

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS

FACULTAD DE ARTES

LICENCIATURA EN ARTES VISUALES

ELABORACIÓN DE TEXTOS

“UN HOGAR SIN DUEÑO”

**Mural en torno a la convivencia en
San Cristóbal de las Casas, en el
Centro Cultural del Carmen**

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE
LICENCIADO EN ARTES VISUALES

PRESENTA
ALFREDO FABIÁN SUÁREZ GUTIÉRREZ

ASESORA
MTRA. NINFA TORRES LAGUNES

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Abril de 2025

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS
SECRETARÍA GENERAL
DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES
DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN ESCOLAR
AUTORIZACIÓN DE IMPRESIÓN

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
01 de abril de 2025

C. ALFREDO FABIÁN SUÁREZ GUTIÉRREZ

Pasante del Programa Educativo de: LICENCIATURA EN ARTES VISUALES

Realizado el análisis y revisión correspondiente a su trabajo recepcional denominado:

"UN HOGAR SIN DUEÑO"

Mural en torno a la convivencia en San Cristóbal de las Casas, en el Centro Cultural del Carmen

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

Firmas:

Mtro. Robie Espinoza Gutiérrez

Lic. Moisés Antonio Franco Paredes

Mtra. Ninfa Torres Lagunes

c. c. p. Expediente

“UN HOGAR SIN DUEÑO”

Mural en torno la Convivencia en San Cristóbal de las Casas,

En el centro cultural El Carmen

AGRADECIMIENTOS

A mis padres principalmente por ser el motor para llevar a cabo este proyecto así como mi apoyo moral, emocional y económico para estudiar y concluir mis estudios universitarios.

Agradezco enormemente su motivación pero sobre todo su apoyo incondicional para cada proyecto en el que me vi involucrado así como en cada idea por más descabellada que fuera. Agradezco también a cada miembro de mi familia, tías, tíos, primos y primas así como a mis abuelos ya que en todo momento me apoyaron y nunca me dejaron solo, en cada evento, exposición e inauguración siempre estuvieron presentes y me hicieron saber su admiración y apoyo a mi trabajo.

Por otra parte agradezco a mis amigos de la universidad, quienes contribuyeron a que este camino fuera mucho más fácil y llevadero, así como también agradezco y aprecio a cada uno de mis compañeros de salón ya que conciente e inconcientemente aportaron a mis ideales y nos acompañamos en un proceso tan bonito como lo fue concluir la carrera profesional.

Y finalmente agradezco a mis maestros porque cada uno me enseñó y aportó a construir mi criterio profesional, pero agradezco principalmente a mis asesores directos para que este proyecto se llevara a cabo. A la Maestra Ninfa Torres Lagunes, al Maestro Robie Ezpinoza, al Maestro Moises Franco Paredes y a la Licenciada Esperanza Ruiz Alcazar

Contenido

“UN HOGAR SIN DUEÑOS”	3
Mural en torno la Convivencia en San Cristóbal de las Casas.	3
Introducción.	8
Planteamiento.	10
Delimitación.	10
Objetivos.	12
Objetivo general.	12
Objetivos específicos.	12
Metas.	12
1 ESTADO DEL ARTE.	13
1.1 Murales de la Facultad de Derecho por Carlos Jurado y terminados por Héctor Ventura.	13
1.2 Antecedentes. Muralismo Mexicano	16
1.3 Influencias en el muralismo mexicano.	17
1.4 El muralismo mexicano: ideología e implicación político social.	18
1.5 Influencias del muralismo mexicano para mi proceso creativo.	19
La fusión de dos culturas (Jorge González Camarena)	19
David Alfaro Siqueiros “El coronelazo”	20
Jose Clemente Orozco “La trinchera”	20

Aurora Reyes “El primer encuentro”	21
2. CONVIVENCIA EN LA URBE DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS.	22
2.1 Contexto.	22
2.2 Declaración de artista.	22
2.3 Surgimiento de Un hogar sin dueños.	24
Justificación.	24
3. TUYO, MIO, DE TODOS.	25
3.1 Identidad en San Cristóbal de Las Casas.	25
3.2.1 Identidad “coleta”.	26
3.3 Las razones del conflicto.	28
4 PROTOCOLO MURAL.	30
4.1 Ubicación.	30
4.2 Estudio técnico.	32
4.3 concepto.	34
4.4 Realización práctica.	35
Pre-boceteria y pruebas de paleta de color.	35
Boceto final.	40
Elaboración de paneles.	41
Realización práctica.	41
Panel 1	42

Panel 2	43
Panel 3	44
Panel 4	45
Panel 5	46
Panel 6	46
Panel 7	47
PROCESO DE MONTAJE DE LA OBRA MURAL	49
4.9 RETOQUES FINALES EN EL MURAL YA INSTALADO	50
INVITACION A LA INAUGURACIÓN	51
CEREMONIA DE INAUGURACION	53
RECONOCIMIENTO	54
CONCLUSION DEL PROTOCOLO MURAL	55
4.5 Recursos	57
4.6 Cronograma	58
5. CONCLUSIÓN	59
6.FUENTES CONSULTADAS	61
7. ANEXOS	62
Curriculum	62
EXPOSICIONES Y RECONOCIMIENTOS	63

Introducción.

Un hogar sin dueño, es un proyecto de arte que surge a través de una problemática social que se origina en los pueblos indígenas de los altos de Chiapas, específicamente en San Cristóbal de las Casas, es decir la *discriminación racial*.

Yo como creador tomo como referencia el hecho de ser ciudadano originario de San Cristóbal y vivir en carne propia las diferencias ocasionadas entre los ciudadanos originarios de San Cristóbal “Coletos” y los pobladores provenientes de los alrededores. Esta situación de discriminación y repudio por parte de los coletos hacia los indígenas ha originado una confrontación histórica que se ve reflejada en la cotidianidad de esta ciudad. Sin embargo; la comunidad indígena se ha ido posicionando en ramas comerciales y de servicios que comprenden: las artesanías, las frutas y verduras, flores (artículos que suelen ser producidos en comunidades indígenas) así como el transporte de pasajeros y carga; de esta manera se han **apropiado** del espacio urbano pues acuden a las calles principales de San Cristóbal para llevar a cabo la venta de productos y la prestación de servicios. La comercialización de los productos indígenas se relaciona directamente con el turismo, siendo éste la principal fuente económica de la ciudad. Por tal motivo el trabajo indígena aporta de manera relevante a los ingresos de la ciudad, sin que esta sea reconocida por parte de la comunidad coleta.

Es por ello la importancia de concientizar a manera de anecdotario por un recorrido visual a través de un mural, colocado en La casa de la cultura de la ciudad de San Cristóbal de las Casas, siendo este uno de los puntos de referencia clave para los ciudadanos coletos, el hecho de el trabajo en equipo que sin darnos cuenta hacemos entre nuestros pueblerinos aledaños y la sociedad nativa de la ciudad.

Mi obra plástica es predominantemente en pintura de caballete, aunque quizá ya directamente relacionada con el mural por el uso de formatos a gran escala, actualmente me encuentro trabajando en distintos proyectos murales, así como en el Taller de Pintura Mural de la Licenciatura en Artes Visuales de la UNICACH. Tengo la certeza de que la pintura mural tiene diversas ventajas, la más importante para mí, es el hecho de que puede llegar a una diversidad de público, ya que los murales son colocados en las paredes o muros

principalmente en las calles o bien en interiores de plazas o negocios a los que acuden mucha gente y, sobre todo, a personas de todo tipo de clases sociales, etnias y género, aspecto que no encuentro en la pintura de caballete.

La realización de este proyecto, me permite combinar dos ramas pictóricas, que son mis favoritas en un mural. Luego de investigar, gestionar, registrar, bocetar y pintar los paneles, colocaré estos en la Casa de la Cultura de la ciudad de San Cristóbal de las Casas, para que pueda ser visto por toda la comunidad, así como a su vez preservado.

Tengo la certeza de que pintar es mi mejor herramienta para comunicar un mensaje, y para mi proceso creativo, pues es la técnica en la que me desempeño; de igual manera producir el mural es ideal para la comunidad ya que es una técnica que está llegando nuevamente a su esplendor y está siendo desarrollada por las nuevas generaciones, con nuevas ramas como lo es el arte urbano, grafiti e intervención urbana. Creo que la gente está aprendiendo a culturizar su vista y detenerse a ver un mural y así mismo tratar de comprender su mensaje. De ahí la importancia del proyecto.

A lo largo de este texto nos encontraremos con ejemplos de murales realizados en el pasado en el estado de Chiapas y sobre todo en San Cristóbal de las Casas. Mismos que en su debido momento contaron una historia o reflejaron tanto una problemática social, así como resaltaron la riqueza cultural de nuestra localidad.

También encontraremos un par de ejemplos de la época dorada del muralismo mexicano y de algunos de sus representantes mas importantes como lo son: Jorge Gonzales Camarena, David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco y Aurora Reyes Flores.

Por otra parte, también redactare una investigación mas profunda acerca de la *identidad coletay* un breve recorrido histórico de la ciudad de San Cristóbal de las Casas, así como de sus pobladores y el inicio de los conflictos sociales entre los mismos.

Finalmente detallare paso a paso la realización practica de este mural, desde los estudios previos a la arquitectura y espacio, hasta la realización de los diferentes paneles y la colocación final del mural en su lugar de destino.

Planteamiento.

La exclusión entre “coletos” e indígenas es un problema de antaño pero que realmente a pesar de los años, sigue afectando con igual o más fuerza en la actualidad, también es un hecho que impide el crecimiento de la ciudad y nos afecta a todos, a las personas mayores, hombres y mujeres y sobre todo para las generaciones menores, puesto a que la ciudad será el hogar de muchos de esta generación, y de seguir con este problema podría afectar gravemente a la convivencia y la economía local, que cabe decir que la falta de fuentes económicas es un factor de migración.

La intención es provocar la reflexión sobre la problemática y recalcar la importancia que juega el papel de cada uno de los miembros de estos grupos en conflicto, para reorientar la interacción a favor de la convivencia pacífica, el desarrollo económico y turístico de esta ciudad en particular. El mural se quedará permanentemente y con esto contribuir a un mejor entendimiento entre comerciantes y ciudadanos.

Delimitación.

Parto desde mi experiencia como ciudadano originario de San Cristóbal para realizar esta imagen con la única intención de darle una forma más de visibilizar este problema histórico y con ello invitar a la reflexión sobre todo para las nuevas generaciones, tomo como punto de partida para la realización del mural, El Centro Cultural Del Carmen ya que es uno de los puntos culturales más habitados y concurridos de la ciudad, otro de los puntos importantes para la elección de este lugar es su público ya que debido a los talleres que se imparten ahí, se encuentra expuesto a muchos niños en su mayoría “Coletos” y es ahí en donde quiero que mi obra repercuta y cumpla con su función.

La imagen se formará a través de múltiples personajes utilizando una técnica de representación figurativa, así como paisaje en formas geométricas.

La obra cuenta con una función social tanto decorativa, ilustrativa y con fines informativos, debido a que, al estar instalada en un centro cultural aparte de contar una realidad a través de imágenes, busca informar, visibilizar y reflexionar un problema social histórico en la ciudad de San Cristóbal, a la par de decorar el pasillo de bienvenida de dicho recinto.

La paleta de color esta predominantemente basada en tonos terracota y rojos, así como con un contraste entre verdes y ocre, esto respetando las tonalidades del jardín central, las paredes blancas y las vigas y puertas color café, que en conjunto crean una armonía contrastante.

Objetivos.

Objetivo general.

Realizar un mural que narre la convivencia de los ciudadanos originarios, comerciantes y artesanos de San Cristóbal como pueblo colonial.

Objetivos específicos.

1. Analizar el contexto actual frente a la historia de la convivencia entre coletos originarios, comerciantes y artesanos de la ciudad.
2. Revisar un registro de los murales en San Cristóbal que aborden la temática sobre acontecimientos y convivencia entre los pueblos.
3. Realizar una exhibición de los procesos dibujísticos y o bocetería pre-bocetos, Dossier digital y bocetos realizados del mural, a la par de la inauguración del mural.

Metas.

Elaborar un proyecto mural, conformado por ocho paneles para lograr una dimensión de 520 por 360 centímetros. El mural se colocará en La Casa de la Cultura de San Cristóbal de las Casas. Realizar una exhibición de 11 piezas en ilustración y acuarelas pertenecientes al proceso.

1 ESTADO DEL ARTE.

San Cristóbal De Las Casas es actualmente y ha sido siempre, refugio de muchos artistas plásticos originarios de Chiapas, de diversos estados de la república y del extranjero. Muchos de estos han fijado su interés y basado su obra en la cultura indígena, en sus derechos y en su mitología con el fin de mantenerla viva y vigente.

Es por eso que a lo largo de la historia múltiples murales han sido creados para exhibirse, expresar y adornar, distintos recintos importantes de la ciudad, y esto es algo que se sigue haciendo, sin contar el actual y vivo florecimiento del arte urbano en las calles de la ciudad. Así como la presencia de diversas galerías de arte privadas y públicas en la ciudad, que mes con mes inauguran exhibiciones si bien en su minoría de obra mural, se puede apreciar el amplio catálogo de arte, y conceptos, en los que destacan el arte indígena, su defensa y su promoción.

Es por eso que me doy a la tarea de mostrar algunos de los tantos murales que a lo largo de la historia se realizaron para San Cristóbal.

1.1 Murales de la Facultad de Derecho por Carlos Jurado y terminados por Héctor Ventura.

Los murales fueron pintados en 1957 por el pintor y fotógrafo **Carlos Jurado** (conocido en el mundo de la fotografía por ser un especialista en imágenes tomadas con cámara estenopeica) y luego fueron terminados por **Héctor Ventura**, un gran pintor de Chiapas que ocupa un buen lugar en la historia de las artes de su país.

Desde entonces, los murales engalanan esa institución educativa aunque, triste e injustamente, no forman parte del patrimonio que se difunde a través de los medios de comunicación y mucho menos del listado de sitios turísticos o del patrimonio oficial.

Dichos murales son presentados por medio de fragmentos como en la **figura 1 y 2** en donde se representan la creación de Adán y Eva y la creación del mundo y comienzo de la vida como la conocemos, desde el punto de vista religioso lo cual es importante recalcar ya que en la colonización una herramienta importante fue la pintura para someter e inculcar la religión..¹

¹ Crónicas de viajes, Nicolás Pasiecznik

Figura 1. Jurado C. y Ventura H. *“La Creación del hombre como rey del planeta tierra”* (pintura) Facultad de derecho San Cristóbal de las Casas, Chiapas.1957.

Figura 2. Jurado C. y Ventura H. (pintura) Facultad de derecho San Cristóbal de las Casas, Chiapas. 1957

En la **Figura 3 y 4**. Se representan los duros momentos en la historia mexicana. En donde los españoles azotan la región y Fray Bartolomé de las Casas protege a los indígenas ante la

barbarie de los conquistadores que intentan reducirlos como animales. Mural que funge como inspiración para mi proyecto por su implicación en temas sociales y defensa indígena.

Figura 3. Jurado C. y Ventura H (pintura) Facultad de derecho San Cristóbal de las Casas, Chiapas. 1957

Figura 4. Jurado C. y Ventura H. (pintura) Facultad de derecho San Cristóbal de las Casas, Chiapas.1957 *escena con personajes del proceso emancipador que sufriera México en el siglo XIX*

En la **Figura 5** se muestra una obra del artista Emilio Gómez Osuna ubicada en la Universidad Intercultural de Chiapas, UNICH en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

En donde se representan Iconografías inspiradas en la cosmogonía maya, así como momentos históricos como el levantamiento zapatista y la matanza de Acteal, obra importante ya que es de los pocos murales de artistas contemporáneos instalados en edificios importantes de San Cristóbal de las Casas.

Figura 5. Gómez Osuna E. *“diversidad del maíz”* (Mural) Universidad Intercultural de Chiapas.

1.2 Antecedentes. Muralismo Mexicano

El muralismo mexicano es un movimiento que se originó en el año 1910 en la Revolución Mexicana. Su influencia fue muy amplia, extendiéndose rápidamente por toda Latinoamérica, llegando a ser considerado como uno de los géneros más representativos de la región de América del Sur. En la década de los años 20, comienza a ser percibido como un arte, es el

momento de su apogeo. Representaciones de esta expresión artística mexicana son los murales de la Secretaría Nacional.

El movimiento muralista mexicano es fuente de inspiración y modelo artístico a nivel internacional. En la actualidad se pueden apreciar obras en países como Perú, Colombia, Venezuela, entre otros. En realidad, el muralismo mexicano es un movimiento que se extendió ampliamente durante la Primera Guerra Mundial y el periodo de la Gran Depresión. Se puede afirmar que el gran apogeo abarcó desde 1920 a 1950, aunque hay obras realizadas en la década de los 70 e incluso hay murales creados actualmente.

1.3 Influencias en el muralismo mexicano.

Es importante entender que dentro del movimiento muralista mexicano hay un intento de crear un arte diferente que no sea una réplica de los movimientos artísticos que se dan en Europa o en EEUU. A su vez hay una voluntad por buscar la esencia mexicana, sus raíces. Se persigue lograr una puesta en valor de todo lo indígena, y construir la unidad de la nación, junto con una valoración de lo mestizo y de las culturas mesoamericanas, quienes dejaron un legado histórico en sus narrativas pintadas rústicamente en muros de cuevas y templos sagrados.

De este modo, algunas de las principales influencias del muralismo mexicano fueron:

- Los grandes murales de la civilización Olmeca.
- La cultura maya y azteca.
- El trabajo de José Guadalupe Posada, que se encontraba impregnado de una crítica feroz político social y que incluía caricaturas respecto al arte europeo.

Aunque hay un intento de ruptura respecto a Europa, si observamos las obras de los diferentes representantes del muralismo mexicano, encontramos influencias de muchos de los movimientos artísticos del siglo XIX y XX. De este modo el realismo, surrealismo, impresionismo y en ciertas ocasiones incluso del cubismo, ejercerán como fuente de inspiración en el movimiento del muralismo mexicano.

Las obras se van a caracterizar sobre todo por el uso de una paleta de colores vivos y puros: rojos, amarillos. Respecto a las técnicas se recuperan algunas como la técnica del fresco o el uso de mosaicos con cerámica o piezas de metal. Por el impacto que causó en el momento cabe destacar a nivel de la técnica usada, la figura de Siqueiros usaba un esmalte denominado piroxlino y el aerógrafo en sus obras.

1.4 El muralismo mexicano: ideología e implicación político social

Sin duda alguna nos encontramos ante un movimiento con una fuerte implicación política y social. En las bases del mismo, nos encontramos con una crítica política, social y económica firme, pudiendo ser considerado como un movimiento artístico con ideología socialista o de izquierda. En su origen encontramos una fuerte alianza con los sentimientos de identidad y pertenencia nacional, fomentándose el sentimiento de unión del pueblo mexicano y de amor a la patria. Se produce un intento de acercar a los momentos importantes de la historia de México. De este modo, se representan escenas trascendentales en sitios públicos como plazas, avenidas, calles, edificios... En realidad, se persigue implicar y hacer partícipe al observador en ellos, acercar al pueblo “su historia”.

Su clara implicación política, producirá el uso del arte urbano con fines publicitarios y para representar problemáticas económicas, políticas y sociales. Dentro del movimiento muralista mexicano hay un intento de recuperar la cultura indígena, así como las fiestas, las costumbres del mundo agrícola.²

²Ana Calvo Encinas “Muralismo Mexicano” ArteAc

1.5 Influencias del muralismo mexicano para mi proceso creativo.

Siendo un artista plástico mexicano me es imposible mencionar un solo artista del muralismo mexicano y describirlo como mi mayor inspiración. Ya que el movimiento en conjunto y lo que represento socialmente y en la historia del arte es lo que me impulsa a producir muralismo en la actualidad.

Sin embargo, en este apartado mostrare algunas obras que tratan sobre luchas sociales, discriminación y racismo sobre todo hacia el pueblo indígena, así como también la representación visual de luchas revolucionarias por parte de estos.

En las siguientes figuras están obras de Jorge González Camarena, David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco y Aurora Reyes. Pioneros del muralismo mexicano e influencia en mi obra y sobre todo en este proyecto producido con mucho cariño para mi Ciudad de origen.

En la **figura 6** se muestra el fusilamiento de la sangre en consecuencia de la batalla mortal, homogeneizando con la espada y lanza la sangre de dos culturas: la náhuatl, floreciente en Mesoamérica, y la española, surgiendo la nueva raza, la mexicana. La patria estará construida por el resultado de estas dos guerras. Como podemos apreciar en esta obra se representa la disputa por un territorio y el resultado aunque muy crudo marca el inicio de nuestro país como lo conocemos en la actualidad.

Figura 6. González Camarena J. *La fusión de dos culturas*(Pintura)

En la **figura 7** se muestra un icónico autorretrato llamado El Coronelazo, fechado en 1943; que busca enviar el mensaje de que el fin último del hombre es la búsqueda de la libertad política. De donde retomo partes importantes como lo son la representación de la anatomía

humana a gran escala, así como la exquisita paleta de color de encarnados dando muestra de las pinceladas fuertes y marcadas.

Figura 7. Alfaro Siqueiros D. “*El coronelazo*” (Pintura)

También podemos ver en la **figura 8** una obra que es considerada una de las más representativas de Orozco. Los tres hombres en disposición diagonal caen apoyados en sus cuerpos contra el bloque de piedra que les sirve de parapeto. El conjunto expresa la tensión, la fuerza y el dolor de la lucha revolucionaria. El manejo de los claroscuros y de los rojos sugiere al espectador el fuego y la sangre contenida. Nuevamente tenemos un claro ejemplo del muralismo mexicano y su clara intención de representar momentos representativos para la sociedad y el pueblo mexicano en pro de su integridad.

Figura 8. Clemente Orozco J. “*La trinchera*” (Pintura)

En la **figura 9** tenemos el mural titulado El primer encuentro. Fue pintado al temple clásico mide 5 x 5 m y fue realizado de 1977 a 1978. Antonio Pujol volvió a participar como ayudante

de Aurora, junto con Tatiana Popoca. La escena aludida se localiza en la parte inferior derecha y constituye un episodio de importancia primordial en la memoria de nuestra cultura

En estos murales podemos darnos cuenta como una de las temáticas principales del muralismo mexicano era visualizar y representar problemas sociales e inconformidades raciales y de clases sociales. Dando con esto mas fuerza y sentido a este proyecto artístico.

Figura 9. Reyes Flores A. “*El primer encuentro*” (Pintura)

2. Convivencia en la urbe de San Cristóbal De Las Casas.

2.1 Contexto.

San Cristóbal de Las Casas ha vivido, como otras ciudades de Chiapas y del resto del país, un proceso acelerado de modernización socio económico y cultural que ha transformado significativamente su estructura demográfica, su composición étnica, las formas de ocupación del territorio urbano y la lógica económica alrededor de los servicios. Indudablemente la ciudad se ha modificado. Residen hoy en ella no sólo miembros de las viejas familias comerciantes y terratenientes de la región, sino también profesionistas y clases medias en general, así como indígenas o mexicanos originarios de otros lugares de la República. Por otra parte, es indudable que existe una estrecha relación entre la antigua Ciudad Real y las comunidades indígenas que rodean hoy este centro urbano. Incontables transacciones comerciales con los pueblos indios constituían el sustento económico principal de la ciudad. En cuanto a esta relación, Burguete (1998: 129) destacaba, en particular, la venta de las siguientes mercancías: telas, aguardiente, velas, pólvora, sombreros, morrales y alimentos para los indígenas. Estos últimos, a su vez, vendían en el mercado local sus productos agrícolas y artesanales. Los comerciantes realizaban también labores de mediación entre los poblados tzotziles, comprando y vendiendo sus productos en los mercados. Este proceso de mercantilización sigue presente hasta la actualidad, aunque se ha modificado la venta de algunas mercancías como, por ejemplo, el aguardiente. Por otra parte, ya no se vende libremente en el mercado y muchos de los indígenas que anteriormente sólo acudían para vender sus productos y regresaban a sus comunidades, hoy han establecido su residencia en la ciudad.

2.2 Declaración de artista.

Con este último semestre de historia, estudiando lo que es el arte contemporáneo del siglo XX y XXI entendí y reflexioné nuevamente, él porque es importante para un estudiante de artes, aprender de historia, tanto de historia del arte como de la historia en general. La historia son acontecimientos que pasan en determinados lugares y tiempos o épocas, el saber porque pasaron, para que, y quienes lo hicieron, me hacen querer saber qué pasa en

la actualidad, que pasa en mi familia, mi ciudad, en mi país y en el mundo en el que habito. Muchas cosas son muy diferentes en donde yo vivo y al otro extremo del mundo, pero saber qué hacen y porqué lo hacen me ayuda a saber lo que debo hacer y que no debo de hacer. Saber mi contexto histórico y situarme en un punto creo que me permite ayudar a las personas y hacer mis propuestas plásticas con un fin y un sentido en especial, dirigido a un público sin que deje de ser mío. El aportar algo a la sociedad que al mismo tiempo me nutre profesionalmente a mí, me convierte automáticamente en un creador y en una persona feliz.

La labor de un artista es principalmente crear, experimentar, echar a perder y aprender, estudiar y pensar mucho. Nuestra misión es verles diferentes sentidos a las cosas, situaciones, la vida, para recuperarlas. Creo que el artista de hoy en día debe de estar abierto a todas las posibilidades y no enfrascarse en hacer lo que académicamente sabe hacer, hay que arriesgarse y hacer cosas funcionales aunque esto no sea una pintura o una escultura, debemos de hacer aquello que sea capaz de reflejar lo que pensamos sin la necesidad de ser explicado, aquello que sea capaz de transformar mentes y almas sin tener que pedirlo y creo que para ello es necesario primero transformar nuestra propia mente y alma para poder lograr ese cometido.

En este proyecto es cierto que recurro a una de las ramas de la academia, el muralismo y lo hago en primera instancia porque es algo que he hecho últimamente y sé, por experiencia, que logra cambiar y tocar corazones. El muralismo es algo que primero logró ganar mi corazón y logró hacer que yo dejara de hacer pintura de caballete y presentar en galerías para así, ponerme la ropa sucia y trabajar largas horas bajo la fuerte y asfixiante luz del sol, me puso a trabajar en las calles más bonitas y arregladas, así como en las comunidades de una isla en la que solo se transportaba por medio de lanchas.

El muralismo cambió todo el esquema dentro de mí y esto fue gracias a la respuesta de la gente, a la reacción y las lágrimas que se llevaban al ver mi trabajo, a los abrazos y regalos que en agradecimiento me hacen, el muralismo tiene la fuerza de hacer lo que el arte en estos momentos debe de hacer y quiero poner todo mi empeño y conocimiento por lograrlo.

2.3 Surgimiento de Un hogar sin dueños.

Justificación.

Un Hogar sin Dueños, se sitúa en San Cristóbal de las Casas Chiapas, provocado por el conflicto existente en el espacio urbano, entre los ciudadanos “originarios” auto nombrados “Coletos” y los ciudadanos de los pueblos aledaños tzeltales y tzotziles, he sido testigo de este conflicto por espacios comerciales, desde que tengo uso de razón, con los comentarios de amigos y familiares, denigrando a los indígenas al inculparlos de invasores y ser los causantes de que el centro este sucio, no solo por sus desechos si no por poner sus artesanías en cualquier parte de la calle.

San Cristóbal es una ciudad que basa su economía en el turismo y en la compra y venta de las artesanías, hasta la gastronomía. La gente “coleta” piensa que estos comerciantes solo usan las calles turísticas para su propio beneficio y que no aportan nada a la comunidad coleta.

Creo que es importante el hecho de hacer este mural, ya que el mensaje que quiero dar es claro y va dirigido a la comunidad en general, de no ser realizada esta obra en mural y en un punto libre y de la calle de la ciudad, sería casi imposible que el mensaje llegara a sus destinatarios o al menos a todos en general.

El conflicto por el uso del espacio urbano es un problema de antaño que a pesar de los años, sigue afectando con igual o más fuerza en la actualidad, también es un hecho que impide el crecimiento armónico de la ciudad y nos afecta a todos por igual tanto para las personas mayores como para las generaciones menores, puesto que la ciudad será el hogar de muchas familias de las generaciones jóvenes.

Al igual tengo la impresión de estar usando la mejor herramienta para comunicar el mensaje, tanto: para mí, es la técnica con la que me desempeño; para la comunidad por su fácil acceso. La pintura mural es una técnica que está llegando nuevamente a su esplendor, es una expresión que las nuevas generaciones han revitalizado con nuevos planteamientos, como lo es el arte urbano, grafiti e intervención urbana.

A pesar de que este mural aborda un tema tradicional, también es verdad que la temática es de actualidad. Creo que la gente está aprendiendo a culturizar su vista y a detenerse para observar detenidamente una obra pictórica, como el mural y así mismo reflexionar sobre el mensaje contenido en él.

3. Tuyo, mío, de todos.

Es evidente que la pintura mural, obra de grandes proporciones materiales, no puede ser realizada por una sola persona, es decir, no puede ser una obra individual, requiere de muchas manos. El cuadro de caballete es, orgánicamente objeto individual en su ejecución.

Por esta razón es difícil para los pintores cuya mente se ha estructurado en la producción de caballete comprender, percibir inclusive, lo que pudiéramos llamar el ejecutor colectivo.

3.1 Identidad en San Cristóbal de Las Casas.

En el caso de la identidad de los pobladores de la sociedad san cristobalense que se identifican como “auténticos coletos”, se percibe una situación de identidades en conflicto. Se trata de una ciudad donde existen dos o más grupos étnicos diferentes cuyas respectivas auto identificaciones sirven para organizar y mediar las relaciones interpersonales y las intergrupales. Estas relaciones pueden llegar a la guerra abierta o quedarse en una coexistencia más o menos “civilizada” y más o menos jerarquizada, entre otros casos. En segundo lugar, la identidad grupal puede ser problemática en sí. Es decir, la identidad de un grupo puede cuestionarse socialmente, Por ejemplo, cuando surgieron los llamados “auténticos coletos” se presentó una nueva identidad dentro de los pobladores de la ciudad, lo cual generó un conflicto entre los habitantes ya que algunos se identifican como “coletos”, pero no se asumen como “auténticos coletos” porque no comparten las mismas ideas.

Las élites coletas y san cristobalenses nunca han expresado inclinación ni gusto por el uso de indumentaria de ninguna etnia de la región, y sus pasajeras alianzas con los indios durante los años de la revolución no exigieron estas proximidades; tampoco han mostrado

preocupación por ocultar su desprecio hacia los indios. Los funcionarios de los gobiernos estatales y municipales portan, ocasionalmente, en actos oficiales, el sombrero y el chuj tzotzil de Chamula y Zinacantán ofrecidos por los anfitriones (autoridades y representantes de las comunidades) para compartir lo propio y como gesto de una voluntad de aproximación, o en actos de proselitismo político³

3.2.1 Identidad “coleta”.

A lo largo de la historia, en todo el mundo han existido grupos sociales diversos que se diferencian entre sí por una gran variedad de rasgos, ya sea por la indumentaria, el lenguaje, las normas culturales, los contextos en los que se asienta el grupo, la religión, el fenotipo, los hábitos alimenticios, el territorio o las formas de gobierno. Tales rasgos distintivos han caracterizado a los grupos sociales, creando en cada uno de sus miembros lazos que los identifican entre sí y que a la vez les permiten reconocerse como parte de un conglomerado humano, ya sea familiar, de comunidad, local, regional e incluso nacional. Éste es el caso de los coletos, que son reconocidos, desde una visión negativa y generalizada, como gente racista y, desde un aspecto un poco más benevolente, como ciudadanos hospitalarios. Sin embargo, cabe destacar que las características positivas acerca de los coletos que los otros describen desde afuera son las menos numerosas. En la literatura escrita por extranjeros y no coletos, quizá la única obra que señala aspectos favorables de las mujeres coletas es la de Diana Rus, *Mujeres de tierra fría*.

“Mi deseo personal al emprender la tarea de redactar este libro fue el ayudar a disipar los mitos que había oído sobre San Cristóbal, transmitiendo a otros una imagen íntima de sus mujeres: las coletas. Apremiar su historia, y la lógica que les mueve a tomar sus decisiones, podría conducir a otras personas a comprender e incluso quizá a admirar y a apreciar no sólo a estas mujeres sino a otras personas que han hecho de San Cristóbal su hogar” (Rus).⁴

3 Castellanos señala que

4 Diana Rus, *Mujeres de tierra fría*.

En San Cristóbal de Las Casas, las distancias socioculturales construidas han propiciado la heterogeneidad de los grupos sociales de tal manera que pueden distinguirse no sólo por los rasgos culturales objetivos o subjetivos, sino también por su diferente y desigual desarrollo socioeconómico y por la forma de relacionarse con el “otro”. Esto lo plantea Carmen al referirse a la identidad coleta cuando expone las diferencias entre quién es coleta y quién no.

“Los coletos somos los que nacimos en la ciudad, los que hemos permanecido aquí y ni siquiera hemos cambiado nuestra casa en otro lugar, los que mantenemos las tradiciones. Básicamente puedo decir que los coletos somos los mestizos, los que no somos indígenas”.⁵

Esta definición del “ser coleta” se hace con referencia al otro, a la oposición a lo otro; es decir, se establecen fronteras de pertenencia a determinado grupo que no permiten el acceso a otros miembros. La dicotomía que convierte a los otros en extraños y en miembros de otro grupo supone un reconocimiento de las limitaciones que no permite llegar a un entendimiento recíproco.

La identidad coleta, se encuentra inscrito en este tipo de identidades específicas dado que no todos los habitantes nacidos en la ciudad se asumen como coletos; esto es, no hay una homogeneidad cuando se trata de definir quiénes o qué barrios o colonias son coletos. Por tanto, algunas personas señalan que se consideran san cristobalenses, pero encontramos también un grupo más polémico, que se formó después de 1994 y se autonombró “auténticos coletos”, del cual muchos coletos se deslindan. El término de “auténtico” implicó el deseo de legitimar a un grupo que manifestaba claramente su rechazo a los indígenas y, al mismo tiempo, la intención de dejar en claro que los otros, los que no pertenecían a ese grupo, principalmente los indígenas, son ilegítimos y, por tanto, no merecen llamarse coletos.

De este tipo de identidades específicas en relación con la identidad coleta dio cuenta Sulca (1996) en su libro *Nosotros los coletos. Identidad y cambio en San Cristóbal*. En esta obra

5 Planteamiento de Barcia Zequeira, María del Carmen (2003)

Sulca hace una tipología de los diferentes coletos que encontró, de acuerdo con las diversas definiciones que dieron sus entrevistados. Para Sulca la identidad coleta-coleta, es la que ha prestado gran importancia al aspecto educativo, como un elemento diferenciador del resto de clasificaciones que interactúan en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, esta característica de definirse como un grupo “culto”, que “aunque sean licenciados”, es típica de las noblezas que son esencialistas.⁶

3.3 Las razones del conflicto.

En una identidad grupal, como es la identidad coleta, se presentan diversos sentimientos de pertenencia, como el orgullo o el amor, que se mezclan con sentimientos de odio y coraje hacia quienes llegaron a “destruir” la ciudad, y se acusa de ello principalmente a los indígenas. En esta misma lógica de sentido de pertenencia, de señalar que el coleta es el nacido aquí, el que ama su tierra, se ubica el testimonio de Carlos. Él argumenta que:

Yo creo que el ser coleta es como amor a mi tierra porque jeh! Creo que coleta podría ser como una especie en peligro de extinción, porque realmente ya no hay muchos o ya no habemos muchos coletos, jeh! Se comentó hace rato de que San Cristóbal se ha convertido en una ciudad muy cosmopolita, que viene gente de diversos lugares tanto del extranjero como de lugares circunvecinos; entonces, cuando la gente dice que es coleta es porque aquí nació, aquí vivió su niñez, su adolescencia, juventud, madurez y demás, que aquí tiene sus raíces. O sea, yo creo que los coletos son aquellos que nos duele que destruyan nuestro pueblo y no nos gusta. Y somos, como dije hace rato, una especie en peligro de extinción, porque cada vez somos menos y muchos se van por cuestiones de estudios o de trabajo. Entonces, insisto, es amor a mi tierra, a mi pueblo donde nací.⁷

Los coletos sienten que la ciudad les pertenece, que el espacio geográfico es suyo porque es el lugar donde nacieron y son ellos quienes comparten sus formas de vida, sus tradiciones y sus costumbres. Puede afirmarse que la identidad no es sólo algo que se encuentra ahí sin

6 Sulca en su libro *Nosotros los coletos, identidad y cambio en San Cristóbal*.

7 Entrevista a coleta.

más, sino que es también el propio proyecto. Es cierto que las tradiciones propias no se buscan, pero sí está en la mano de los individuos decidir cómo proseguirlas.

Reflexionar sobre las formas en que han convivido unos y otros, lamentar las confrontaciones entre los pueblos chiapanecos que comparten un mismo espacio, y poder plasmar situaciones de la realidad de mi ciudad para provocar la reflexión a partir de la producción pictórica en un mural, es la contribución que puedo hacer para la reconciliación y la convivencia en el lugar que me vio nacer.

4 PROTOCOLO MURAL.

Tras plantearme el tema y la obra que este conllevaría, me di a la tarea de hacer un trabajo de gestión, para conseguir un espacio dentro de la casa de la cultura de San Cristóbal de las casas, ya que es uno de los puntos clave de la ciudad y aparte con mucha relevancia para mí, ya que puedo tomar la expresión “crecí ahí” debido a que desde muy pequeña edad asistía a los diferentes cursos de música y pintura.

Llegando me encontré con Emilio Gómez, director de la institución. Después de platicarle mi proyecto y mis intenciones con la casa de la cultura el accedió a darme los permisos que necesitaba, así como la asignación del muro con medidas de 520 por 360 centímetros, ubicado en el pasillo de entrada al centro cultural. En donde se portaría mi mural.

4.1 Ubicación.

La Casa de la Cultura Centro Cultural del Carmen, se encuentra ubicada en la calle Hermanos Domínguez S/N, Zona Centro, con código postal 29220 en San Cristóbal de las Casas, Chis.

Podemos encontrar el mapa visual en la **figura 10** a continuación.

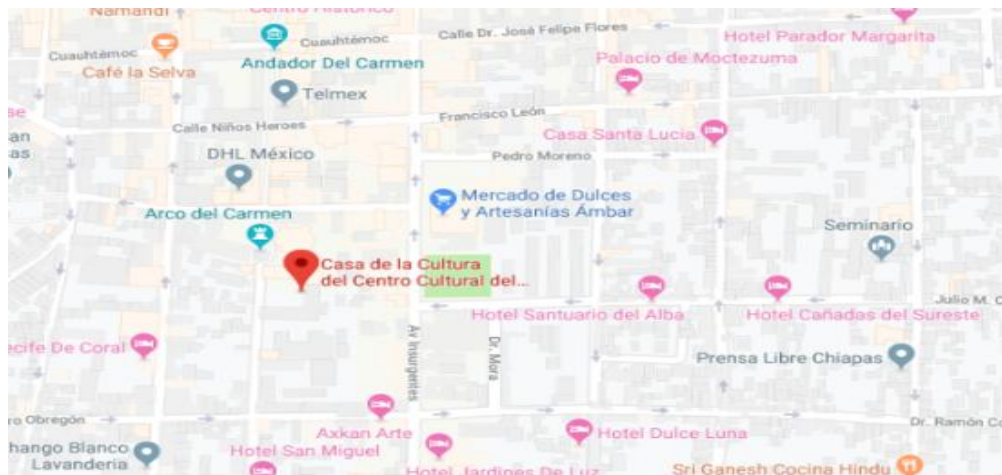

Figura 10. *Ubicación de la Casa de la Cultura Centro Cultural del Carmen, San Cristóbal de las Casas, Chiapas.* Fuente: Google maps.

Originalmente el edificio fue fundado a mediados del siglo XVI, inicialmente hospedó al Convento Carmelita, posteriormente fue Casa de Descanso (Morgue), al cabo de tiempo alojó a la Policía Judicial, también abrigó al Asilo de Ancianos y en 1978 fue adaptado para albergar al Centro Cultural El Carmen en una superficie de 4,000 m² de los cuales de 2,000 m² son de construcción.

El muro que se dispone a intervenir, se encuentra situado en el pasillo de bienvenida justo al lado de la puerta principal. La ubicación de este propicia que pueda ser visto de “rejo” desde media cuadra fuera del recinto.

Así como lo podemos ver en el croquis situado a continuación en la **figura 11**, A su vez también puede ser visto casi desde cualquier punto del interior del edificio, resultaría imposible que alguien no pueda verlo una vez que entre a la casa de la cultura, podemos apreciar la ilustración en la **figura 12** de los puntos de vista de la pared desde el edificio.

Al lugar acude mucho público debido a las diversas actividades del centro cultural, tales como: los cursos de verano, cursos de ciclo escolar y el ya famoso Jardín del arte que se lleva acabo todos los sábados y domingos.

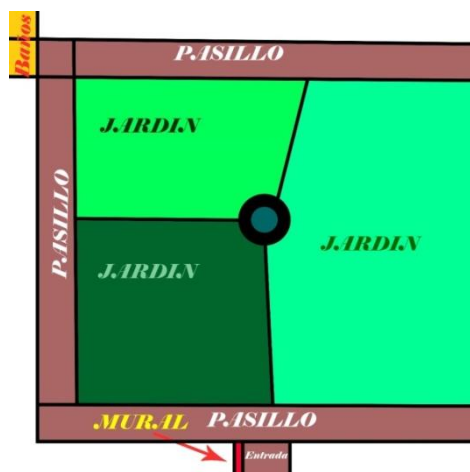

Figura 11 *Croquis del Centro Cultural del Carmen.*

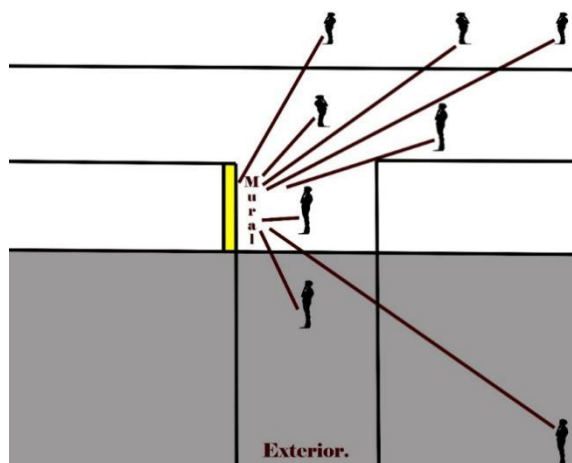

Figura 12 *Puntos de vista del espectador.*

4.2 Estudio técnico.

La pared que se dispone a intervenir con una pintura mural, tiene una dimensión de 520 por 360 centímetros cuadrados, se encuentra resguardada de la luz directa del sol, así como de la lluvia y de cualquier otro fenómeno ya que se encuentra al interior del edificio, cuenta con una iluminación de una lámpara al centro de tipo candelabro y con un foco de luz blanca en la parte de la puerta. En la **figura 13 y 14** podemos apreciar distintas vistas de la pared.

Figura 13 *vista de la pared a intervenir desde adentro del edificio.*

Figura 14 *vista de la pared a intervenir desde el exterior del edificio.*

Debido a su condición de edificio protegido, opte por realizar en mural dividido en 8 paneles que se juntaran a manera de rompecabezas para formar el mural, que será atornillado en un panel o bastidor de madera que previamente se le colocara al muro, esto para su menor deterioro en la **figura 15** podemos apreciar visualmente la forma que tomara el bastidor de madera que se colocara entre el mural y el muro

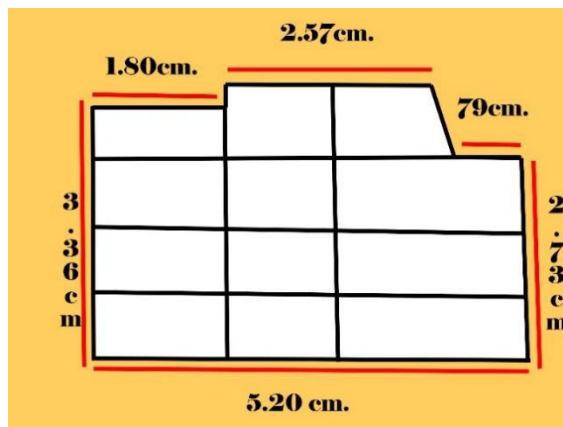

Figura15 *Medidas del bastidor de madera que sostendrá los paneles, será colocado entre el muro de concreto y los paneles de pintura sobre lienzo.*

Debido a las condiciones del edificio como parte de los edificios protegidos de San Cristóbal de las Casas, opte por la realización de un mural a través de 8 paneles en una técnica de óleo que trabajare fuera del muro, pero que cubren perfectamente las medidas, así como sus irregularidades, estos ocho paneles funcionan a manera de rompecabezas, armando un mural que tiene en cuenta también todas las condiciones arquitectónicas del edificio y de su público. En la **figura 16** se muestra una representación visual de las medidas y formas de cada uno de los 8 paneles.

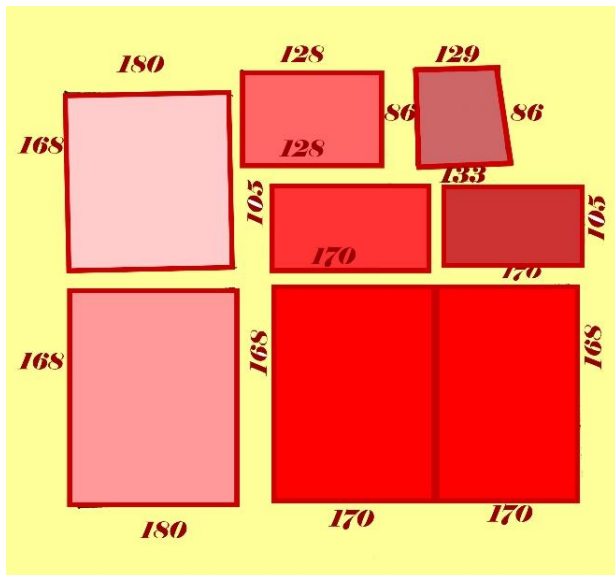

Figura 16 *medidas de cada uno de los 8 paneles de lienzo sobre bastidor que conformaran el mural del centro cultural el Carmen.*

4.3 Concepto.

Un hogar sin dueño es un mural que se centra en ilustrar una de las escenas del contexto de la ciudad de San Cristóbal de las casas, Chiapas, esta es la exclusión social y la falta de convivencia entre ciudadanos originarios “Coletos” y Artesanos en su mayoría indígenas que día a día se encuentran en la ciudad por trabajo y asuntos habituales. Parto desde mi experiencia como ciudadano originario de San Cristóbal para realizar esta imagen con la única intención de darle una forma más de visibilizar este problema histórico y con ello invitar a la reflexión sobre todo para las nuevas generaciones, tomo como punto de partida para la realización del mural El Centro Cultural Del Carmen ya que es uno de los puntos culturales más habitados y concurridos de la ciudad, otro de los puntos importantes para la elección de este lugar es su público ya que debido a los talleres que se imparten ahí, se encuentra expuesto a muchos niños en su mayoría “Coletos” y es ahí en donde quiero que mi obra repercuta y cumpla con su función.

La imagen se formará a través de múltiples personajes utilizando una técnica figurativa, así como paisaje en formas geométricas, la paleta de color esta predominantemente basada en tonos terracota y rojos, así como con un contraste entre verdes y ocre, esto respetando las tonalidades del jardín central, las paredes blancas y las vigas y puertas color café, que en conjunto crean una armonía contrastante.

4.4 Realización práctica.

Pre-boceteria y pruebas de paleta de color.

La realización de bocetos fue producto de diversos estudios visuales a base de fotografías propias y recolectadas en la red por diversos fotógrafos locales.

Fue un estudio para comprender tanto facciones y proporciones humanas y diferentes tonos de piel entre ciudadanos residentes de la ciudad de San Cristóbal de las Casas.

Me ayudo también para comprender los diversos oficios de San Cristóbal, mismos de los que dependen gran parte de la economía de esta ciudad. En las siguientes imágenes ilustro dichos oficios como lo son: las artesanías, la alfarería, el comercio ambulante, la cerámica.

También se pueden apreciar distintos trajes típicos y vestimentas de pobladores de san Cristóbal así como su estilo de vida. En las siguientes imágenes podemos apreciar cada una de las 10 ilustraciones que forman parte de la pre boceteria de este proyecto artístico.

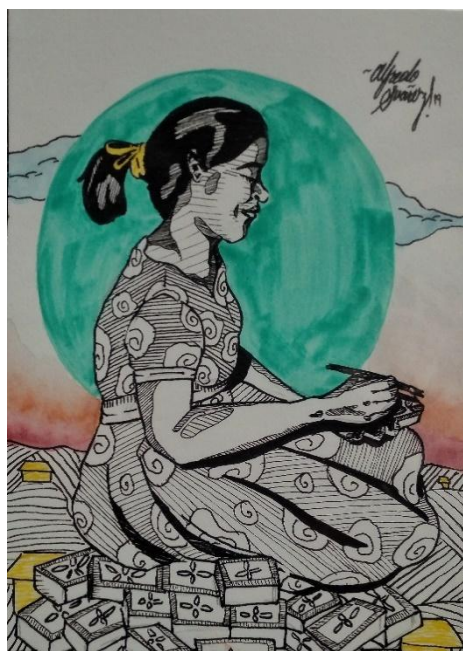

Figura 17 Suarez A. *“luna de octubre” tinta y acuarela sobre papel de algodón.*

Representacion de artesana de Zinacantan Chiapas.

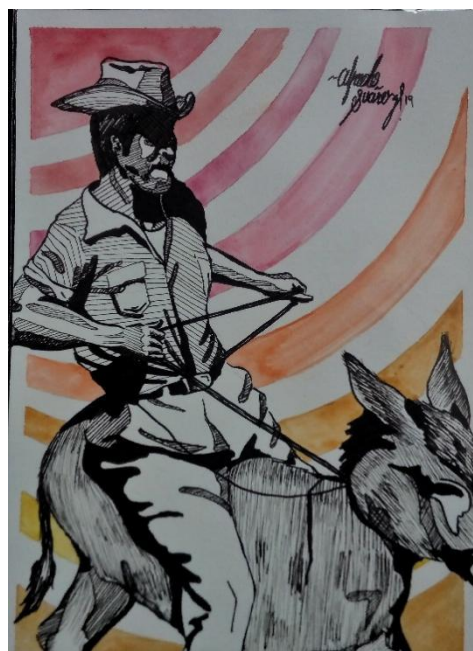

Figura 18 Suarez A. *“voy tarde a casa” tinta y acuarela sobre papel de algodón.*

Representación del antiguo oficio de arriero en Chiapas.

Figura 19 Suarez A. "sigo jugando en la tierra" tinta y acuarela sobre papel de algodón.

Representacion del oficio de alfarero en San Cristobal de las Casas, mismo que todavia se sigue practicando.

Figura 20 Suarez A. "¿Quién es quien?" tinta y acuarela sobre papel de algodón.

Cruda representacion de la infancia de muchos niños indigenas en el sur del pais, obligados a procrear y trabajar desde muy temprana edad.

Figura 21 Suarez A. “porque no lo haces tu” tinta y acuarela sobre papel de algodón.

Representacion de la niñez de san cristobal y su rol en el trabajo y las artesanias.

Figura 22 Suarez A. “el peso del amor” tinta y acuarela sobre papel de algodón.

Debido a la falta de oportunidades es comun ver como las madres tienen que salir a trabajar aun con sus niños de pocos meses de vida.

Figura 23 Suarez A. “ el sol brilla en mi rostro” tinta sobre papel de algodón.

Traje tipico de Tenejapa Chiapas.

Figura 24 Suarez A. tinta sobre papel de algodón.

Choque entre clases sociales

Figura 25 Suarez A. “No me Veas” tinta y acuarela sobre papel de algodón.

Ilustración de personaje originaria de San Cristóbal de las Casas, denominada “Coleta”

Figura 26 Suarez A. “aunque no naci aquí” tinta y acuarela sobre papel de algodón.

Representación del mestizaje entre diferentes razas. Mostrándose así la diversidad cultural que existe en San Cristóbal de las Casas.

Análisis de la pre bocetería.

Este conjunto de obras en su mayoría son ilustraciones realizadas en una técnica de tinta y acuarela sobre papel de algodón. Cumplieron con una función muy importante en la realización de este proyecto, ya que fungieron como método de estudios ante los diversos oficios, razas y diversidad social en la ciudad de San Cristóbal De Las Casas.

Al finalizar este proyecto esta pequeña colección también será exhibida ya que hace parte de la comprensión del tema y tengo la certeza ayudara a un mejor entendimiento del mismo.

4.5 Boceto final.

A continuación en la **figura 27** podemos apreciar el que será el boceto final realizado digitalmente que muestra una aproximación a escala de lo que será el mural.

Y en la **figura 28** tenemos otra representación del boceto realizado tradicionalmente para verificar la paleta de color.

Boceto final a escala 1cm -- 20 cm.

Figura 27 boceto digital del mural “Un hogar sin dueño” realizado en photoshop en escala de 1 a 20 cm.

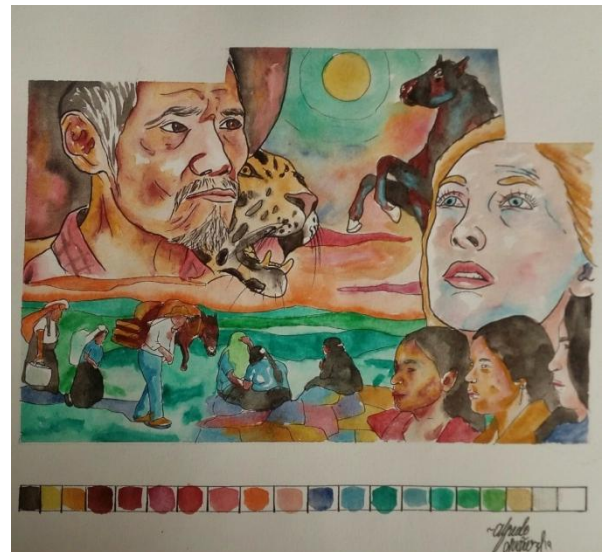

Figura 28 boceto tradicional del mural “Un hogar sin dueño” realizado en una técnica de tinta y acuarela sobre papel de algodón. Dicho boceto será presentado en la exhibición de inauguración del mural.

4.6 Elaboración de paneles.

Comenzando la realización práctica del mural y después de haber hecho todo el estudio arquitectónico previo así como la realización de bocatería y boceto final. Comencé con la realización de los lienzos mismos que se dieron inicio con el trabajo de carpintería para realizar los bastidores de madera que podemos apreciar en la **figura 29**, seguido con el montaje de tela ajustando cada extremo y engrapándolos a manera de que quedaran suficientemente tensos para poder pintar sobre ellos, podemos verlos representados en la **figura 30**.

Figura 29 *elaboracion de bastidores de madera a los cuales se les pone la tela encima.* Figura 30 *lienzos terminados montados en loneta sobre bastidor de madera. Conjunto de 8 bastidores de diferentes medidas que conformaran el mural.*

4.7 Realización práctica.

PROCESO

Después de la realización de los lienzos, procedemos a dar inicio el período de pintura, comenzando con el trazado y distribución del boceto sobre cada uno de los lienzos seguido

de enumerar cada uno de los paneles y trabajar por separado cada uno de estos hasta concluir el último de los 8 y unirlos para generar así una sola pieza de obra mural.

En la **figura 31** podemos apreciar lo que sería el panel número 1 con medidas de 180 x 168 cm. fragmento de uno de los dos rostros centrales de la obra mural. Realizado en un total de 3 días.

Figura 31 *Panel 1 de 8 “Hilos de plata”. Oleo sobre loneta, 180 x 168 cm.*

Pieza en donde sobresalen las pinceladas rápidas y las lagunas de color mismo que le dará movimiento y dinamismo al mural.

Panel 2

Sección número 2 del mural, fragmento con una medida de 180 x 168 cm en donde se representa el trabajo en familia así como uno de los oficios más importantes en San Cristóbal de las casas, la venta de frutas y verduras, ver en **figura 32**

Figura 32 *Panel 2 de 8 “Familia y trabajo” Oleo sobre loneta, 180 x 168 cm.*

Panel 3

Sección número 3 del mural, lienzo de 168 x 170 cm representación de artesanas vendiendo y tejiendo, comúnmente en el centro de san Cristóbal acostumbran a vender en la explanada de la plaza de la paz. En donde acomodan sus artesanías sobre el piso y mientras venden se les puede ver tejer. Ver **figura 33**

Figura 33 *“Un día normal”* oleo sobre loneta. 168 x 170 cm.

Panel 4

En el fragmento número 4 del mural podemos ver la representación de un Jaguar, animal icónico del estado de Chiapas y que funge un papel importante ya que está representado como el Nahual del señor indígena, creencia muy importante en los pueblos indígenas. Ver **figura 34**.

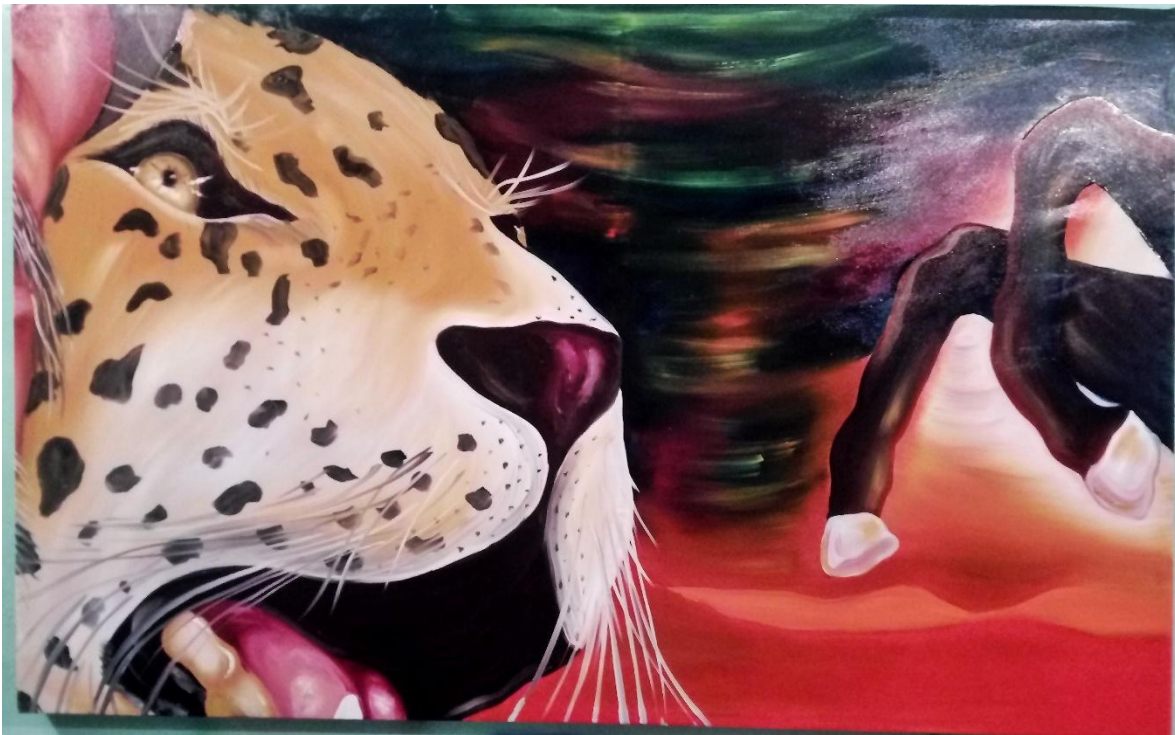

Figura 34 *“Nahual viejo”* oleo sobre loneta 168 x 105 cm.

Panel 5

Fragmento número 5 del mural, uno de los lienzos más pequeños de los 8 que conformaran este mural, en este mural se representa una de las parte del personaje central a la par con un sol. En la **figura 35** podemos apreciarlo.

Figura 35 “a todos les da el sol” Óleo sobre loneta. 128 x 86

Panel 6

En el panel numero 6 se puede apreciar fragmentos de personajes femeninos que representan el trabajo y dedicación así como el amor y riqueza cultural de Chiapas y San Cristóbal de las Casas. También se puede observar parte del segundo personaje principal del mural, quien será un extranjero. Representación grafica en la **figura 36**

Figura 36 “La gente más sencilla es la que brilla” Óleo sobre loneta. 170 x 168 cm.

Panel 7

En este penúltimo fragmento en donde ya casi tenemos finalizado el mural se representa parte importante de un extranjero, su mirada. En San Cristóbal es común ver extranjeros en las calles, en los mercados e incluso cada vez es más común escuchar decir mi vecino es extranjero. Por eso la importancia de representar su participación para la construcción de un pueblo y una sociedad San Cristobalense. **Figura 37**

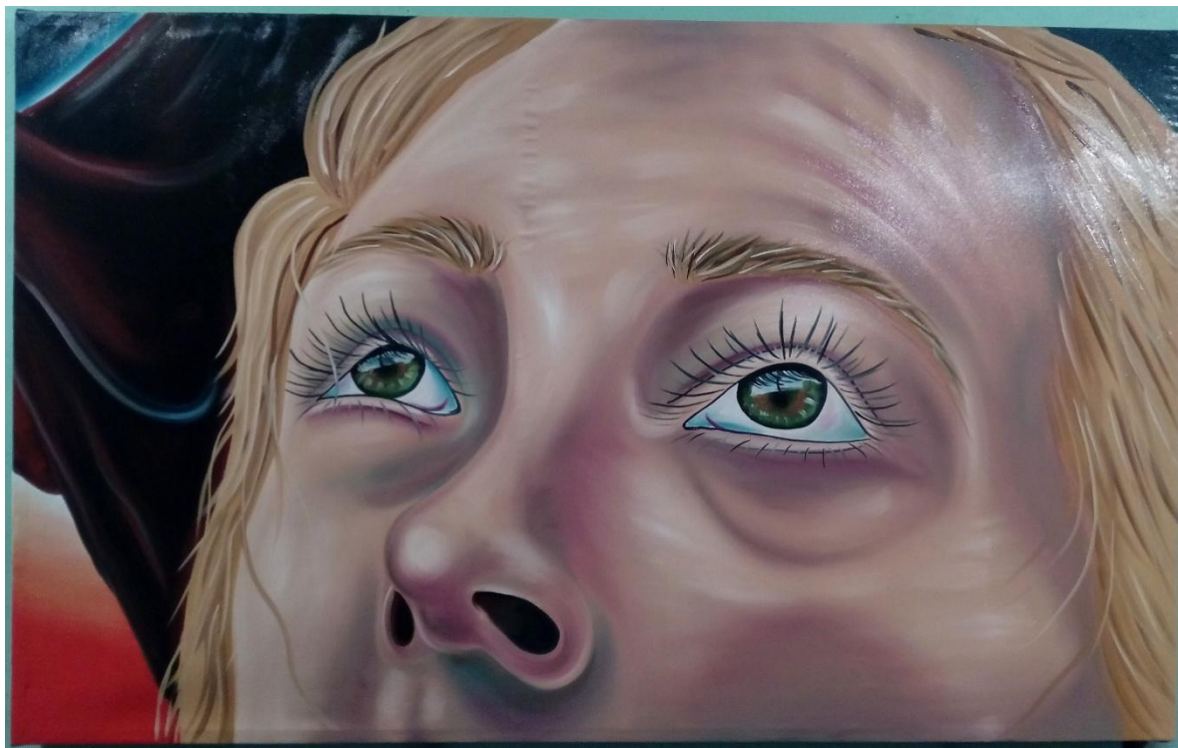

Figura 37 "Te miro y sé que dices la verdad" Óleo sobre loneta. 168 x 105 cm.

4.8 PROCESO DE MONTAJE DE LA OBRA MURAL.

Elaboración de marco de madera para sujetar los paneles a la pared.

Marco de madera entre el muro y los paneles, Dadas las circunstancias de no poder hacer ningún cambio o altercado a la pared al ser esta parte de un edificio antiguo. Optamos por poner un marco de madera entre este y el mural para así poder taladrar a la madera en vez de la pared y de esta forma asegurar el mural. El marco de madera fue realizado por carpinteros profesionales los cuales contrate y me ayudaron con la logística de este proceso. El marco fue hecho directamente en el muro para que pudiera entrar a presión desde el piso hasta el techo haciendo así que no fuera necesario poner ni un solo clavo o tornillo en la pared. En la **figura 38 y 39** se puede apreciar parte de la construcción de este.

Figura 38. *Materiales para la construcción del marco o bastidor.* Figura 39. *Carpinteros trabajando para poder asegurar la integridad del muro en calidad de edificio protegido.*

4.9 RETOQUES FINALES EN EL MURAL YA INSTALADO.

Una vez terminado el montaje de la obra mural y siendo esta la primera vez que lo veía completo y armado, surgieron un par de irregularidades que me di a la tarea de arreglar directamente sobre el mural ya instalado ya que eran detalles meramente estéticos pero de gran importancia para la inauguración. En la **figura 40 y 41** se pueden observar el trabajo de retoques finales.

Figura 40 retoques finales de pintura sobre el mural instalado en el centro cultural del Carmen.

Figura 41 retoques finales de pintura sobre el mural instalado en el centro cultural del Carmen.

4.10 Inauguración

Una vez culminado con éxito el proceso de pintura del mural y el montaje del mismo en el edificio antes establecido, se llegó el momento de llevar a cabo la inauguración y culminación total de este proyecto artístico. La inauguración se llevó a cabo el día 02 de noviembre del año 2020. En la siguiente **figura 42** se muestra la invitación oficial del evento.

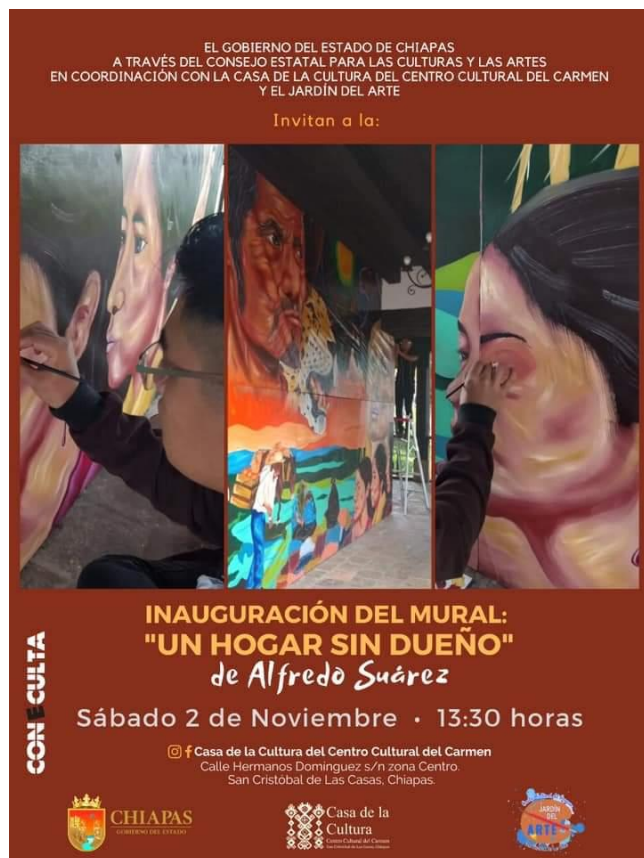

Figura 42 *Invitación oficial al evento de inauguración del mural “Un hogar sin dueño” emitida por el Centro Cultural El Carmen.*

Para el día del evento inaugural se presentó a la par del mural una muestra de las ilustraciones que sirvieron como pre bocetos así como el boceto final, ya que esto fue uno de los puntos importantes en mi proyecto y que además propuse como uno de mis objetivos y metas. En la **figura 43** podemos ver estas obras montadas en el centro cultural para su inauguración.

Figura 43. *Exposición de las ilustraciones que sirvieron como pre bocetería del mural, en el centro cultural El Carmen.*

En la **figura 44** se muestra el mural listo e instalado sujeto a la pared, y con los retoques finales.

Figura 44 *fotografía del mural “Un hogar sin dueño” el día de su inauguración.*

4.11 Ceremonia de Inauguración

En la **figura 45** se muestra parte del evento de inauguración en donde tuve la fortuna de presentar mi trabajo ante la sociedad que asistió, explicando las razones del surgimiento de este proyecto artístico y revelando en resultado final del mural. Me sentí muy afortunado ya que la gente tomo de la mejor manera el mural, hubieron muchos comentarios positivos y el mural quedo por fin en su lugar de destino.

Figura 45. *Día de la inauguración del mural “Un hogar sin dueño”*

Figura 46. *Momento de explicación de mi proyecto artístico y aclaración de dudas con la gente que asistió.*

Finalmente al cabo de la ceremonia de Inauguración, agregamos unas fotografías con mi familia que acudió al evento que era tan importante para mí. Agregar estos registros fotográficos son muy importantes para mí ya que representan el amor que tengo por mi familia y el gran apoyo que me dan y me han brindado a lo largo de mi carrera, es importante recalcar que sin su apoyo no habría sido posible culminar este proyecto. **Figura 47** mi familia y el mural.

Figura 47. *Recuerdo fotográfico de mi motor e inspiración en este proyecto.*

Finalmente y como prueba acreditaría de la validez de mi trabajo y la realización de este proyecto artístico adjunto el reconocimiento entregado por el Centro Cultural El Carmen por la realización del mural “Un hogar sin dueño” en sus instalaciones. Ver en **figura 48**

Figura 48 *Reconocimiento por la presentación e instalación del mural “Un hogar sin dueño” En el Centro Cultural del Carmen. Firmado por el director de dicha institución.*

4.12 Conclusión del protocolo Mural.

Para concretar el mural, tendría que unir los 8 paneles a manera de rompecabezas a la pared.

Para este procedimiento por condiciones de la pared del edificio protegido del Centro Cultural del Carmen, tuve que instalar un panel de madera que serviría como bastidor y mediador entre la pared y los paneles, este panel fue realizado directamente en el lugar con ayuda de un carpintero, se hicieron los cortes de acuerdo a las medidas de la pared, y luego se procedió a armar el panel directamente en la pared, haciendo que este entrara a presión contra el piso y las vigas del techo,

Cuando finalizamos el montaje de este panel para terminar de asegurar su adherencia en el muro, procedimos a aplicar un par de tornillos a una de las vigas y con esto quedara perfectamente seguro.

Luego de colocar y asegurar el panel que serviría como mediador, procedimos a unir los paneles por filas, haciendo entonces tres filas, colocamos la primera fila y aseguramos al panel de madera con tornillos en un Angulo de 45° para ocultarlos a primera vista. Seguido colocamos la segunda y tercera fila usando el mismo procedimiento.

De esta forma el mural quedo perfectamente adherido a la pared, a presión, siguiendo y respetando su forma original y diseño en su boceto previo. Así como respetando las condiciones del edificio y su nombramiento como edificio histórico y patrimonio cultural.

Después del montaje del mural, invertí tiempo en retocar algunos detalles mínimos ya en el lugar, y luego se cubrió el mural totalmente con una tela oscura para su protección al día de la ceremonia de inauguración, para complementar y como forma de visibilizar el trabajo que un mural requiere, se inauguro a la par una exposición gráfica, compuesta por 11 ilustraciones las cuales fueron parte de la pre-bocetería, pruebas de paleta de color y bocetería del mural.

Por motivos de la irregularidad del piso, algunos de los paneles se recorrieron algunos milímetros y eso ocasiono que algunas de las formas y personajes del mural cambiaran levemente su forma, para solucionar esto, hice una brigada de retoques utilizando un día entero para corregir esto, contando con los mismos materiales; oleo y la barnizeta utilizada antes, así como la misma paleta de color, procedí a arreglar a base de capas de pintura aguada.

Finalmente pinte las orillas del panel de madera y de los paneles del mural, del mismo color que la pared para simular que este es parte de la misma.

El proceso de realización de este mural fue de suma experiencia y aprendizaje para mí ya que fue el primer proyecto de esta magnitud que trabajaba en mi carrera, me ayudo a dimensionar la magnitud de este tipo de trabajos, me ayudo a darme a conocer más como artista plástico en mi ciudad, me dio muy buenos amigos y contactos como por ejemplo el director del Centro Cultural. El Maestro Emilio Gómez Osuna.

Y me permitió relatar visualmente un problema que me aquejaba como ciudadano San Cristobalense y haberlo hecho de la mejor forma en la que se me expresar como lo es la pintura. Me dejo una enorme satisfacción.

4.13 Recursos.

- Material por lienzo de aproximadamente 1 metro cuadrado: bastidor, tela, imprimatura, \$1,500 PESOS.
- Marco que se colocara en la pared para adherir los lienzos:
- Material de pintura mixta por lienzo. (15 oleos de 250 gramos, 6 diferentes colores de pintura acrílica 250 ml, kit de pinceles, kit de brochas.): \$1,950. Pesos.
- *material para la elaboración de pre-bocetos y bocetos. (20 hojas de papel de algodón de 14.8 x 21 cm. 8 estilógrafos y rotuladores de diferentes medidas, 4 pliegos completos de papel fabriano, acrílicos, acuarelas.): \$1,520 pesos
- *viáticos para el trabajo de campo: \$ 800. Pesos
- *valor al tiempo a emplear. \$20,000 pesos.
- *Valor a la originalidad y creatividad de la idea y el concepto. \$10,000
- Presupuesto final; \$59,920.00

4.14 Cronograma.

Actividad	Principio	Fin
Registro de campo	10 de agosto del 2019	25 de agosto del 2019
Pre bocetos	14 de agosto del 2019	15 de octubre del 2019
Pruebas de paleta de color.	21 de agosto del 2019	11 de septiembre del 2019
Bocetos finales.	04 de septiembre del 2019	05 de septiembre del 2019
Elaboración de lienzos-	06 de septiembre del 2019	08 de septiembre del 2019
Comienzo de trazado del mural, sobre el total de lienzos.	09 de septiembre del 2019	09 de septiembre del 2019
Lienzo 1		
Lienzo 2		
Lienzo 3		
Lienzo 4		
Lienzo 5		
Lienzo 6		
Lienzo 7		
Lienzo 8		
Fin de la elaboración de la obra mural..	14 de octubre del 2019	14 de octubre del 2019
Inauguración del mural y exposición de pre-bocetos y bocetos.	19 de octubre del 2019	19 de octubre del 2019

5. Conclusión.

Comencé este proyecto primeramente como una muestra del amor que le tengo a mi ciudad natal y con la ilusión de presentar y dejar permanentemente un trabajo mío en El Centro Cultural El Carmen, recinto en el que aprendí y tuve mi primer acercamiento al mundo del arte y que aparte es uno de los edificios más importantes y concurridos de la ciudad de San Cristóbal de las Casas, esto provocaría que mi trabajo tuviera un mayor alcance visual y representaría un gran logro en mi carrera artística.

Tome como base un tema que desde mi perspectiva como ciudadano originario de esta ciudad me era muy importante ya que me provocaba gran ruido y molestia, aunque años atrás quizá no lo viera de esa forma. El haber tomado este tema me fue de gran ayuda como ciudadano ya que al investigar más a fondo encontré mayor información y me nutrí más acerca de las distintas posturas desde la perspectiva de los afectados. De esta forma me ha resultado más fácil lidiar con este tema en mi vida diaria.

En el trabajo de investigación de campo me divertí y me redescubrí, así como a mi ciudad, sus orígenes y su diversidad. Viéndola con nuevos ojos ya que al estar aquí todos los días te acostumbras y ves todo de una forma monótona dejando de lado la gran riqueza cultural y la belleza visual que una ciudad colonial puede llegar a tener.

Después de la investigación teórica comencé el trabajo práctico del mural, comenzando con la gestión con el director del centro cultural, el Mtro. Emilio Gómez Osuna, quien me proporciono la autorización para llevar a cabo el proyecto y oriento con diversos temas y requisitos que habría que cumplir con el edificio protegido.

Al comenzar a pintar el mural me llene de entusiasmo ya que era el primer mural con esas características y requisitos estrictos que pintaba como artista independiente.

La realización del mural me llevo alrededor de 2 meses de trabajo, en los que me encerré completamente en mi estudio pintando a todas horas del día, trabajo que disfruté mucho

pues me encontré solo directamente frente a mi pintura y el resultado fue un trabajo muy personal y especial para mí que cumplió con todas mis expectativas.

Finalmente concluido el mural llego el momento de transportar los paneles de Tuxtla Gtz. A San Cristóbal de las Casas, comenzado ahí otro proceso al que me encontraba totalmente ignorante ya que el transporte de piezas tan grandes y el montaje del mural en el edificio seleccionado fue una tarea muy complicada que de no ser por mi familia y la gente que contrate como carpinteros, no se habría logrado.

Sin duda esta fue una experiencia muy enriquecedora para mi carrera artística y para mi vida personal, la inauguración se dio con éxito y los comentarios de los asistentes enorgullecieron mi trabajo e hicieron que el esfuerzo valiera la pena.

Me quedo muy feliz de haber llevado a cabo este proyecto, tuve muchos errores y tuve muchos aciertos, pero sobre todo aprendí muchísimo. Me siento muy orgulloso y me hace feliz ver y escuchar a mi familia y a mis padres presumir el mural que hice y que tengo en un edificio tan importante para la ciudad, espero que mi trabajo sea perdurado y cuidado y sobre todo espero haber comenzado un dialogo en cuanto a la temática del mismo y que este cumpla su función.

6. FUENTES CONSULTADAS.

- Algarín Ruiz Sarahi (2016) *Infancia trabajadora indígenas en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas*. (tesis de maestría) Universidad autónoma de Chiapas.
- Barcia Zequeira, María del Carmen (2003). "La familia: historia de su historia" en Vera Estrada, Ana (comp.), *La familia y las ciencias sociales*. La Habana, Centro de Investigación y Desarrollo de la Cultura Cubana Juan Marinello,
- Castellanos, Rosario (2005). Ciudad Real. México, Punto de Lectura.
- Díaz Gómez Argelia (2017) *La educación pública en San Cristóbal de Las Casas: escuelas de primeras letras entre 1981 y 1910* (tesis de Maestría) Centro de investigaciones y estudios superiores en antropología social.
- Gutiérrez Narváez, Margarita de Jesús(2014) *Identidad, racismo y familia en San Cristóbal de Las Casas* (Tesis de licenciatura) Universidad de ciencias y artes de Chiapas.
- Melucci, Alberto (2002). *Acción colectiva, vida cotidiana y democracia*. México, El Colegio de México.
- Pérez López Norma Guadalupe (2012) *Socialización y trabajo desde la perspectiva de Li tsebetikexch'lukkeremetike (niñas y niños trabajadores)* (tesis de licenciatura) centro de estudios superiores en antropología social.
- Remesal, Fray Antonio de (1988). *Historia general de las Indias Occidentales y particular de la gobernación de Chiapa y Guatemala*. 2 vols. México, Porrúa.
- Rus, Diana, (1997). *Mujeres de tierra fría. Conversaciones con las coletas*. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas
- Sulca Báez, Edgar (1996). *Nosotros los coletos. Identidad y cambio en San Cristóbal de Las Casas*, México, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.
- Torres Freyermuth Gabriela Leonor (2013) *Los oficios en San Cristóbal de Las Casas, a través del lente de Vicente Kramsky (1960-1970)* (tesis de licenciatura) instituto de investigaciones Dr. José María Luis Mara.

7. ANEXOS.

Curriculum.

Alfredo Suárez

Instagram: @Alfredosuarezpaint

Facebook: Alfredo Suárez.

Fanpage: Alfredo Suárez Paint.

Teléfono: 9671484761

E-mail: roeren_36@hotmail.com

Flickr: alfredo.spaint

Alfredo Fabián Suárez Gutiérrez. Artista plástico, estudiante de la Licenciatura en Artes Visuales de la Universidad de ciencias y artes de Chiapas. Originario de San Cristóbal de las Casas Chiapas. 23 años de edad. Pinto desde la secundaria hace aproximadamente como 10 años, sin embargo, hace ya cuatro años que son los que llevo pintando como profesión y el tiempo en el que pinto por una causa la de transmitir y aportar a la sociedad. Es desde ese entonces en el que considero todas mis obras tienen ese sello particular que me define, no me considero parte de una tendencia pictórica pero si pudiera describir mi obra diría que trato de ser un artista Neo Surrealista ya que baso muchas de mis obras en los sueños que tengo y muchas más en los sueños despierto, en esas fantasías que me imagino. Creo que algo muy peculiar es el juego de luces y sombras que utilizo y la extensa paleta de color que drásticamente a pesar de ser colores variados, en mis obras predominan los tonos fríos, a través de lo que hago trato de concientizar a la gente de problemáticas sociales y de problemas psicológicos y emocionales que todos tenemos, mas no todos aceptamos como tal. Me especializo en la pintura de caballete, en el dibujo y la pintura mural. Siendo miembro fundador de un colectivo de Artes Visuales y Mural llamado, Colectivo Keme.

-Exposiciones colectivas.

- *2016 Exposición plástica “CONVIDARTE el arte de donar vida” 19 de abril/ a cargo del Centro estatal de trasplantes del estado de Chiapas (CEETRAECH) la cual está actualmente vigente y se ha expuesto en diversas galerías alrededor del estado de Chiapas, pero últimamente se exhibe en los diferentes hospitales de Chiapas.
- *2016 Exposición pictórica “Exposición colectiva” 12 de noviembre/ Taller plástico Tlacuilo. *2017 Exposición pictórica “Lenguas Jóvenes” 09 de junio/Edificio de rectoría Unicach.
- *2017 Exposición plástica “Unidos a través del arte” 20 de noviembre/ Casa de cultura Soyaló.
- *2017 Exposición pictórica “Equilibristas” 02 de noviembre/ Galería arteria Chiapas, taller.

- Participaciones y reconocimientos.

- Mural colectivo “Un recorrido por la historia de nuestras constituciones” realizado en la sexagésima legislatura del congreso del estado de Chiapas.
- Aportación al programa de SEDESOL “pinta tu comedor” con múltiples murales colectivos para los cuales actualmente seguimos colaborando.
- Tercer lugar en la categoría grafica del concurso plástico “CONVIDARTE 2016”
- Participación como muralista seleccionado en Ciudad mural San Cristóbal de las casas, por Colectivo Tomate.
- Participación como muralista seleccionado en Ciudad mural Altamira Tamaulipas, por Colectivo Tomate.

Exposiciones individuales.

- *2017 Exposición pictórica “Paseo Emocional” 21 de septiembre/ Galería Arteria Chiapas