

Sueños & Pesadillas

Magali Casanova Pánuco
Krystal Mejía Méndez
Diseño de la Comunicación Gráfica

"Las paredes que eran mudas ahora tienen qué decir..."

Hace algunos meses, los muros del Área de Ilustración dejaron atrás su anonimato y empezaron a encarnar las más extrañas y singulares experiencias oníricas, otorgándole al espacio identidad y carácter. ¿Cómo empezó a desarrollarse este proyecto?, pues averigüémoslo de primera mano con los organizadores y participantes:

Boletín Espacio Diseño -¿Cómo surgió la idea?

Ricardo -El salón de ilustración estaba muy deteriorado. La iniciativa creo que fue de Itzá. Con la situación de que estaba el taller todo pintarrajado, se decidió mejorarlo, aunque al principio solamente se planteó como una idea.

Mario -En realidad nunca concretamos nada; no fue hasta que Itzá se animó y yo le dije: "Me sobra pintura blanca en mi casa, la traigo uno de estos días y así empezamos". Cuando traje la pintura, los demás compañeros vieron que iba en serio y se empezó a concretar la idea.

Recuerdo que muchos llegaban el mero día y decían: "pus va, va" ... Trazaban y ¡pam! De repente ya había un nuevo elemento.

Itzá- Después elegimos un tema, originalmente fue *Sueños y pesadillas* y nos dividimos, sueños así: sueños, los de once; pesadillas, los de diez. Empezaron a llegar más personas, pues se empezó a correr el rumor de que estábamos pintando. Llegaron estudiantes del 8° y del 5° módulo. Al final pintamos 21 personas.

Armando -Según yo, la semilla la plantó el profesor Carlos Aguirre, mencionando lo apáticos que estábamos y lo feo que estaba el salón. Al principio era sólo una pared y al final fue tan buena la idea que ocupamos todo el piso de abajo.

¿Esa fue la idea, mejorar el espacio?

M- Para mí influyeron muchos factores. Para ser honesto, el Área de Ilustración se encuentra en grave deterioro, no somos artistas, ni somos diseñadores; no estamos actualizados en tecnologías y métodos de producción, ni siquiera en lo que nos incumbe, que es producción de imágenes; no hay cooperación entre áreas y somos muy mal vistos por esto.

Aunado a eso, el espacio donde estudiamos francamente era desgastante al alma, solamente nos hundía más y más en la apatía; de parte de todos, puedo decir que si se iniciaron estas mejoras fue para decirle a las futuras generaciones que Ilustración no es un área para echar la *hueva* en lo que sales de la carrera, y para dejar claro que no necesitas de una autoridad o un maestro que te ponga a hacer las cosas: si no nos enseñan, pues nos enseñamos solitos.

I- También fue por la necesidad de buscar espacios; si la UAM no te brinda un muro, pues hay que buscarlo. Además siempre estamos bajo la sombra de las áreas de Medios Audiovisuales y de Editorial; queríamos que se viera que estamos haciendo algo en Ilustración, y si no es por los profes, pues por nosotros los alumnos.

R- Más bien fue tomar la iniciativa y trabajar en conjunto. Al principio fue un poco difícil la organización porque los de 11° ya tenían su idea estructurada y nosotros solamente llegamos a apoyar, tratamos de improvisar, pero sin salirnos del tema: cada quien traía su tema pero finalmente sin desarmonizar, uniendo el rompecabezas.

A- Para cambiarlo, dejar una huella, llamar la atención...

¿No tuvieron problema con pintar una pared de la universidad?

M- No, incluso lo hicimos de manera retadora al principio, hasta que nos dieron permiso y nos apoyaron... (jajaja).
Todos- No pedimos permiso.

Khero- Nos dijeron: "Este es su espacio háganlo suyo", y eso hicimos, hicimos nuestro el espacio completo.

A- Administrativamente ninguno; de hecho Jorge Contreras nos sacaba fotos, nos regaló delantales del sindicato, nos hicieron el paro con los de seguridad para poder pintar durante la noche. Estaban muy emocionados en la coordinación; hubo muchísimo apoyo.

¿No tienen problema en que les digan que tienen que quitar el mural?

M- Para nada, esa es la idea, es lo que dejamos a las futuras generaciones: "¡Pónganse a hacer algo!". La verdad jamás creí que sería parte de algo así cuando entré a la UAM. Incluso me encantaría que lo intervinieran, lo *madrearan* y toda la cosa; no queremos quedar como amos del universo ni nada por el estilo con esto; es una obra más que va a nuestra carpeta; creo que así lo ven los demás.

R- No, porque desde la premisa de que el espacio es nuestro, nosotros tratamos de aprovecharlo al máximo con un mural, ¿no? La verdad es que todo el mundo que vio el mural estuvo fascinado; sí tuvo resultados muy buenos.

José Luis -Además ya estaba intervenido de muchas maneras, ya tenía muchas pintarrajeadas por todos lados: había intentos de mural a medias, había paredes que de hecho ya estaban "terminadas", había otras que eran puros tags hechos con aerosol. Se trataba de alguna manera que no fuera tan disparate el ambiente, aunque terminó viéndose muy variado, pero al menos se ve que están conectados entre sí, pues tiene una intención.

I- Esa fue la justificación, no hicimos algo que no se haya hecho antes, "Ya lo encontré pintado, sólo lo hice bien, yo no la agredí primero".
A- ¡Sí! ¡No lo quiten! No, no es cierto, de hecho tengo la ferviente idea de que los de generaciones posteriores deben quitarlo, apropiarse de su salón, dejar su propia huella y pintar sus propios sueños y pesadillas.

¿Cómo fue el proceso?

M- Creo que como mencioné antes, fue medio *al chile*, así como trabajamos a veces los ilustradores. Cada quien andaba en su *pedo* pero aún así creamos un inconsciente colectivo que se entendió de la manera más perfecta al final de todo. Fue hermoso, improvisado y real, no hay *pendejadas*” en este mural, no hay falsedades ni pretensiones, todo salió de nuestro corazón. Además, digo, no solamente fue pintar, también organizar, ¡hasta copas y champagne les trajimos, por el amor de Dios!

R- No hubo una organización de colores ni nada de eso, fue más bien la experiencia que tenemos de los trimestres anteriores, algunos hemos hecho mural o manta con el profesor Lalo Juárez, yo creo que de ahí viene un poco la experiencia de manejar su idea y grandes. Solamente eran las ganas de hacerlo y se ve que realizarlo. Simplemente eran cada quien, plantear su idea y hay demasiadas ganas de salir adelante, no sólo para demostrar que en Ilustración hay poder, sino que, igual como dice Itzá, era como para salir de la sombra, ¿no? Todos tienen réplica, todos tienen sus trabajos finales y en ilustración siempre se dice que echan la *hueva* (JL afirma con un sí y una risa “que no hacemos nada”). La verdad sí nos llevamos una *joda* y fue algo muy pesado, ya que nos quedamos bastante tiempo pintando.

I- Fueron 25 días y nos quedamos 5 noches, desde que fondeamos hasta la inauguración.

Fotografías 6 a 12 Jorge Contreras

¿Qué sintieron el día de la inauguración?

M- Pues estaba en *chinga* con lo del “catering” pero hasta fans me llegaron ese día, jamás me había tocado ser aplaudido así.

R- En lo personal me quedé sin palabras. Para todas las personas que entraron a verlo fue algo nuevo, algo que estuvo *chido*. Aparte tuvo un toque como de fiesta, porque finalmente hubo una parte audiovisual de Irving. Todo estuvo bien padre. Quedé muy satisfecho y ha sido uno de los días que más me han gustado de la carrera.

JL- Fue una experiencia muy repentina, la verdad no tenía idea de cuándo se iba a terminar, de pronto un día decidieron que para el 10 de diciembre en la tarde. Yo no esperaba nada de lo que sucedió; creí que íbamos a terminar el mural y que íbamos a cerrar el Taller de Ilustración y decir: “Bueno nos vemos el siguiente trimestre”, y de pronto hubo una clase de réplica, una inauguración. Fue algo muy grato, es de las mejores experiencias que me voy a llevar de la UAM.

K- Fue muy enriquecedor. Cómo empezó, de nada más decir: “Vamos a intervenir el espacio”, hasta cómo terminó: con una inauguración completa.

I- Para mí la inauguración fue algo emotivo, pues no esperaba ver a tanta gente, tan contenta y tantas felicitaciones. Cuando empecé a hablar no sabía qué decir, volteé a ver a Ricardo y le dije: “¿Qué decimos?”. Yo había escrito un discurso para agradecer porque era importante aclarar puntos, pero se me olvidó. Al ver a Marta muy conmovida me emocionó: hubo un momento en el que platicué con ella y soltó un par de lágrimas; esas experiencias son las que te llevas. No importa las veces que subiste y bajaste de los andamios, las malpasadas, no dormir, los malos chistes y la mala música. Cuando alguien te dice: “Gracias, esto nunca lo había hecho alguien, tal vez no lo vuelvan a hacer”, quedas satisfecho.

A: Bien *chingón*.

Agradecimientos

Itzá- Me gustaría agradecer a varias personas que nos ayudaron mucho: a Marta Flores, que nos ayudó con los carteles, los reconocimientos y apoyo anímico; a Lalo Juárez que nos prestó los andamios; a Jorge Contreras por el apoyo técnico; a los integrantes del Boletín Espacio Diseño por el seguimiento del proceso; y a todos los amigos de diferentes trimestres que en todo momento nos apoyaron e impulsaron a seguir adelante. El mural es de todo ellos.

Fotografías 13 a 18 Jorge Contreras