

JUAN ESCUTIA

VICENTE SUAREZ

FERNANDO MONTES DE OCA

Murales del “realismo alegórico”

Imuris Aram Ramos Pinedo
José Arturo Ramos Pinedo
Artistas plásticos

A lo largo del año 2010 y lo que va del 2011, los hermanos Ramos Pinedo hemos realizado, con distinta temática, cinco murales pictóricos para distintas instituciones públicas en los estados de Zacatecas y Aguascalientes. Se ha denominado a este trabajo mural como “realismo alegórico”.

“Los hermanos Imuris Aram y José Arturo Ramos Pinedo no retomaron la antigua expresión del muralismo que impuso la Escuela Mexicana de Pintura –a la que se opusieron los pintores de la Ruptura-, sino una nueva propuesta que definen como “realismo alegórico”.¹ Dicho título es porque, por medio de alegorías hacemos referencia a la realidad, además de poseer un estilo figurativo, casi fotográfico.

La alegoría es una metáfora por medio de la cual se puede hacer mención de algún tema, a través de símbolos que nos remiten a algo y que provocan un análisis y una interpretación muy personal en el público, para que éste la llegue a trasladar a su realidad.

El lenguaje que plasmamos en la pintura mural parece ser de fácil lectura, presentamos símbolos específicos, pero llevan implícita una complejidad para descifrarlos, porque hay poca relación entre éstos, y es solo por medio de un proceso analítico que se llega a generar una comprensión sobre la temática y el concepto de la obra.

Con los murales intentamos que la gente se interese en el arte, no solo en la pintura, sino en todas sus expresiones. Queremos demostrarle al público la relación que existe entre el arte y su vida diaria, lo que vive en su entorno, para

¹ Alfredo Valadez Rodríguez, “Dos jóvenes artistas proponen innovador enfoque del muralismo”, en “Cultura”, *La Jornada*, 23 de mayo de 2011, p. 8.

que llegue a interesarse en asistir a los museos, conciertos, obras de teatro o presentaciones de danza y que esto le ayude a mejorar su existencia y llevar mejor su realidad.

La importancia del mural como forma de expresión artística, radica en que, históricamente se le ha visto como un medio que puede llegar a la gente. Está dirigido a la sociedad y no se cierra a un público exclusivo, como el de las galerías o los museos de arte contemporáneo. La pintura mural, según el planteamiento que se dio en el movimiento muralista mexicano de principios del siglo XX, es de función social, a través de ésta se inducían diversas ideologías en la comunidad. Nosotros, a diferencia de los muralistas, no buscamos infundir ninguna ideología, pero, sí queremos expresar a la sociedad nuestras inquietudes y nuestra visión de la realidad, al igual que sus propias inquietudes por medio de lo popular.

Creemos que el mural es una mejor forma de dar a conocer nuestro trabajo que la pintura de caballete, es un arte público que se enriquece de la opinión e interpretación de los espectadores. El mural es una expresión más colectiva, que no solo nos incluye a nosotros dos como artistas, sino que incluye también a las instituciones que apoyan su creación y a la comunidad, que es uno de los principales factores que generan el arte.

La pintura mural ha resurgido debido al contexto actual, es decir que, la situación histórica y social que estamos viviendo es muy distinta del tipo de obra que se exhibe en museos y galerías. La creación plástica contemporánea en México es ajena al espectador, porque éste no se siente identificado, incluso se siente ignorante por no comprenderla, al encontrar un tipo de lenguaje que difiere del que está acostumbrado. Se ha generado una separación desde la época de la “Ruptura”, entre arte y sociedad, que se refuerza aún más con la creciente popularidad del movimiento conceptual. Las manifestaciones artísticas oficiales –queremos decir, las que comúnmente se exhiben en museos y galerías, fomentadas principalmente por los curadores-, se han alejado de las necesidades de la sociedad a la que pertenecen, enfocándose mucho más en preocupaciones que se contraponen a las suyas, aquellas de los lugares primermundistas como Europa y Estados Unidos.

Las manifestaciones contemporáneas, como el arte conceptual, *performance* e instalación, a menudo son egoístas, en el sentido de que solo buscan la innovación por estar a la vanguardia y hacen referencia a temas extraños al contexto del que surgen; de tal manera limitan la creación y la obra artística actual en México.

Los problemas que causan esta situación negativa son: la falta de interés del público por el arte contemporáneo y la ausencia de educación visual.

Nos negamos a abandonar a la pintura como lo hizo el arte conceptual. No se trata de ir contracorriente, si no de mantener los gustos e ideales que han carac-

terizado la obra que realizamos. La pintura mural se nos ha presentado como una oportunidad de seguir enriqueciendo nuestro lenguaje artístico.

Nosotros hemos congeniado muy bien en la realización de los murales, porque hemos mejorado el estilo de la obra al juntar dos diferentes visiones de la realidad y dos muy distintas formas de pintar, tanto en los aspectos técnicos como en los conceptuales; una es realista, social y reflejo de la cultura mexicana, mientras que la otra es fantasiosa, introspectiva y psicológica. En la obra conjunta que realizamos, hay una comunión en los elementos, que al conjugarse hacen una pintura más rica, atrayendo a una diversidad de espectadores. En los murales del *“realismo alegórico”*, la realidad está ligada a la fantasía, como la fantasía está ligada a la realidad.

En cada mural que realizamos, el reto ha sido concretar el concepto, la idea que se tiene en mente, trasladarla a imágenes y que dichas imágenes comuniquen al espectador lo que nosotros, desde un principio, quisimos plantear, ya que se manejan muy distintos conceptos que se deben unificar en una obra por medio de símbolos, es difícil lograr que éstos puedan narrar una historia o transmitir una idea.

En los murales del “realismo alegórico” hemos recibido financiamiento de instituciones públicas y del gobierno; ante la pregunta de: ¿esto limita nuestra creación, ideas y formas como las expresamos en la obra? La respuesta es que todo depende desde la perspectiva en que se mire, ya que ellos tienen una participación muy activa dentro de la construcción de cada mural, ellos, al igual que nosotros, tienen una idea de lo que se va a representar y hay que respetarla, pero están obligados a respetar también la idea que nosotros tenemos. El reto en este tipo de obras es el de hacer una obra conjunta con las instituciones y con la sociedad, a partir de las inquietudes que surgen de ésta; al aportar las tres partes en una obra, se enriquece mucho y se convierte en un auténtico reflejo de una realidad.

Los símbolos y alegorías que representamos muchas veces se originan como propuesta de las instituciones, pero siempre existe la libertad de interpretarlos como nos parezca mejor dentro de la composición, y además, existe el desafío de hacerlos coincidir con nuestras propias propuestas, de esta forma se estimula nuestra creatividad como artistas.

Como un ejemplo de esto, puedo decir que: a veces nosotros sentimos la necesidad de reflejar la difícil situación que ocurre en nuestro entorno y la problemática que éste presenta, por medio de imágenes fuertes y explícitas; esta situación causa controversia a la hora de presentar la propuesta a las instituciones financiadoras, entonces cedemos un poco, al no representar las imágenes

explícitas, pero seguimos manejando la misma fuerza en el concepto y buscamos símbolos más sutiles, pero más profundos o subliminales. Así, es como se enriquece la obra plástica, al buscar métodos alternos para expresar un concepto y esto se refleja en la interpretación que el espectador se llegue a formar de la obra. La manera subliminal de transmitir un mensaje por medio de símbolos, es lo que en la obra que realizamos se llama alegoría.

Mencionaremos algunas diferencias y similitudes de los murales del “realismo alegórico” con los murales del movimiento muralista del siglo XX:

Una diferencia muy notoria es que nosotros representamos imágenes muy realistas, de aspecto fotográfico.

En los objetivos de la obra una de las diferencias es la intención; los muralistas por medio de su pintura, querían educar, mostrar la historia tal como era, infundir su ideología política; nuestra intención es más reflexiva, vemos al mural como un medio por el cual la gente puede formarse su propia opinión respecto a un tema o al contexto actual, que puede partir de la historia para enriquecer su realidad. No buscamos narrar historias, buscamos generar una visión más amplia del espectador acerca de su entorno.

El muralismo mexicano como movimiento es algo que ya se trascendió, se siente como algo lejano a nosotros porque refleja unas necesidades muy diferentes a las de la sociedad actual. Después de la llegada de la Ruptura, con la pintura abstracta y actualmente el arte conceptual, con las instalaciones, *performances* y medios alternativos, se ha generado otra visión acerca del arte. El movimiento muralista nos queda como una herencia cultural, así como el arte prehispánico, el arte virreinal, las tradiciones artísticas. El muralismo se ha convertido en parte de nuestra identidad y del significado del arte para los mexicanos. Nosotros retomamos algunos de sus fundamentos, solo que con una diferente intención, ya que creemos que con la intención que nosotros le hemos dado, la pintura mural aún tiene mucho que ofrecer. Planteamos un resurgimiento de la pintura mural con una visión contemporánea, no como una continuación del movimiento muralista del siglo XX.

El mural en México, como expresión popular urbana, se ha conservado hasta la actualidad por los grafitis; de la misma forma se puede mencionar el trabajo de los jóvenes de origen mexicano en las ciudades del suroeste de Estados Unidos con los llamados *murales chicanos*².

² Los chicanos son mexicoamericanos, quienes han desarrollado un movimiento de arte urbano en las ciudades estadounidenses con mayor índice de inmigración mexicana, particularmente en la región suroeste, ellos plasman por medio de la pintura mural con símbolos nacionalistas sus inquietudes y su constante búsqueda de identidad que los ha llevado a explorar sus orígenes, desarrollando así una idealización de su cultura ancestral.

Como expresión artística, se ha dejado un poco de lado, aunque existen claros ejemplos de pintura mural con una visión contemporánea de la realidad, como el conjunto de murales *Los siete crímenes mayores* realizado por Rafael Cauduro en el edificio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ubicado en la ciudad de México.

Las posibilidades de la pintura mural no se han agotado como algunos creen, al haber trascendido el movimiento muralista del siglo XX. Hay un resurgimiento, que tiene más que ver con las necesidades contemporáneas de la sociedad. Nuestra obra ha sido bien recibida por los medios, por el público y por las instituciones culturales y educativas, que han sido quienes apoyan económicamente su creación.

Dentro de la pintura mural contemporánea hay diferentes intenciones, artísticas y expresivas, así como intenciones decorativas; esta última se convierte en una especie de artesanía complaciente, carente de propuesta.

¿Es importante que otros artistas retomen el mural como expresión artística? No pretendemos imponer a otros creadores la línea que ellos deben seguir para desarrollar sus inquietudes artísticas; a nosotros, nos ha servido esta expresión para plasmar nuestra interpretación de la realidad, si a otros les sirve, está muy bien. No es nuestra intención el resurgimiento del muralismo del siglo pasado, tenemos objetivos que son similares, como la creación de una expresión pública, el gran formato y el impacto visual, pero creemos que el arte debe ir más allá de la época y buscar evolucionar, incluso trascender la tecnología.

Mural Por el honor de México

Por el honor de México es el título del primer mural de la serie del *realismo alegórico*, ubicado en un muro semicircular que rodea la plaza cívica de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, dentro de la Unidad Deportiva Enrique Olivares Santana en el lado norte del *campus* universitario. Fue realizado entre julio y septiembre de 2010 con la técnica de acrílico sobre cemento y mide tres por doce metros.

Este mural fue hecho como parte de los festejos del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución Mexicana en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, institución que nos pidió tratar el tema de los Niños Héroes y lo inauguraron los entonces: gobernador del estado, Luis Armando Reynoso Femat y el rector de la Universidad, Rafael Urzúa Macías, y el comandante de la catorceava zona militar, Eduardo Bahena Pineda, el 13 de septiembre del 2010, durante el 163 aniversario de la batalla de Chapultepec.

El desarrollo de la escena parte de la época actual, haciendo una revisión del pasado y recordando, por medio de elementos simbólicos, la guerra de intervención estadounidense y particularmente, la batalla de Chapultepec. El título es tomado del lema que distingue al Heroico Colegio Militar: “por el honor de México”.

Con este mural hicimos una representación gráfica que habla de la lucha y el heroísmo del pueblo mexicano ante las adversidades, aun siendo un suceso que tiene tantos años de haber ocurrido, tiene vigencia en la actualidad, ya que día a día vivimos una lucha por superarnos, en contra de enemigos que no precisamente son invasores, pero que sí afectan nuestra seguridad y bienestar.

Mural La trascendencia del raciocinio

Esta pintura mural forma parte de un proyecto de tres murales para la Universidad Autónoma de Zacatecas, se encuentra en el muro externo del edificio de la Unidad Académica de Estudios de las Humanidades y las Artes, y la Unidad Académica de Docencia Superior, en el área de Posgrados. Fue realizado entre agosto y octubre de 2010, con la técnica de acrílico sobre cemento y mide 8.5 por 12.7 metros.

La trascendencia del raciocinio es una alegoría del conocimiento y la generación de éste dentro de la cultura mexicana; además habla del papel de la Universidad Autónoma de Zacatecas como una institución promotora del estudio, la sabiduría y la formación de personas críticas y profesionales.

Fue inaugurado el día 25 de octubre del 2010, por el M. en C. Francisco Javier Domínguez Garay, rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas.

“En el mural *La trascendencia del raciocinio* de los hermanos José Arturo e Imuris Aram Ramos Pinedo convergen la sabiduría, la simbología indígena y la mitología griega dando como resultado el análisis del conocimiento desde tiempos ancestrales”.³

Mural *Historia y esperanza*

Este es el segundo mural del proyecto para la UAZ, realizado en el muro externo del edificio de la Unidad Académica de Historia, también ubicado en el área de Posgrados de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Se pintó de diciembre de 2010 a febrero de 2011, con la técnica de acrílico sobre cemento y mide 8.5 por 12.7 metros.

El mural muestra una alegoría de la historia de Zacatecas y su relación con la época actual, el conocimiento y estudio de la misma, todo esto con la visión personal del artista visual contemporáneo.

Un símbolo muy recurrente en nuestros murales del *realismo alegórico* son los niños, ellos manifiestan la inocencia, honestidad y esperanza. Tienen en sus manos el futuro y el progreso de nuestro país, son como una semilla que puede germinar en algo muy bueno o muy malo para la realidad social, son también el reflejo de todo lo que sucede en su entorno y los herederos de toda una cultura, de identidad y valores.

Mural *Bicentenario de la Independencia, Centenario de la Revolución y el ejército de 2010*

Esta obra fue realizada en la XIV Zona Militar de Aguascalientes, se ubica en un muro contiguo a la explanada General Guillermo Galván Galván. Fue pintado en noviembre de 2010 con la técnica de acrílico sobre cemento, con medidas de 3.5 por 13 metros.

Es una representación simbólica del ejército mexicano actual; es una obra en la cual casi no hubo oportunidad de manifestar una opinión personal sobre el ejército y su significación en el presente, ya que fue un encargo muy específico

³ Daniela Giacomán, “Inauguran mural en la UAZ”, en “Cultura”, *Imagen Zacatecas*, 26 de octubre de 2010, p. 8.

y hasta cierto punto, impositivo; muestra una influencia de los valores que dejaron los movimientos liberadores de México y de tres de sus aspectos fundamentales. El primero es el amor a la Patria y el respeto por los símbolos nacionales, como la bandera y los monumentos, que hacen referencia a la Independencia y a la Revolución. El segundo es el valor y la firmeza en la lucha constante por defender al pueblo de sus enemigos. Y el tercero es el lado humanitario, la ayuda que presta el ejército a la sociedad en casos de desastres naturales con el Plan DN-III-E.⁴

Mural *Lucha perseverante*

En la sala *Pancho Villa* del Museo de *la Toma de Zacatecas*, ubicado en el cerro de la Bufa, Zacatecas, Zacatecas, se encuentra el mural *Lucha perseverante*, obra realizada en 2011, con la técnica de acrílico sobre tela y con medidas de cuatro por cinco metros.

Este mural fue apoyado a través del Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López Velarde, con el Fondo destinado a actividades culturales del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución, proveniente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.

La realización de la obra llevó tres meses en la planeación del concepto y los símbolos que la integran, y otros tres meses en la realización de la pintura, armado de bastidores y montaje.

Lucha perseverante es una analogía de la situación actual y de los valores que conservamos como herencia de la Revolución, específicamente de la toma de Zacatecas. Tiene en su entorno una serie de símbolos que nos recuerdan distintos periodos de la historia de México, para situarlos en la época contemporánea, como parte de nuestra identidad, diversidad cultural y cosmovisión.

Los objetivos del mural, más que ser educativos, son de concientización, ya que no narra la historia, hace una reflexión acerca de ésta, basada en la Revolución Mexicana y en la batalla de la Toma de Zacatecas, situándola en el contexto actual. Busca valorar la historia y a las personas que han luchado; los que lucharon en la Revolución y los que hoy luchan dentro de la sociedad.

⁴ Plan DN-III-E: Plan de Auxilio a la Población Civil en Casos de Desastre, instituido por la Secretaría de la Defensa Nacional, es un instrumento operativo militar que establece los lineamientos generales a los organismos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, para realizar actividades de auxilio a la población civil afectada por cualquier tipo de desastre.

Los ideales que se intenta transmitir son: el anhelo de ser mejores como individuos y como grupo social, la honestidad, el trabajo, la educación, la tradición y el reconocimiento de la historia como parte de nuestra cosmovisión de mexicanos en el siglo XXI.

En el mural se representan tres distintas luchas de nuestra historia: la Independencia, la Revolución y la lucha actual, que no fue planteada por nosotros a través de las armas, aun sabiendo que existe una guerra armada en nuestro país, creemos que ésta se debe librar por medio del trabajo, la educación y honestidad; esto la hace mucho más efectiva que la ola de violencia que se ha desatado en los últimos años.