

Jornada Mundial de Arte Público y Muralismo, Tlaxcala 2005

***En la ecología hagamos la diferencia*¹**

BERTHA TERESA ABRAHAM JALIL²

Este foro convocado por el Consejo Mundial de Artistas Visuales (COMAV), se llevó a cabo en la ciudad de Tlaxcala, del 9 al 14 de agosto, con el tema general *En la ecología, hagamos la diferencia*.

La convocatoria general estableció que dicha Jornada tendría como marco “el principio universal de libertad de creación y de expresión, de técnica y de estilo, respecto de las diferentes tendencias artísticas, políticas y religiosas”. Sesenta y nueve artistas y nueve ayudantes de 13 países: Argentina, Brasil, Canadá, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de Norteamérica, Gran Bretaña, Italia, Japón, República Checa, Sudáfrica, Venezuela y México, atendieron la invitación al encuentro.

Ceremonia de inauguración y homenaje

La apertura de la Jornada Mundial tuvo lugar en la sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes de la ciudad de México. El *presidium* estuvo conformado por el maestro Martín Rojas Hernández, director General del COMAV; el licenciado Sandino Leonel Lelis Sánchez, rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala; el maestro Raúl Anguiano pintor y muralista; la licenciada Silvia Márquez Elenes, directora de Relaciones Internacionales del COMAV; la curadora Hortensia Sanz Polo, representante de la Sociedad Mexicana de Autores de las Artes Plásticas (SOMAP); el maestro Polo Castellanos, representante de los muralistas de la SOMAP y la autora de este escrito.

El programa incluyó la entrega de medallas a destacadas personalidades de la plástica, como creadores y teóricos. De manera especial a los artistas. Desiderio Hernández Xochitiotzin, Luis Nishizawa, Raúl Anguiano; Federico Silva; y a los teóricos Javier Lozano y Romen, Gabriella Bairo Puccetti, de Italia, Sermin Günner, de Turquía, Ítalo Grassi, de Argentina y Betsie Miller, de Estados Unidos. Se le entregó a la familia del pintor José Hernández Delgadillo una presea post mortem. Hubo reconocimientos especiales por la trayectoria de Laura Elenes Gaxiola, fundadora del COMAV, y directora de Relaciones Internacionales de esa agrupación civil, quien junto con Martín Rojas entusiastamente tomó parte, en la organización de esta Jornada Mundial, y que lamentable y sorpresivamente falleció antes de este encuentro, el pasado 28 de julio.

¹Agradezco profundamente el generoso apoyo en la revisión de este documento a la periodista Noemí Atamoros y a la curadora Hortensia Sanz Polo.

²Maestra en Historia del Arte por la UNAM. Investigadora del CICSyH de la Universidad Autónoma del Estado de México en Toluca, Estado de México.

Se logró una nutrida asistencia de artistas e intelectuales de reconocido prestigio.

Durante la ceremonia inaugural presenté un panorama histórico del muralismo en México, con el fin de contextualizar la Jornada Mundial, dado que la creación mural "es un medio de comunicación entre el artista y quienes integran la sociedad... para contribuir a la humanización de la propia humanidad..." Martín Rojas trató acerca de los fines y razón de ser del encuentro. Enfatizó la importancia de la ecología y cómo el arte puede ayudar a concientizarnos a preservarla. El Lic. Leonel Lelis señaló la importancia de la participación de la universidad en la promoción del arte; mientras que Hortensia Sanz Polo hizo un breve y sentido recordatorio de Laura Elenes, y dio lectura al mensaje de Julio Carrasco, presidente de la SOMAP, quien destacó los rezagos con los que la humanidad llegó al siglo XX: "no haber encontrado el equilibrio entre el ser individual y el ser social..., no tener un desarrollo armónico y sustentable en correspondencia con la naturaleza y que las sociedades modernas, en vías de desarrollo o industrializadas, no manifiesten un equilibrio entre salud mental y física", ante los cuales, el arte debe ser instrumento para fortalecer la conciencia ecológica.

El pintor, grabador y muralista Raúl Anguiano en su intervención, hizo gala de su amplia experiencia y sensibilidad, recordándonos lo valioso del arte universal, la universalidad del arte y la excelente labor llevada a cabo por Laura Elenes Gaxiola. El artista Polo Castellanos, reconoció la vigencia del muralismo y de este tipo de encuentros "...no sólo como manifestación cultural, sino como una acción en la que los artistas plásticos, muralistas también, tenemos pronunciamientos de carácter público, político y social. Tradición mexicana". Finalmente, las sucesoras de Elenes Gaxiola transmitieron su testimonio de gratitud con profundas palabras plenas de amor. La concurrencia se solidarizó con cariño entre los artistas y los amigos, al igual que cariño por el arte y preocupación por el presente y el futuro del planeta y la humanidad.

Inicio de la jornada

El miércoles 10 de agosto, el Comité Organizador asignó a los artistas su espacio para trabajar en la obra mural. Paneles de 1.80 por 2.44 metros fueron distribuidos en tres sitios: el Zócalo de Tlaxcala, la Plaza Juárez y la Plaza Xicohtécatl. Los trabajos iniciaron a las 12 horas, previa ceremonia oficial presidida por el presidente municipal de Tlaxcala, Benito Hernández Fernández, quien informó acerca del nuevo programa *Éntrale por Tlaxcala*, dentro del cual se incluyen tres subprogramas relacionados con la preservación ecológica del municipio, celebrando así la feliz coincidencia con el tema de la jornada artística.

Hubo números musicales infantiles y de adultos, así como danzas folclóricas mexicanas y del grupo Sivuyele Nonzame de la República de Sudáfrica.

La soprano Ana María Pérez interpretó canciones vernáculas. En este marco los artistas participantes iniciaron sus trabajos con el tema ecológico, de acuerdo con sus intereses, estilos y corrientes plásticas. Básicamente emplearon acrílicos en sus obras, donados por la compañía COMEX en Santa Ana Chiautempan.

Sus motivaciones

Los creadores plásticos manifestaron su deseo de expresar sus convicciones vitales y aprovechar la oportunidad para llamar la atención de la sociedad y los gobiernos, respecto de la responsabilidad que debemos adquirir con la naturaleza, porque al no respetarla, nos estamos atacando y destruyendo a nosotros mismos.

Los artistas mexicanos consideraron ésta una buena oportunidad para convivir con pintores de otros lugares del mundo, proyectarse y aprender de ellos.

Técnicas

Acrílicos de COMEX, *collages* y técnicas mixtas predominaron en la creación de los artistas.

Para unos fue su primera participación en una actividad de esta naturaleza, para otros la segunda y para algunos más la cuarta ocasión, de modo tal que para muchos fue un reto pintar frente al público; mientras que para otros significó una experiencia mas familiar; pero novedosa.

Encontramos a creadores trabajando individualmente, otros con ayudante; algunos más en parejas de artistas o auxiliados por su cónyuge. Resulto interesante y creativo el tríptico de tres mujeres artistas en el que cada una conservó su propio estilo, logrando integrarlo muy acertadamente.

Muralistas experimentados y jóvenes estudiantes de artes plásticas y hasta una pareja de niños, participaron en este ejercicio creativo.

En cuanto a los diseños, la mayoría de los pintores siguió su boceto previo; algunos trabajaron directamente sobre el soporte de madera, y un autor representó su tema a partir de la concepción digital, ya que realizó su boceto en la computadora.

Temas

Los temas desarrollados se abordaron desde dos perspectivas diferentes: los denunciativos y los propositivos, como lo muestran los siguientes tópicos: el hombre es el único contaminador y ha ocasionado la lucha contra la naturaleza; la contaminación del agua y sus consecuencias para el planeta; el

mar y las especies acuáticas fueron representados y pudimos observar en las obras el plancton y la ballena; se destacó la urgencia de salvar el mar pues ahí está el origen de la vida. El caracol fue reproducido como símbolo de los ciclos vitales, pues vive en el agua.

La denuncia por la contaminación fue muy socorrida. Cuestionó sobre ¿qué hemos hecho por nuestros ríos y por la naturaleza? ¿Cómo es que hemos depredado nuestros bosques? Se abordó la destrucción del planeta debido a la ambición desmedida de algunos que ostentan el poder. El tema *El tiempo corre y los niños ¿qué?*, significó una alerta acerca del tiempo que se acaba y la inconciencia, la ceguera que existe alrededor de la contaminación trae consigo la muerte. Otra obra versó sobre el maltrato a los animales, promoviendo con ello el respeto a la fauna.

La figura femenina, la madre tierra, los cuatro elementos y la destrucción del planeta fueron una constante en la interpretación pictórica. Por ejemplo *La danza de la fertilidad*, trato sobre la pérdida de valoración de la vida y de la maternidad como origen de la misma; la diosa de la tierra como un arquetipo de dadora de vida en diferentes culturas.

El amor como solución a los problemas de la agresión a la tierra y a la convivencia, así como a la vida. El amor como un medio para que las diferentes razas mejoren el planeta. Dentro de esta tónica, una autora ideó una procesión de personas procedentes de diferentes partes del mundo que se dirigen a un mismo punto para trabajar por la unidad del cielo y la tierra.

Varios pintores seleccionaron símbolos regionales como el maguey y el maíz, para manifestar que "no todo se ha perdido". Hubo también quien, en un grito de alerta, integró éstos símbolos con elementos emblemáticos de destrucción universal como la bomba atómica de Hiroshima.

Otros creadores atendieron a la ecología desde una perspectiva cósmica, integrando el trabajo de la mujer y del hombre, como pareja y equipo que debe abrir las posibilidades a un mundo diferente, sin contaminación. Varios pintores destacaron la importancia del principio femenino-masculino como una necesidad para el equilibrio de la humanidad y con él, de la ecología.

Otras obras conceptualizaron al mundo como un principio divino; mundo que está siendo destruido por la mano del hombre; un mundo que nos ofrece gratuitamente a la naturaleza y que por ello es necesario agradecer, cuidar y disfrutar:

Un mensaje doloroso y real es que la sociedad está muriendo a causa del llamado "progreso" y la industrialización sin conciencia ecológica, que ha provocado contaminación en las ciudades, destrucción de la naturaleza y especialmente de los bosques. En ese renglón, el mural *Hablando por la ecología*, muestra como el uso de los avances de la ciencia han lastimado la tierra. Expresa que no es muy tarde para evitar el desastre del planeta y que la globalización debe ser reorientada. Ante ello, es necesaria la integración de los humanos con la flora y la fauna, pues el medio ambiente no es eterno y no hemos logrado valorarlo; la opción es destrucción o vida.

Varios autores seleccionaron figuras y símbolos prehispánicos, como el jaguar para denunciar la destrucción de la fauna, al mismo tiempo que simboliza un guerrero, guardián y una especie animal en vías de extinción. El dios Quetzalcoatl, fue motivo de re-creación en más de un mural. Leyendas prehispánicas también fueron temas de representación, así como otros símbolos aztecas. También fueron empleados por los artistas arquetipos como la Ninfa Eco, que fue representada como alegoría que denuncia su explotación y degradación por la industria.

Se contaron varios paisajes, así como otros escenarios naturales del planeta: la Amazonia en Brasil y la Sierra de Chihuahua en México.

Las figuras humanas, como centro de la composición, fueron motivos de otras obras, por ejemplo: una mujer desdibujada, representando a la humanidad que ha sido desgarrada y que se manifiesta a la naturaleza sin esperanza, un arlequín, representando la irresponsabilidad del hombre que juega con el planeta, en vez de cuidarlo.

Títulos como *Nacidos para vivir*; *No todo se ha perdido*; *Y sobrevivieron*, sintetizan el espíritu de la Jornada Mundial, que a pesar de todo mantiene la esperanza.

Experiencias

Todos los artistas expresaron la riqueza de experiencias vividas en la Jornada Mundial. Una de las principales fue el contacto con el ser humano, así como la posibilidad de compartir el proceso creativo, de una obra de arte de principio a fin, con niños, estudiantes y familias. Los pintores coincidieron en que, de los visitantes, los niños fueron los más sensibles para acercarse a observar, a preguntar y a interpretar las pinturas. Algunas anécdotas indican lo valioso de esta interrelación, varios infantes ofrecieron que al día siguiente traerían sus dibujos para que los viesen los artistas. Otros creadores permitieron que niños y jóvenes pintaran en su mural, con el fin de que "sintieran la materia", pues —como dijo uno de ellos—, "es una manera de sembrar; de pasar la estafeta a otras generaciones".

Otros observadores de la comunidad tlaxcalteca prometieron llevar poemas, opiniones y pinturas. Hubo comentarios de las personas de la localidad que conmovieron hasta las lágrimas a algunos de los creadores.

La recepción del arte por el público local fue exitosa. Los artistas extranjeros opinaron que el público mexicano que estuvo presente en las tres plazas, en especial los niños y los jóvenes, se mostraron informados y receptivos de estas manifestaciones artísticas; notaron que en México el pueblo posee sensibilidad frente a una obra de arte.

Para todos significó una oportunidad para expresarse, conocerse y unirse. Opinaron que estos programas deberían organizarse anualmente y en cada entidad del interior del país, así como, en ocasiones pasadas, en el extranjero.

Fue una experiencia en la que no hubo competencia entre los artistas. "Todos somos ganadores", afirmaron los creadores plásticos.

Conclusiones y propuestas

Durante la Jornada Mundial se crearon 78 murales sobre el tema de la ecología, con los cuales se espera establecer un nuevo tipo de relación con la madre tierra, ya que así se fortalecerá el equilibrio entre la dualidad básica: naturaleza-ser humano.

Se cubrieron los objetivos y las expectativas planteados por los organizadores.

Los artistas invitados opinaron unánimemente la alta calidad del encuentro y reconocieron el apoyo de autoridades federales, estatales, municipales y universitarias, así como el de las compañías privadas que colaboraron para llevarlo a buen fin.

Fue consensada la convicción de repetir encuentros anuales de esta naturaleza en otras entidades del país, pues ello contribuirá a fortalecer la relación y la comunicación entre artistas.

Es necesario pugnar porque se apoye más la educación artística para los niños; que se impulse la educación en la cultura a través del arte, no importando el partido político que gobierne.

Los mexicanos continúan con entusiasmo el trabajo creativo, pues legado desde el proyecto cultural de la Revolución de 1910. En este contexto las organizaciones de artistas continúan con la búsqueda de nuevas posibilidades en los lenguajes artísticos, las técnicas, las soluciones plásticas, los temas, por ello el discurso del muralismo iniciado en los años veinte no se ha interrumpido.

En suma, la tradición del muralismo mexicano sigue vigente en los ámbitos nacional e internacional, pues México es una caja de resonancia cuyas etapas histórico-culturales están presentes en nuestro país como en el extranjero. Sus fuertes raíces culturales van hacia el encuentro de la globalización, buscando diálogos que tal vez produzcan discordancias, transformaciones, similitudes o diferencias, no resistiéndose a ese proceso, sino enfrentándolo.

Es necesario que el muralismo convoque a artistas de más países que se sumen para formar nuevas organizaciones artísticas que mantengan un diálogo entre ellas y se retroalimenten.

Además, es fundamental emplear para la creación mural las nuevas tecnologías y sobre todo mantener su carácter público y educativo.

Por lo anterior, la Creación del Centro Internacional de Seminarios Eco Global Arte, A.C., es un ejemplo de lo que puede lograr la tenacidad de los artistas y su convicción de que el arte es la esperanza para salvar a la humanidad, por lo mismo esta organización puede ser un modelo a seguir en otras latitudes. Con este motivo el Gobierno del Estado de Tlaxcala ha dado

ejemplo de cómo se puede apoyar al arte, la ecología y la creación del arte público. Los murales resultantes de ese apoyo, serán un constante recuerdo de esa generosidad.

Se solicitó a cada artista participante que trajera consigo una piedra de su lugar de origen, grabada con su nombre y el de su país, con el fin de integrarlas a la Piedra Semilla de la nueva asociación, en el poblado de San Francisco Tepeyanco, Tlaxcala, donde se construirá su sede.

Al término de la ceremonia de clausura, todos los artistas e invitados especiales realizaron una visita a las aulas que conforman el taller de artes visuales dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria y Difusión Cultural de la máxima casa de estudios. Acto seguido en los jardines de la Universidad fue organizado por los estudiantes de arte un ameno convivio donde artistas participantes en la manifestación de muralismo, invitados y organizadores se despidieron y celebraron el éxito de la Jornada.

Crónicas 13 se terminó de imprimir
en el mes de diciembre de 2007,
en los talleres de Estampa Artes Gráficas.
Teléfono 55 30 52 89
Tiraje de 1 000 ejemplares.
Se utilizaron tipos Gills Sans Light 10/12 pts.
Myriad 13/15, 12/14, 11/12 pts.
Papel cultural de 90 gr para interiores
y papel couché de 210 gr para portada.