

Derechos de autor 2024 ANUARIO DE ESPACIOS URBANOS, HISTORIA, CULTURA Y DISEÑO
Creative Commons License

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0.
<https://doi.org/10.24275/SGQR9536>

Nostalgia urbana: el color y la intervención mural

Cecilia Itzel Noriega Vega

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8991-935X>
Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco

Daniel Fajardo Montaña

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5915-7817>
Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco

Los espacios urbanos son dinámicos, en constante transformación y apropiación por sus habitantes; la arquitectura, las formas de transitar, los colores que predominan en el paisaje, incluso el clima genera percepciones subjetivas sobre los diversos lugares que pueden convertirse en significaciones colectivas. A partir de esto, como parte del número 31 del *Anuario Espacios Urbanos, Historia, Cultura y Diseño* (AEUHCD) se realizó la Convocatoria para el dossier gráfico *El color en lo urbano*.

En dicha convocatoria se invitó a personas relacionadas con el arte y el diseño a crear imágenes para la portada principal y las portadas interiores del AEUHCD. Las contribuciones gráficas debían otorgarle un color a determinada zona urbana, a partir de su vinculación subjetiva y afectiva con los lugares. Con estos parámetros, la propuesta ganadora fue *Nostalgia urbana* de Valeria Ximena Cañedo Cortés. La serie está integrada por 7 fotografías intervenidas que muestran murales realizados por el artista Sergio Morelos “Applezman”, en el 2020, en los pilotes que soportan la Línea 4 del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Los murales se encuentran en la avenida Congreso de la Unión, en la alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México.

La búsqueda de Valeria Ximena Cañedo Cortés por fotografiar murales urbanos en la Ciudad de México, representa la importancia que tiene esta práctica artística en el contexto nacional. La intervención mural en nuestro país tiene una larga historia, donde destaca el muralismo posrevolucionario, el cual abonó a las construcciones identitarias de la primera mitad del siglo relacionadas con la mexicanidad. Asimismo, hay que reconocer las transformaciones que tuvo la práctica mural en la década de los setenta, cuando se realizaron pintas callejeras realizadas por los denominados “grupos” –colectivos de artistas que generaron imágenes de protesta política frente a la matanza de Tlatelolco y a la llamada “guerra

sucia” que ocurría en esas décadas—. Estas pintas se realizaban en muros abandonados, eran rápidamente borradas y fueron el antecedente directo del *graffiti*.

Después de este periodo de prohibición a la intervención mural en las calles, ocurrió cierta institucionalización de esta práctica, que reconoció su valor estético-afectivo y las múltiples posibilidades que ofrece su inserción en el espacio público. Por tales motivos, es cada vez más común ver murales en calles y diversos lugares, como ocurre con los pilotes del metro en la avenida Congreso de la Unión. Las fotografías intervenidas de Valeria Ximena Cañedo Cortés reconocen la práctica mural como un elemento importante dentro de las dinámicas artísticas y urbanas de nuestro país, que se mantiene vigente en la cotidianidad.

La relación que se establece entre los entornos urbanos y la práctica mural es interesante, por ejemplo, en el caso de estos murales, los peatones y automovilistas que transitan por dicha zona conviven diariamente con estas imágenes, que representan personajes y escenas trascendentes de la historia de

México a manera de línea del tiempo. Una de las fotografías que componen la serie (imagen 1), muestra el mural de Cantinflas, quien fue un actor, productor y comediante mexicano, ícono del cine de oro, que realizó más de 50 películas y participó como escritor de varias de ellas. El mural lo representa de frente, con su tradicional sombrero que nos permite identificarlo. Otra fotografía nos muestra el mural de Tin Tan (imagen 2), otro representante del cine de oro mexicano, que participó en más de 100 producciones cinematográficas. En la imagen porta el sombrero que utilizó en las películas.

Además de los personajes del cine mexicano, hay varios murales que remiten a temas del pasado prehispánico. Una fotografía representa un mural sobre la leyenda de los volcanes (imagen 3), que narra el trágico amor entre la princesa Iztaccíhuatl y el guerrero Popocatepetl. El mural representa el cuerpo inerte de Iztaccíhuatl y el dolor de Popocatepetl, quien se caracteriza por la gestualidad de sufrimiento. Otra fotografía muestra un mural que hace alusión al juego de pelota, un deporte con

Imagen 1. Valeria Ximena Cañedo Cortés, *Respeto*. Fotografía intervenida del mural de Sergio Morelis “Applezman”, 2024.

Imagen 2. Valeria Ximena Cañedo Cortés, *Admiración*. Fotografía intervenida del mural de Sergio Morelis “Applezman”, 2024.

Imagen 3. Valeria Ximena Cañedo Cortés, *Melancolía*. Fotografía intervenida del mural de Sergio Morelis "Applezman", 2024.

Imagen 4. Valeria Ximena Cañedo Cortés, *Compasión*. Fotografía intervenida del mural de Sergio Morelis "Applezman", 2024.

connotaciones bélicas y rituales, practicado por pueblos mesoamericanos. El mural que fue fotografiado representa a los jugadores lanzando la pelota frente a un gran frontón (imagen 4).

Asimismo, otra fotografía representa a un mural con un felino rodeado de plumas que podría estar

relacionado con las deidades mesoamericanas (imagen 5). Según Sergio Morelos "Applezman", esta obra fue realizada por un compañero artista al que invitó a participar en la intervención de ese muro (Morelos, 17 de junio 2024). Asimismo, el mural propuesto tiene relación con la obra *Theft and Love*

Imagen 5. Valeria Ximena Cañedo Cortés, *Coraje*. Fotografía intervenida del mural, 2024.

(2018) de Farid Rueda, con la que comparte múltiples semejanzas iconográficas.

Finalmente, las fotografías que completan la serie, muestran murales que hacen alusión a los iconos de la lucha libre en México, con figuras representativas como la Parka y Blue Demon. Los murales representan a estos luchadores con sus tradicionales máscaras que además de dotarles de una identidad, permiten la transfiguración heroica (imágenes 6 y 7).

Las fotografías de *Nostalgia urbana* muestran cómo estas intervenciones artísticas en el espacio público generan una forma de apropiación de los lugares, que nos hacen verlos desde otra perspectiva, que nos hacen recordar y añorar un pasado.

Adicionalmente, Valeria Ximena Cañedo Cortés no solo fotografió estos espacios, sino que realizó una interpretación a través de la intervención de las fotografías con colores en tonalidades grises, donde predomina el azul y refirió: “utilicé pinturas acrílicas para su intervención, en diferentes tonalidades de azul, así como toques de sus colores complementarios que serían naranja, amarillo y rojo, que ayudarían a contrastar este sentimiento de nostalgia

con otros como el orgullo, con la energía y con la vida que indudablemente transmiten estos murales” (Cañedo, 2024).

Otorgarles un color a los espacios está relacionado con la teoría de los imaginarios urbanos, esto implica que la percepción imaginaria no significa que deba ser verdadera: “digamos que su percepción, digamos su nuevo inconsciente, es afectada por los cruces fantásticos de su construcción social y recae sobre ciudadanos reales de la urbe” (Silva, 2006, p. 99). El color es parte de estos imaginarios que nos hacen ver los espacios de una forma particular; en este caso la avenida Congreso de la Unión, en la alcaldía Venustiano Carranza en la Ciudad de México, adquiere una tonalidad principalmente azul. Esta asociación es parte de una relación inconsciente con este lugar.

Es importante enfatizar que el color influye sobre el ser humano y tiene efectos a nivel fisiológico y psicológico. Valeria Ximena Cañedo Cortés refirió que ella utilizó el color azul porque transmite calma, paz y tranquilidad, y es un excelente color para transmitir la nostalgia (Cañedo, 2024). Ésta última puede entenderse como la tristeza que surge del

Imagen 6. Valeria Ximena Cañedo Cortés, *Nostalgia*, Fotografía intervenida del mural de Sergio Morelis “Applezman”, 2024.

Imagen 7. Valeria Ximena Cañedo Cortés, *Orgullo*. Fotografía intervenida del mural de Sergio Morelis “Applezman”, 2024.

recuerdo por alguna pérdida, de algo que se tuvo y que generó felicidad, pero ya no se tiene, por lo que se trata de un sentimiento entremezclado con lo triste de la ausencia y la alegría del recuerdo. Todos estos personajes representan un pasado feliz que recorre varios momentos de nuestra historia mexicana, desde el pasado prehispánico hasta los iconos de la cultura popular actual. De ahí que exista una interrelación entre los personajes que se representan en los murales, el sentimiento de nostalgia generalizada y los colores en tonalidades grises y azules que rodean las zonas.

Finalmente, hay que destacar que la diseñadora tituló las fotografías con un sentimiento o emoción, por ejemplo, vincula el respeto ante la figura de Cantinflas, la admiración hacia Tin Tan, o bien la melancolía con la leyenda de los volcanes. De esta manera, las fotografías generan entramados complejos sobre los lugares y las percepciones subjetivas que surgen al transitar por la zona.

Sin lugar a duda, las intervenciones artísticas modifican los espacios, hacen que vivamos y nos relacionemos con los lugares de manera particular. Las cualidades estético-afectivas de la serie fotográfica

intervenida, *Nostalgia urbana* que se encuentra en las páginas del AEUHCD, nos evoca un sentimiento de nostalgia; a partir de su intervención en color azul muestran una forma particular de apropiación y vinculación con ese espacio, conectada con nuestra subjetividad. Invitamos a nuestros lectores y lectoras a observar y disfrutar de esta serie fotográfica intervenida que se encuentra en la portada principal y las páginas interiores de este Anuario y que nos hará ver con “otros ojos” esa zona de la Ciudad de México.

Crédito de las imágenes:

Valeria Ximena Cañedo Cortés

Referencias

- Cañedo, V. (2024). *El color en lo urbano*. Justificación de propuesta para la convocatoria. Morelos, S. (2024, 17 de junio). Comunicación personal.
- Silva, A. (2006). *Imaginario urbano*. Bogotá: Arango editores.