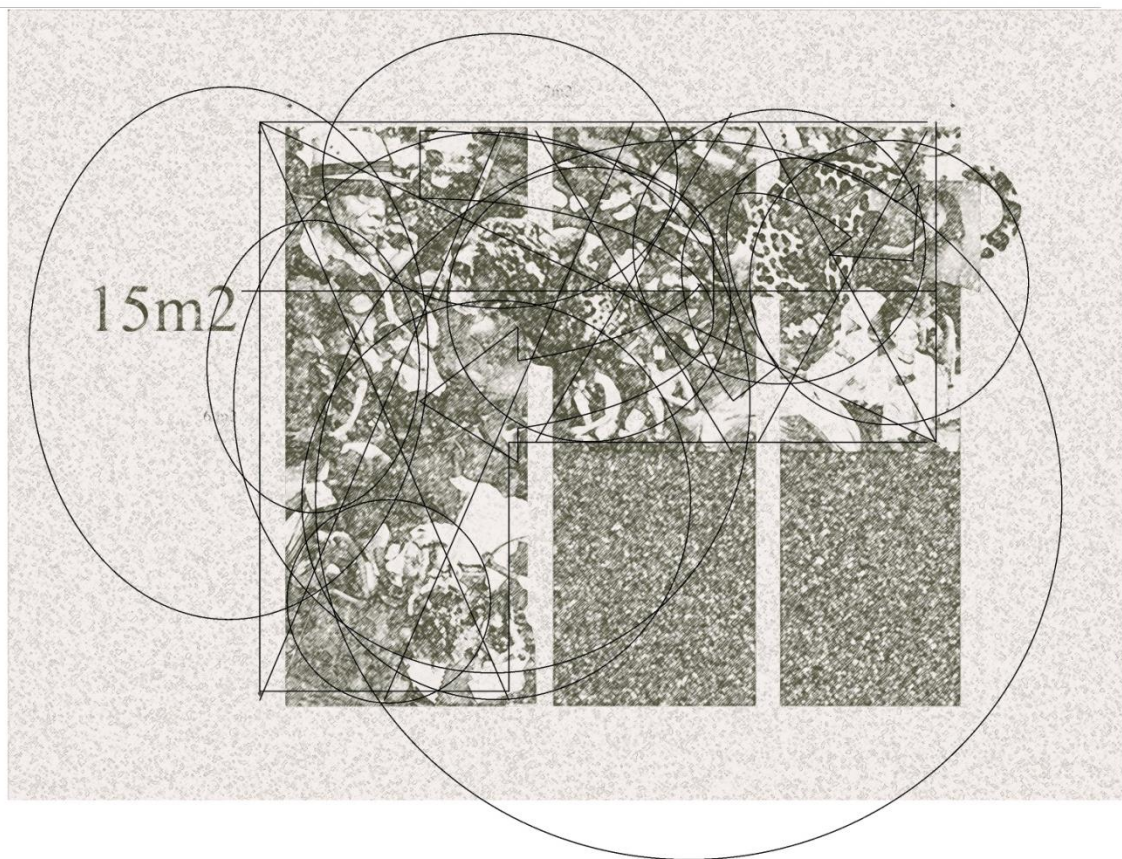
Refiere a los hechos que conforman la narración de las vicisitudes que anteceden a la institución mediante imágenes que representan etapas de la historia, además la ubicación de cada imagen hacen alusión a etapas y simbolismos los cuales cuentan con alegorías los hechos y los valores que identifican a la Unicach. La narrativa se da desde el momento en el que el espectador encara a las obras y se cuestiona el significado de lo que ve, permitiendo que surjan nuevas interpretaciones de los murales.

Estructura formal y cromática:

Se parte de la estructura regular y horizontal del formato presente en los dos muros, generando ritmos concéntricos a partir de diagonales ovaladas buscando la sensación de desplazamiento hacia ambos lados de la estructura arquitectónica.

Muro 1:

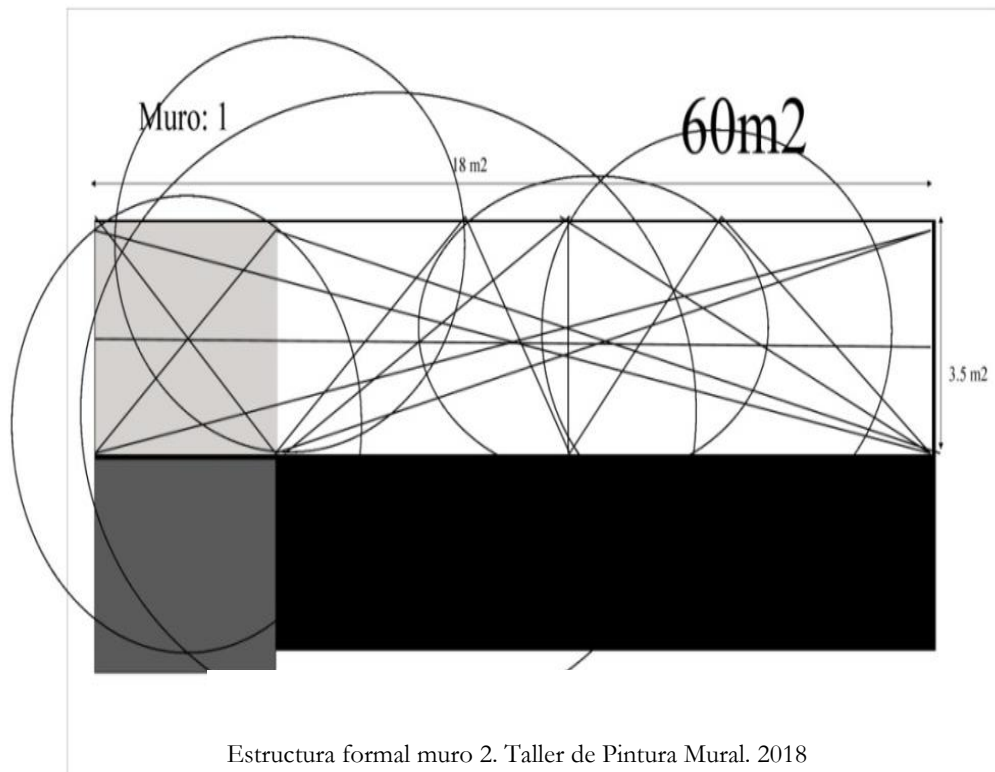
Se trata de una composición organizada a partir de una escuadra con base vertical, dinamizada a partir de elipses concéntricas que se intercalan con diagonales que se entrelazan desde los vértices de la estructura arquitectónica favoreciendo el flujo visual desde la zona inferior de extrema izquierda, ascendiendo en vertical y desplazándose desde la zona superior de izquierda hacia la extrema derecha en una suerte de espirales entrecruzadas que crean una composición armoniosa.

Estructura formal muro 1. Taller de Pintura Mural. 2018

Muro 2:

Se trata de una composición rectangular orientada de forma horizontal. Al situarse justo frente al muro 1 Unicach el origen de la historia y el árbol del conocimiento, el segundo muro se proyecta como continuidad de la historia que “atraviesa” el edificio y regresa a través de figuras que se desplazan en conjuntos simbólicos que representan los valores institucionales de la Unicach se proyectan hacia la extrema derecha del muro: nuestra imagen hacia el mundo. La sociedad a la que se debe nuestra institución.

Estructura formal muro 2. Taller de Pintura Mural. 2018

Desarrollo descriptivo de la memoria: consideraciones plásticas y temáticas

En el muro 1 se representan:

Los Orígenes de la Unicach: ejemplificando la educación como un árbol que crece al alimentarse del conocimiento.

K'akoch: (representante mítico de la creación pre colonial) como representación maya del viento regenerador, a través del ejercicio realizado al inhalar y exhalar, ejemplifica el conocimiento que fluye.

El Jaguar Mitológico: que protege y representa a nuestra institución; mediante la investigación, la educación y la vinculación con lo social.

El Trabajo en la Unicach: las ciencias y las artes conviviendo en unidad permitiendo que con el paso del tiempo siga construyendo su historia.

En el muro 2 se representan:

La Sustentabilidad: con un personaje masculino sosteniendo una balanza, como la búsqueda del equilibrio entre el pasado y el presente.

El Desarrollo Humano: dos personajes femeninos investigan un cuerpo desnudo, en segundo plano aparecen figuras al interior de una clínica odontológica.

La Equidad: se observan dos personajes, masculino y femenino, dándose la mano como símbolo universal de la ecuanimidad.

El Arte y La Cultura: con un personaje femenino tocando el violín, resultando de su ejecución un río multicolor.

La Interculturalidad: un personaje en segundo plano toma agua del río, mientras que en primer plano, aparece una anciana que prepara el puzunque, bebida tradicional de Motozintla Chiapas.

La Identidad Unicachense: en medio de la composición un trombonista utiliza su instrumento a manera de arma del cual sale un jaguar gigante.

La temática que aborda el mural se desarrolla a partir del concepto de armonía: unidad dentro de la diversidad. Tiene como propósito la construcción de imágenes que complejicen la realidad social del contexto regional desde el devenir histórico de nuestra institución y las líneas de generación y/o aplicación del conocimiento con las que nuestra comunidad aborda esta realidad para ofrecer propuestas de solución a los problemas, sociales, políticos, económicos y culturales de la región, atendiendo un contexto globalizado.

Tomamos como referencia las líneas de generación y/o aplicación del conocimiento, la misión y visión como espacio de reconocimiento, así como el contexto social y cultural que acompaña su labor como institución de educación superior con gran peso histórico en Chiapas.

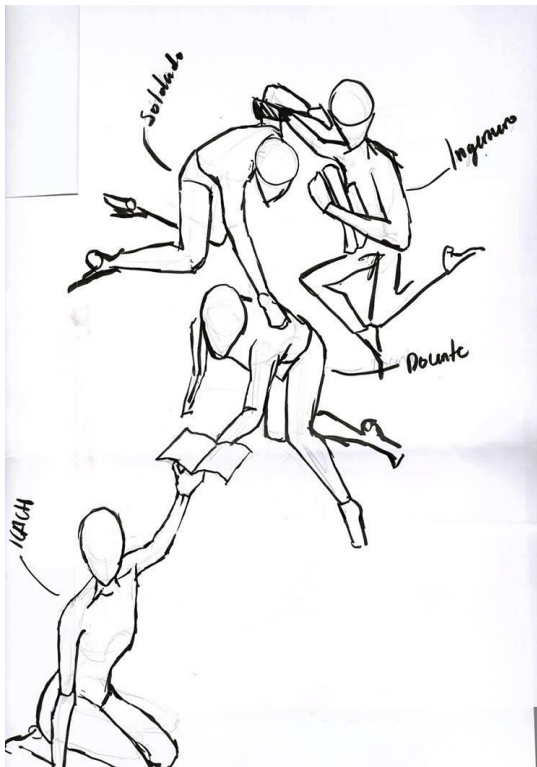
A partir de esta revisión se plantea un análisis crítico desde la imagen de estos conceptos, filtrándolos a través de las acepciones de **armonía**, como una estrategia de enfoque deconstructivo y de la retórica visual, para pensar imágenes que se muevan desde los paradigmas estáticos y transiten hacia los bordes de los conceptos y sus representaciones tradicionales.

El propósito de este planteamiento es aludir desde una propuesta integrada de forma colectiva a la diversidad de la realidad social que asoma de la calle al interior del centro, que pretende agarrar para incidir en ella y volverla transformada al exterior y viceversa.

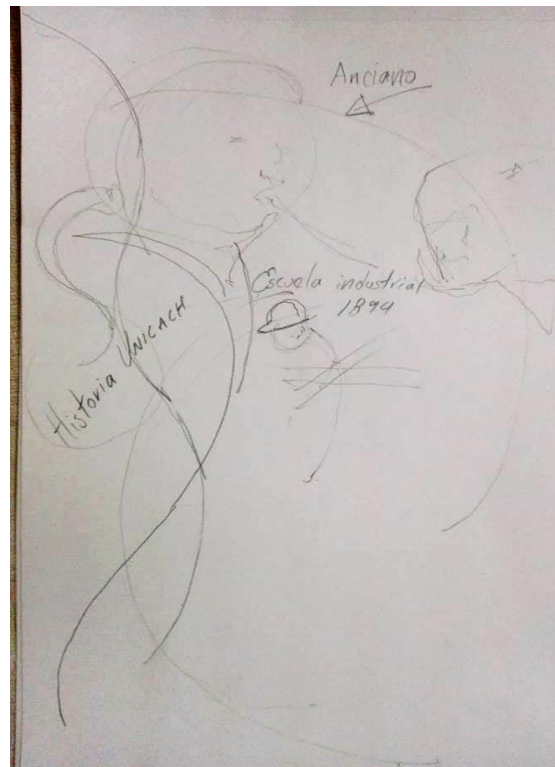
Realización Práctica:

Después de la investigación previa sobre la realización y función del edificio, se procedió a elaborar los bocetos a lápiz y digitales que dieron origen a las composiciones de cada mural, estos fueron realizados en colaboración del equipo base, el cual lo integran alumnos de los talleres de pintura mural y caballete.

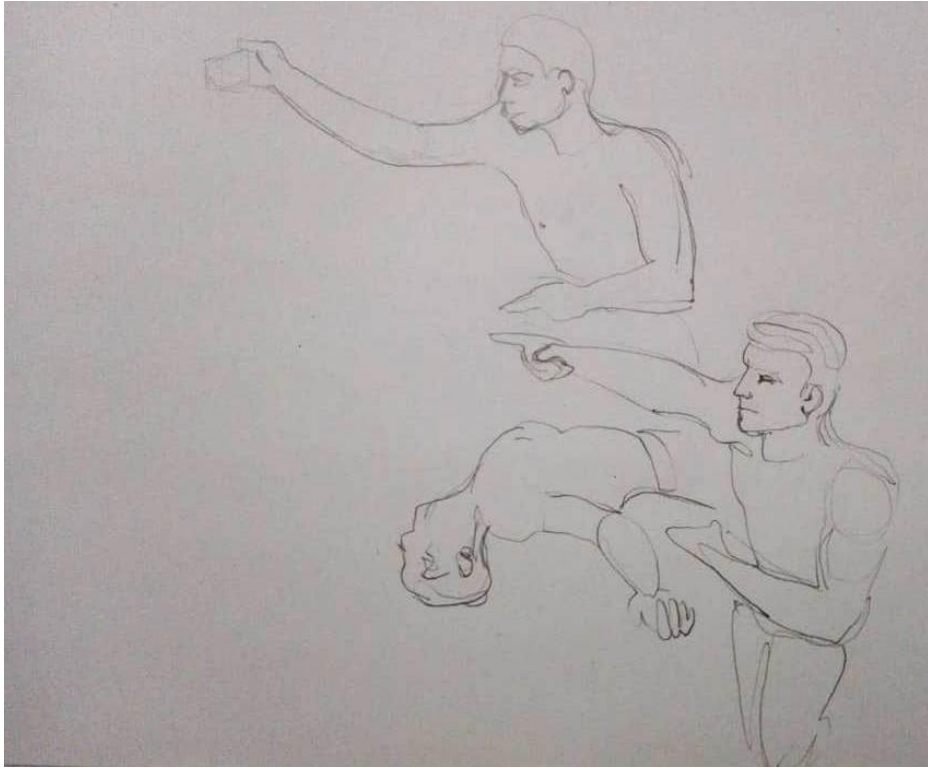
Pre bocetos: ideas, bosquejos y dibujos:

Pre boceto muro 1. Taller de Pintura Mural y Caballete. 2018

Pre boceto muro 1. Taller de Pintura Mural y Caballete. 2018

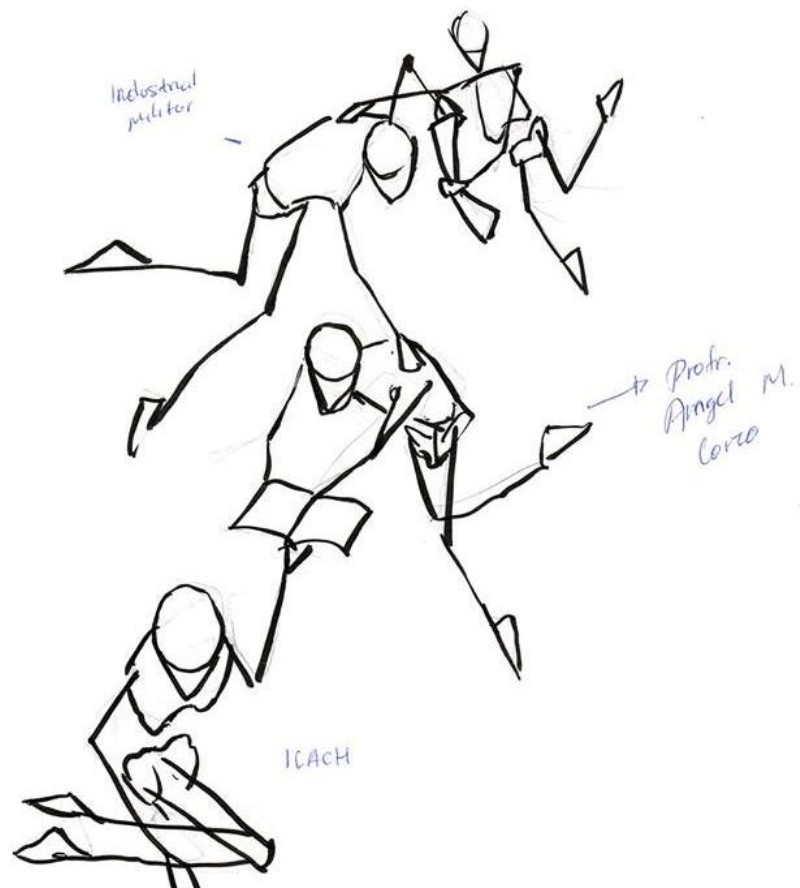

Pre boceto muro 1. Taller de Pintura Mural y Caballete. 2018

Pre boceto muro 1. Taller de Pintura Mural y Caballete. 2018

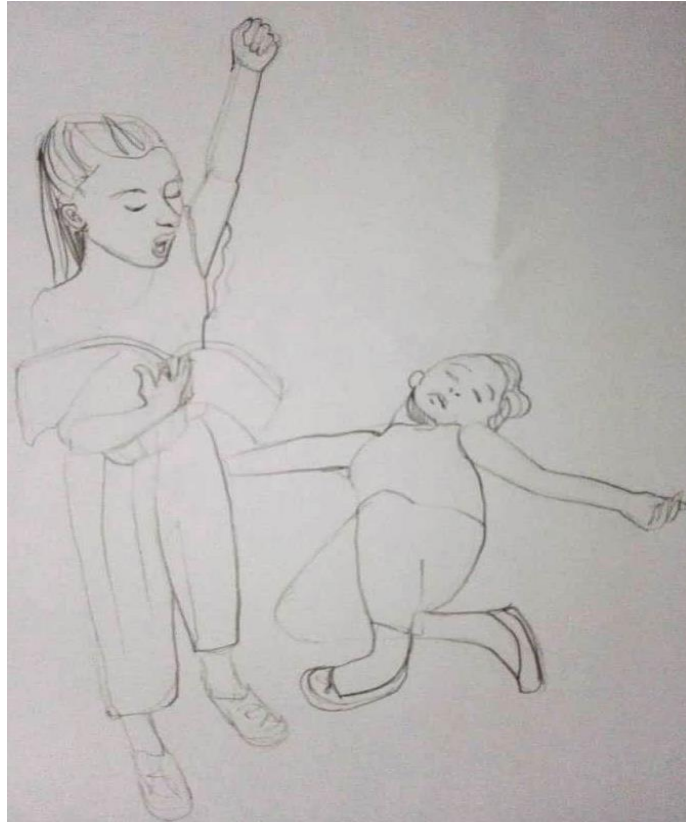

Pre boceto muro 1. Taller de Pintura Mural y Caballete. 2018

Boceto muro 1. Taller de Pintura Mural y Caballete. 2018

Boceto muro 1. Taller de Pintura Mural y Caballete. 2018

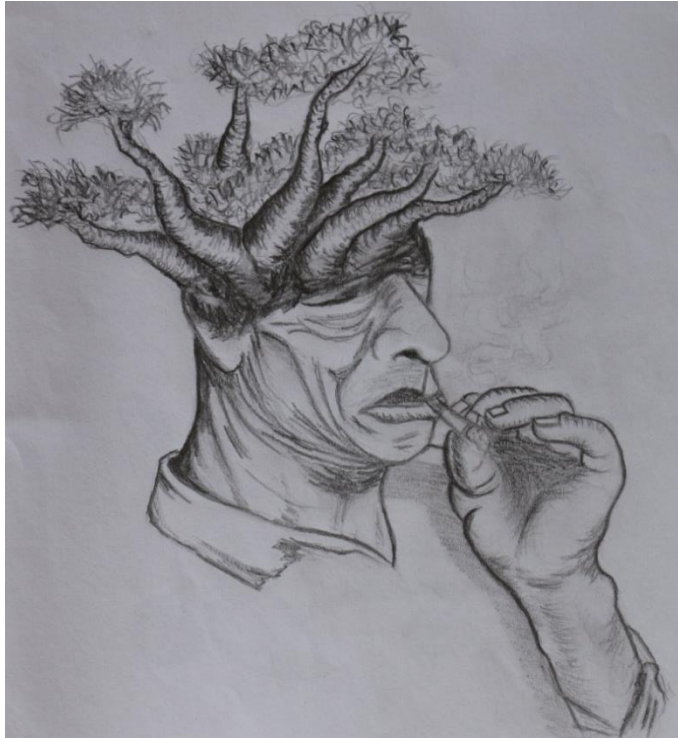
Boceto muro 1. Taller de Pintura Mural y Caballete. 2018

Boceto muro 1. Taller de Pintura Mural y Caballete. 2018

Boceto muro 1. Taller de Pintura Mural y Caballete. 2018

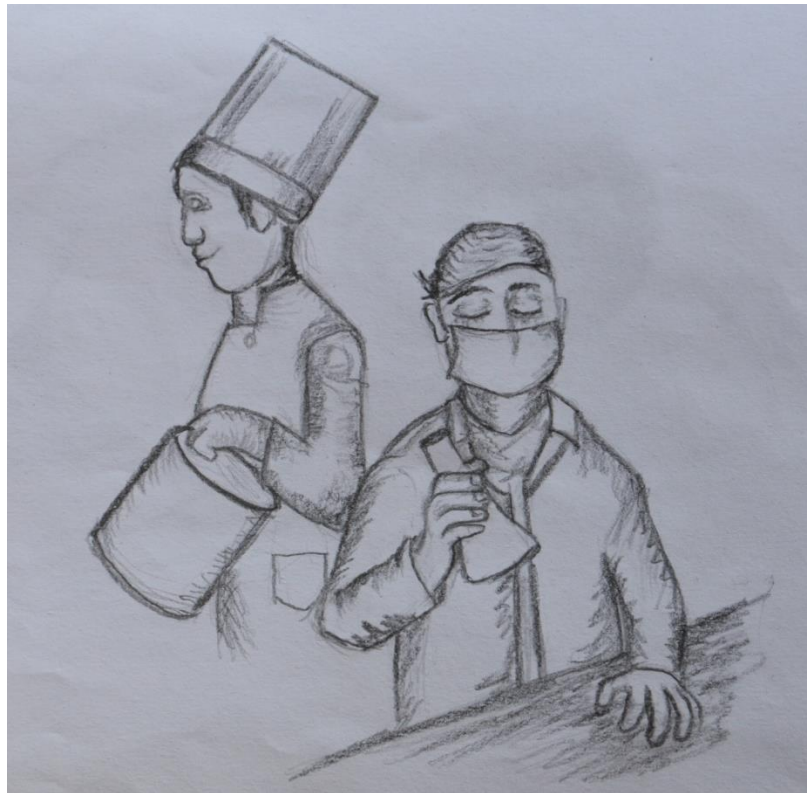
Boceto muro 1. Taller de Pintura Mural y Caballete. 2018

Boceto muro 1. Taller de Pintura Mural y Caballete. 2018

Boceto muro 1. Taller de Pintura Mural y Caballete. 2018

Boceto muro 1. Taller de Pintura Mural y Caballete. 2018

Boceto muro 2. Taller de Pintura Mural y Caballete. 2018

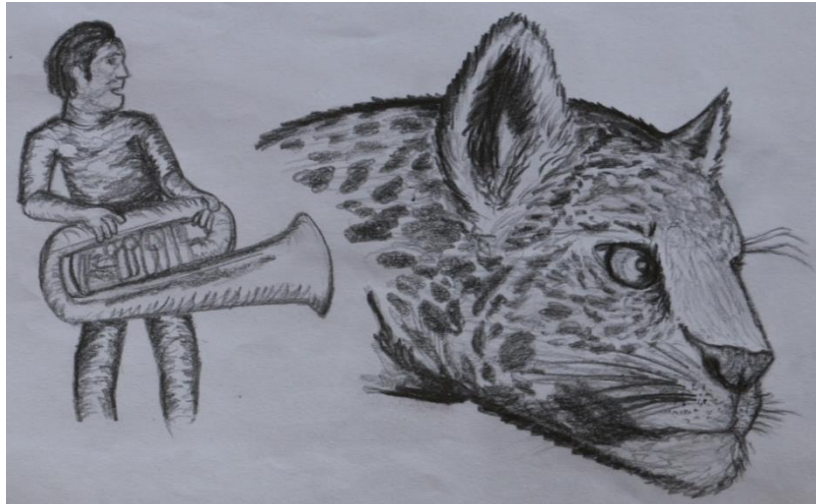
Boceto muro 2. Taller de Pintura Mural y Caballete. 2018

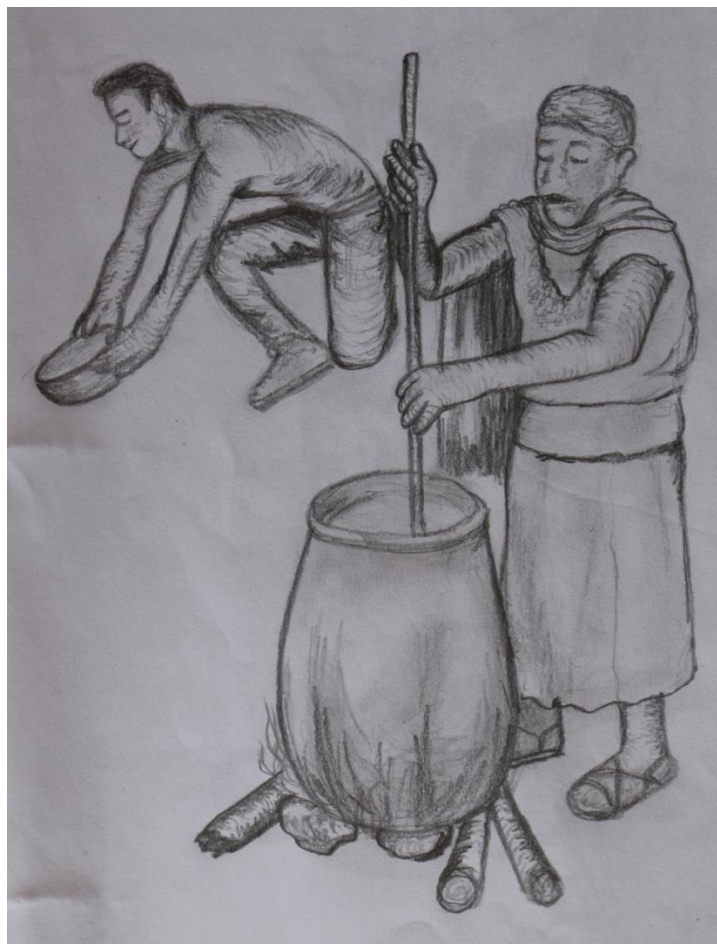
Boceto muro 2. Taller de Pintura Mural y Caballete. 2018

Boceto muro 2. Taller de Pintura Mural y Caballete. 2018

Boceto muro 2. Taller de Pintura Mural y Caballete. 2018

Boceto muro 2. Taller de Pintura Mural y Caballete. 2018

Bocetería digital:

Muro 1:

Alegoría al origen de la historia. Entre la ciencia y la poesía:

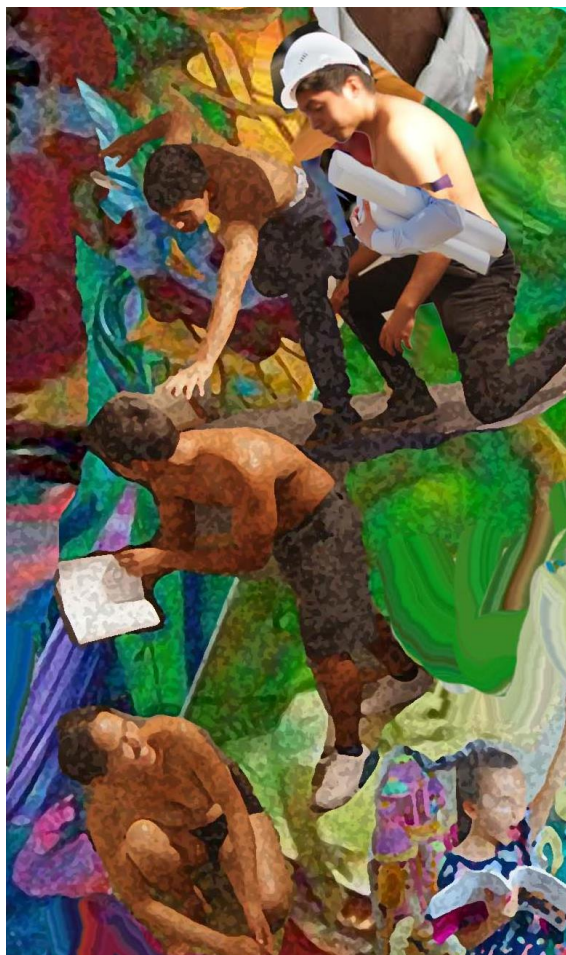

Boceto digital para muro 1. Taller de Pintura Mural. 2018

El origen de la Unicach, que se representa a través de una alegoría a la conformación de la historia:

Tres personajes infantiles que portan elementos de la educación. El sueño (la poesis), la tecnología (la ciencia) y al frente el libro (la historia) del que se difunde desde la educación.

La historia de la Unicach:

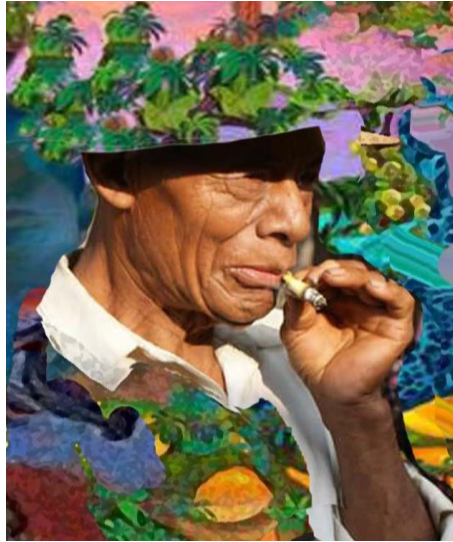

Boceto digital para muro 1. Taller de Pintura Mural. 2018

Sobre el origen de la historia aparecen personajes que elevan la composición hacia el árbol del conocimiento que alarga su tronco a partir de elementos de la historia de la Unicach.

De arriba hacia abajo aparece un personaje ataviado con elementos de la industria (casco y planos) son los inicios en la Escuela Industrial de Chiapas creada en 1893. Después este centro se convirtió en el Instituto de Artes y Oficios del Estado en 1897 y para 1900, paso a ser la Escuela Industrial Militar, representado por el siguiente personaje que porta boina militar y elementos de artes y oficios. En 1926 funcionó como Escuela Normal Mixta y Preparatoria del Estado, representado por un tercer personaje que porta y señala un libro. Fue en el año de 1944, cuando se estableció como el Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas. Para el año 1982 el ICACH asumió la función de Instituto de Educación Superior como organismo descentralizado de la Secretaría de Educación Pública del Estado. Esta etapa aparece representada por un personaje femenino que siembra a las raíces del árbol, conectándose al árbol del conocimiento: la UNICACH que se eleva desde sus raíces construyendo su porvenir.

K´akoch:

Boceto digital para muro 1. Taller de Pintura Mural. 2018

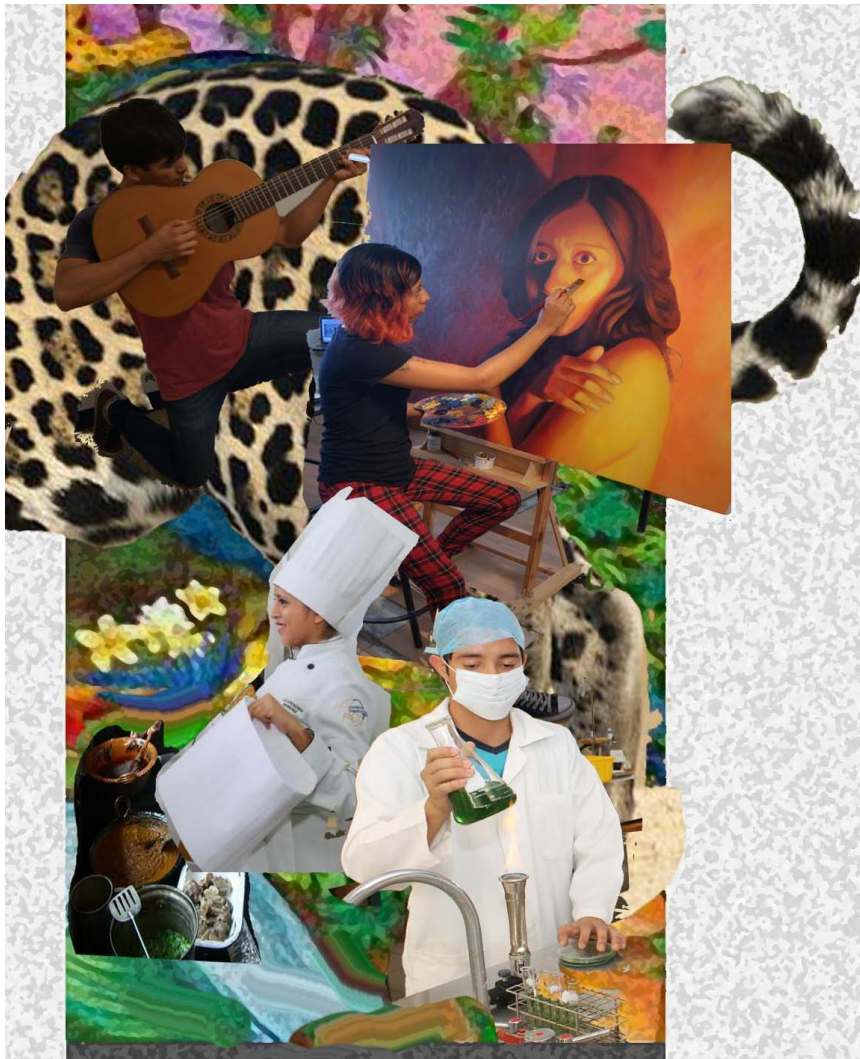
En el extremo superior izquierdo de la composición aparece un personaje anciano que sopla desde lo alto: K´akoch (representante mítico de la creación pre colonial) como representación maya del viento regenerador.

El Jaguar Mitológico y las funciones sustantivas:

Boceto digital para muro 1. Taller de Pintura Mural. 2018

El conocimiento que fluye y se encuentra en la zona central superior con un jaguar gigante: la identidad institucional que protege a nuestra institución, con personajes que se enlazan a las funciones sustantivas de nuestra universidad: la investigación, la educación y la vinculación con lo social.

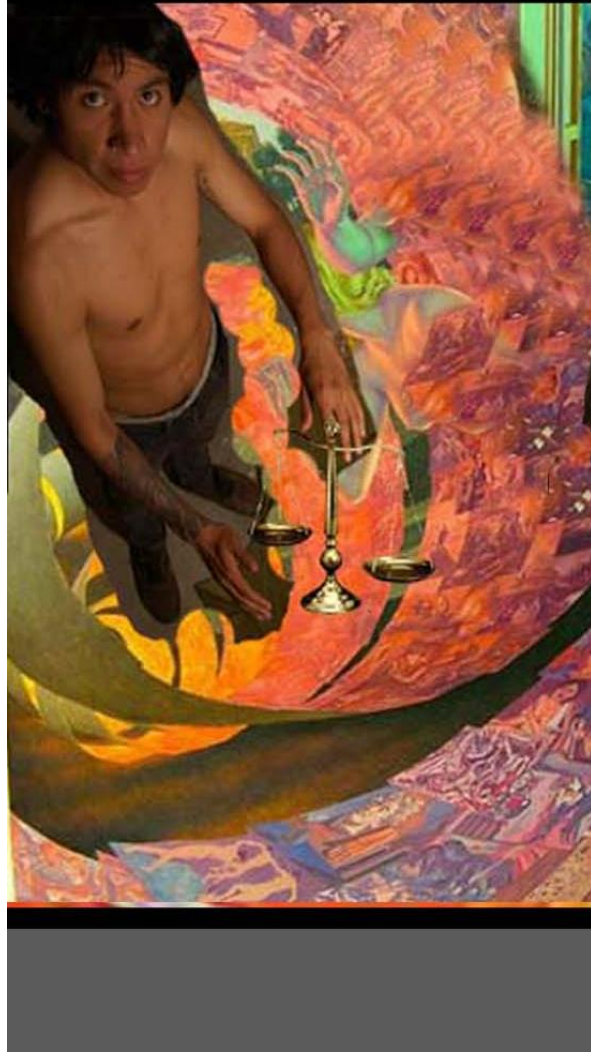

Boceto digital para muro 1. Taller de Pintura Mural. 2018

En la zona superior derecha la composición cierra con el trabajo en la Unicach, un personaje masculino utiliza su guitarra para representar un rifle, al lado una artista pinta un autorretrato, en primer plano se representa a una estudiante de gastronomía y otro estudiante en un laboratorio, simbolizando así a las ciencias y las artes conviviendo en unidad construyendo su historia.

Muro 2:

Alegoría a la Sustentabilidad:

Boceto digital para muro 2. Taller de Pintura Mural. 2018

En la extrema derecha al interior de las escaleras aparece un personaje masculino que sostiene una balanza (la sustentabilidad) que procura el equilibrio de los fenómenos que fluyen con imágenes del pasado y del presente: la historia que atraviesa nuestra institución.

Desarrollo humano:

Boceto digital para muro 2. Taller de Pintura Mural. 2018

Al lado aparece un conjunto de estudiantes investigando el cuerpo humano, su dimensión biológica y social: la historia de la humanidad.

Boceto digital para muro 2. Taller de Pintura Mural. 2018

Una elipse que se eleva hacia el plano del fondo con figuras que aparecen al interior de una clínica odontológica (el desarrollo humano).

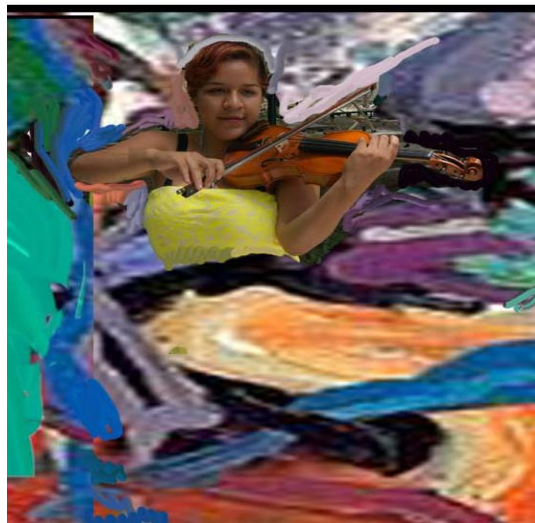
Equidad:

Boceto digital para muro 2. Taller de Pintura Mural. 2018

En primer plano aparecen dos personajes (masculino y femenino) dándose la mano: la equidad.

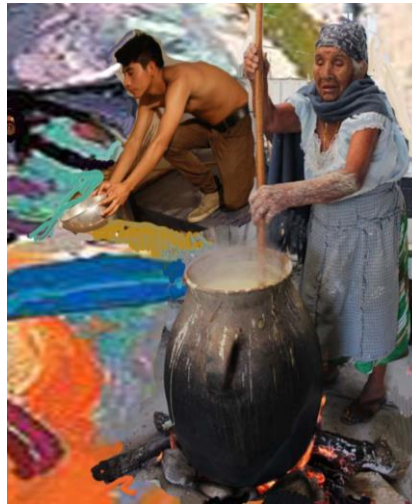
El arte y la cultura:

Boceto digital para muro 2. Taller de Pintura Mural. 2018

A su derecha aparece otro personaje femenino tocando violín (el arte y la cultura) mientras se diluyen sus notas en el “mar” de la historia con imágenes que fluyen como agua multicolor.

La Interculturalidad:

Boceto digital para muro 2. Taller de Pintura Mural. 2018

Del agua multicolor se sirve un personaje joven, mientras al frente, en primer plano, cierra la composición una mujer anciana que prepara el puzunque (bebida tradicional de Motozintla Chiapas, preparaba con harina de trigo, jengibre, anís, pimienta chile y cacao). La vida de los pueblos originarios (la interculturalidad) que recogen nuestra historia transfigurada en gastronomía y memoria.

La identidad Unicachense:

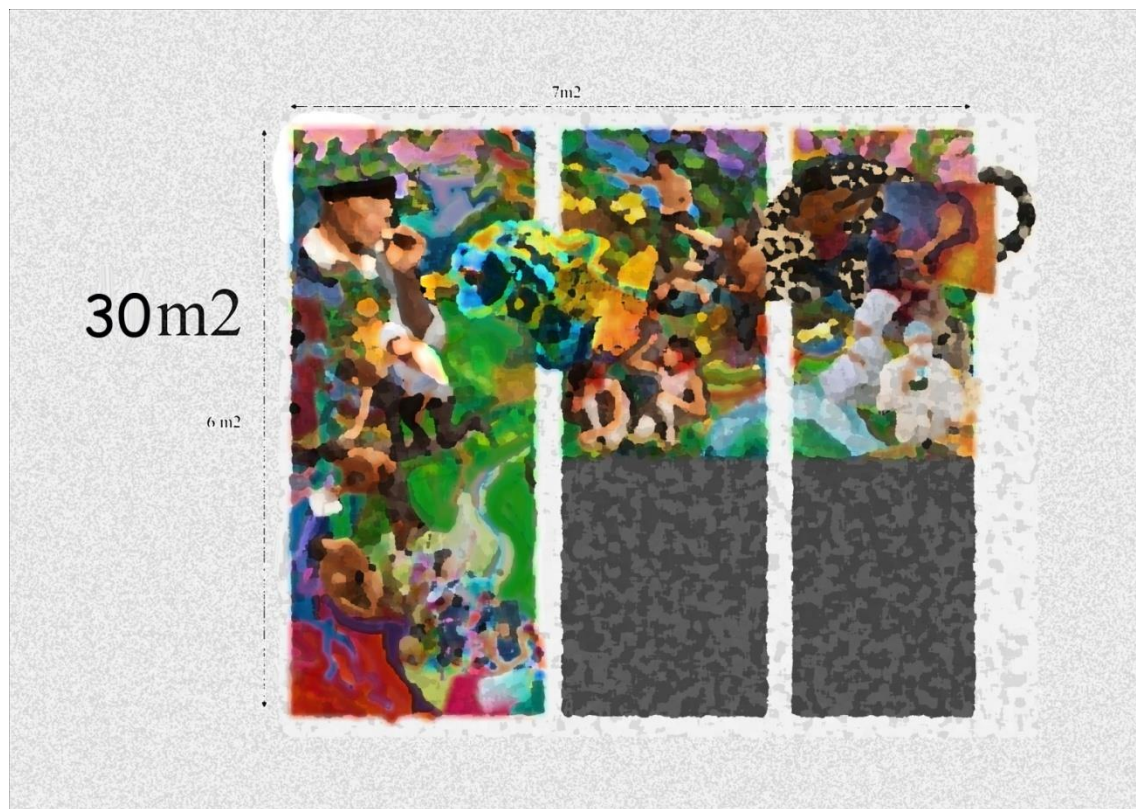

Boceto digital para muro 2. Taller de Pintura Mural. 2018

Al frente aparece un músico que utiliza su trombón como una suerte de arma que proyecta hacia adelante elementos que parecen salir de su instrumento. Después de éstos un jaguar gigante que avanza con firmeza hacia el frente: la identidad institucional que se desdobra desde el mural de enfrente como guardianes de la Unicach.

Paleta de color muro 1:

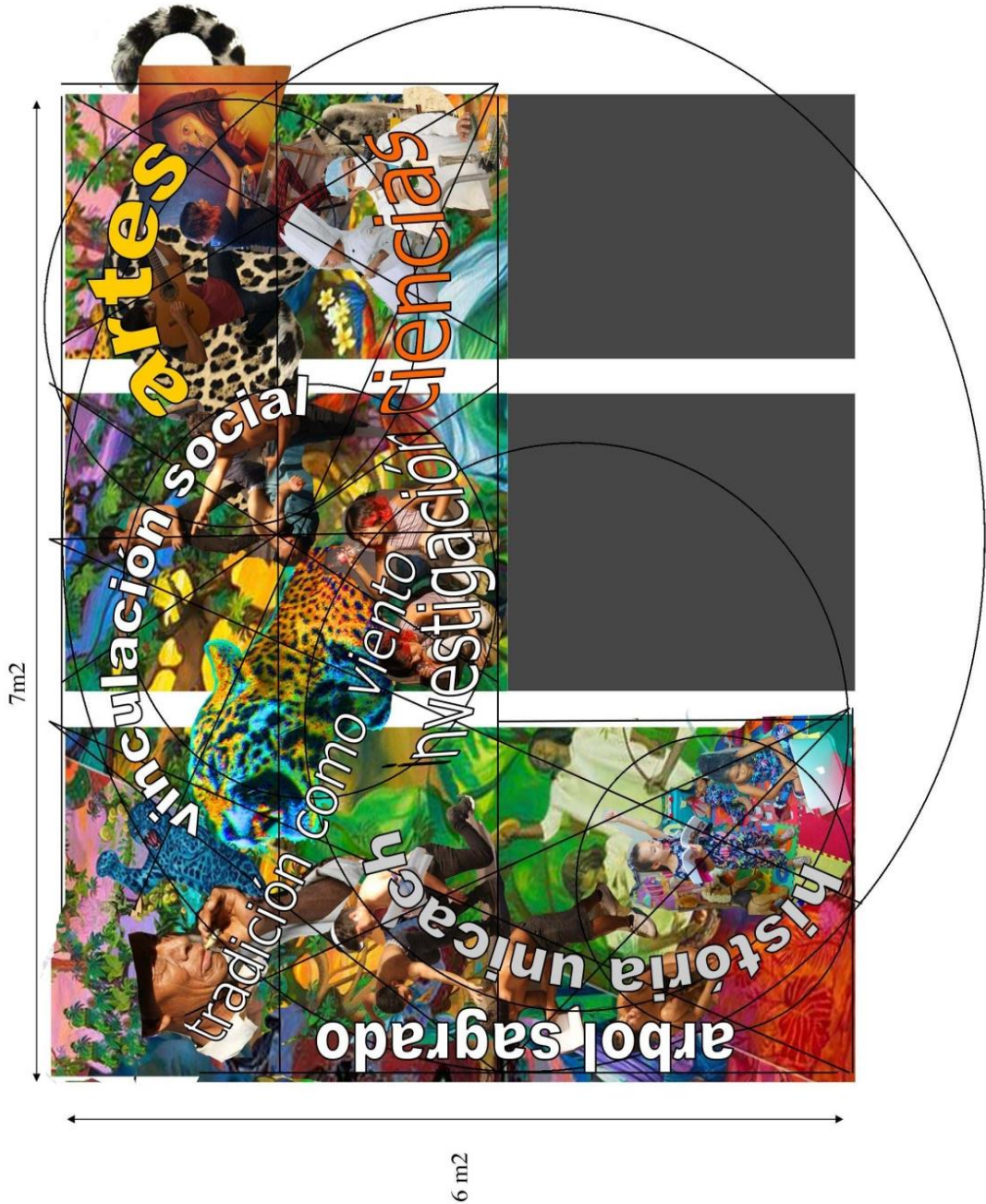
Paleta de color para muro 1. Taller de Pintura Mural. 2018

Se trata de una paleta dominada por contrastes intensos organizados a partir de 3 zonas definidas simbólicamente por los tres espacios de las mitologías prehispánicas relacionados con el árbol sagrado: las raíces (el infra mundo) dominada por colores cálidos y marrones, el tallo (lo terrenal) donde predominan los verdes intensos y el follaje (lo celeste) en donde prevalecen colores fríos con contrastes en cálidos de baja intensidad.

Gama de colores. Pantone. 2018

Espacios simbólicos:

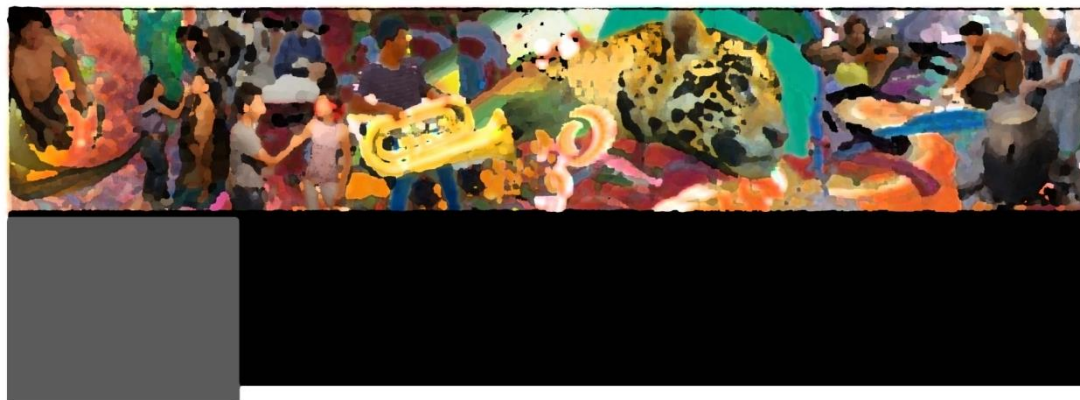

Mapa simbólico de muro 1. Taller de Pintura Mural. 2018

Paleta de color muro 2:

Muro 2

60m²

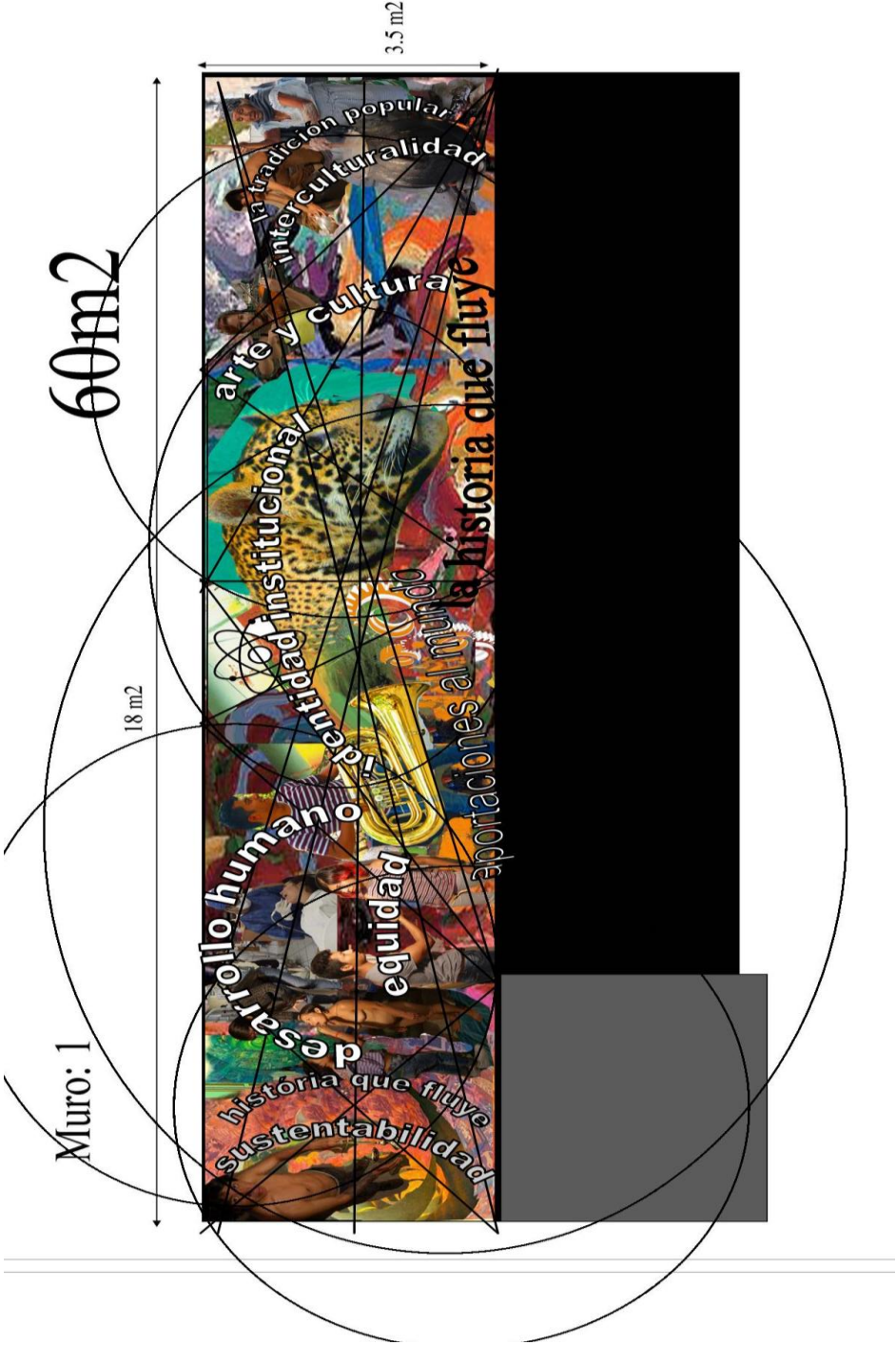
Paleta de color para muro 2. Taller de Pintura Mural. 2018

La paleta de color es ligeramente más cálida que la de muro 1, aun siguen presentándose contrastes fuertes de color hacia ambas direcciones del mural, en las que distintas tonalidades de verdes, naranjas y violetas, generan una sensación de dinamismo, que se mezclan con los amarillos del centro de la estructura. Los choques de colores cálidos y fríos hacen de la composición una explosión de colores surgiendo de todas partes de la obra.

Gama de colores. Pantone. 2018

Espacios simbólicos:

Mapa simbólico de muro 2. Taller de Pintura Mural. 2018

Simulación digital muro 1:

Simulación digital 1. Taller de Pintura Mural. 2018

Simulación digital muro 2:

Simulación digital 2. Taller de Pintura Mural. 2018

Realización del trabajo, aplicando el procedimiento y los materiales elegidos:

Primera etapa:

Comenzamos con la realización de soportes de triplay, se trata de paneles de madera modulares que se ensamblaron a partir de bloques seccionados que fueron intervenidos en la primera etapa a distancia (en el campus de Artes) en el taller de pintura y posteriormente se trasladó para su montaje y anclaje final en los muros del edificio de rectoría.

La carpintería estuvo a cargo de nuestro equipo en el campus.

Una vez armado los paneles se impriman con gesso acrílico y Plastilita (carbonato de calcio mezclado con sellador 5 x 1) para recibir la pintura de óleo.

Para la primera etapa se realizaron entre 3 y 4 semanas de trabajo con la ayuda del equipo base.

Armado de paneles. HP Rojas. 2018

Corte de madera para los paneles. HP Rojas. 2018

Elaboración de Plastilita. HP Rojas. 2018

Mezclando la Plastilita. HP Rojas. 2018

Aplicación de Plastilita sobre el panel. HP Rojas. 2018

Segunda etapa:

Se trasladó el boceto digital a los paneles fragmentados por módulos o bloques. Se realizó una base de color con acrílicos, para luego perfilar figuras principales y posteriormente detallar casi en la totalidad de los paneles y se avanzó en los acabados finales. En esta etapa se adelantó a distancia hasta un 95% del total de la propuesta.

La Rectoría y la facultad de gastronomía nos proporcionaron 10 alimentos por día durante el proceso de trabajo en la Facultad de Artes.

Proyección y trazado inicial. HP Rojas. 2018

Proyección v trazado de paneles. HP Rojas. 2018

Mancha inicial con acrílico. HP Rojas. 2018

Primera capa de óleo. HP Rojas. 2018

Primera capa de óleo. HP Rojas. 2018

Tercera etapa:

Cuando estuvo por concluir y pintadas las imágenes en los paneles se trasladaron al edificio en una camioneta de la Universidad. Se colocó una estructura horizontal de madera curada que se ancló directamente en los muros que sirvió para sostener los paneles. La conclusión constó en ensamblar todas las partes de los dos murales uno por uno, y se detallaron las empataaderas de cada bloque, logrando resanar cada unión para luego pintar los retoques finales.

Se requirió de una torre de andamios por dos semanas (una semana por cada mural).

Ensamble de los primeros paneles. HP Rojas. 2018

Ensamble de los primeros paneles. HP Rojas. 2018

Ensamble de los primeros paneles. HP Rojas. 2018

Resane de los paneles. HP Rojas. 2018

Terminando el ensamble. HP Rojas. 2018

Fotos oficiales:

El 12 de noviembre del 2018 se realizó la entrega de constancias de participación en la realización de los murales al equipo base, por parte del Rector Dr. Rodolfo Calvo Fonseca.

Equipo base en la entrega de constancias de participación. HP Rojas. 2018

Primer informe de actividades de la gestión rectoral 2017-2021:

Primer informe de actividades. Rectoría. 2018

Primer informe de actividades. Rectoría. 2018

Primer informe de actividades. Rectoría. 2018

Conclusión:

El desarrollo de la planeación diseño y ejecución de un proyecto de mural de esta magnitud es de enorme dificultad y compromiso respecto al trabajo colaborativo. La colectividad requiere de un esfuerzo enorme de organización en la etapa de investigación y construcción de la propuesta artística, así como de la sincronía y constancia de los participantes para llevar a cabo la ejecución de la obra que exige destreza técnica en su desarrollo sin menospreciar el enorme esfuerzo físico que demanda el montaje. Estas fases del proyecto no saldrían avante sin la unión de todas las habilidades y compromiso de un numeroso equipo de trabajo que participó en las diversas etapas del mural. Durante todo el proceso de realización de los murales de la Rectoría, se experimentó la unión, solidaridad y el apoyo de los colaboradores, los cuales son alumnos con gran talento y compromiso en la pintura que sin la ayuda de ellos y ellas hubiera sido imposible la materialización del proyecto.

La titular del Taller de Pintura Mural, Lic. Ninfa Torres Lagunes supo organizar la realización desde sus inicios hasta la culminación de todo el proceso, junto con la ayuda del titular del Taller de Pintura de Caballete, Robie Espinosa Gutiérrez fueron los que mantuvieron al grupo trabajando coordinadamente en todas las fases.

Cada hora de trabajo realizada se ve reflejada en la obra ya ensamblada, y se puede creer que contiene mucho esfuerzo, dedicación y sentimiento, con la misma pasión que se le dedica a las cosas que más nos interesan, es por eso la obra tiene mucho más valor ahora que se encuentra instalada en el corazón de la Rectoría de la universidad.

Cabe mencionar que el aprendizaje adquirido en todo el desarrollo fue sumamente enriquecedor para todos, así como la experiencia de haber participado en este proyecto que resulta satisfactorio para los dos talleres y para la comunidad universitaria, que son ahora los responsables de la conservación de las obras murales.

Hubo momentos en los cuales el cansancio dominaba, tardes en las que el calor y el sudor nos molestaban, pero eso no impidió que las ganas de continuar adelante con el trabajo se agotaran, la resistencia de todos se puso a prueba pero no fue motivo para dejar el trabajo a medias.

Considero que las obras por sí mismas van a despertar el interés por conocer visualmente la narrativa que contienen, desde los orígenes e inicios que sembraron las raíces de la institución, hasta su transformación en la casa de estudios que actualmente es, y de la cual nos sentimos orgullosos de pertenecer.

Ahora esperamos que a pesar del tiempo se realicen labores de conservación y cuando sea necesario también se haga la restauración de los murales que ahora pasan a ser parte del acervo artístico con el cual cuenta la institución y su valor patrimonial aumente con el paso de los años sumándole más importancia.

Agradezco a todos los que colaboraron de corazón, directa e indirectamente para que todo se haya realizado sin ningún accidente y con la seguridad que esta labor exige, a pesar de las dificultades técnicas que se presentaron, no fueron obstáculo para rendirnos ante el gran trabajo que representó haber realizado los murales.

Personalmente esta ha sido una experiencia que no olvidaré, que voy a recordar por la posteridad, por todo el esfuerzo y la experiencia adquirida desde principio a fin, me quedo con la satisfacción de haber sido parte de este trabajo, que en un futuro será más valorado que ahora.

Bibliografía:

DOERNER, M., Los materiales de pintura y su empleo en el arte, Barcelona, Reverté, 1998.

PEDROLA, A., Materiales, procedimientos y técnicas pictóricas, Barcelona, Ariel, 1998.

SIQUEIROS, D. A., Cómo se pinta un mural, Cuernavaca, Taller Siqueiros, 1979.

Gobierno del estado de Chiapas. Palacio de la cultura. Bases de la institución y proyecto para su edificio. Sección autográfica del departamento de prensa y turismo del gobierno del estado de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 1951.

Archivo Histórico de Chiapas Unicach. Colección Sofía Santa María. N. de clasificación 378.7275.

Fotografía: Héctor Eduardo Pinto Rojas. (HP Rojas.) 2018.