

UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE
MÉXICO

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS.

“CRÓNICA DE UNA PARED LÍQUIDA”

TESINA

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE: LICENCIADA EN ARTES VISUALES.

PRESENTA: LOLA SOSA VALDÉS.

DIRECTOR DE TESINA LIC. JOSÉ MIGUEL GONZÁLEZ CASANOVA ALMOINA.

MÉXICO, D.F.

NOVIEMBRE DE 2008.

UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE
MÉXICO

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS.

“Crónica de una Pared Líquida”

Tesina

Que para obtener el título de:

Licenciada en Artes Visuales.

Presenta

Lola Sosa Valdés.

Director de Tesina:

Lic. José Miguel González Casanova Almoína.

México D.F., Noviembre de 2008

Agradecimientos

Primero que nada, agradezco la paciencia, el apoyo y el amor, de mis padres: Alicia Valdés e Ignacio Sosa.

A mi querido Mario y a nuestros hijos: Camila y el que viene por convertir cada día en un regalo.

A mi director de tesis, José Miguel, por la paciencia y el cariño que dedica a sus alumnos.

A Eumelia , Zöe, Cristina, Tere, Olivia y Poncho, por su valiosa contribución al proyecto. Al Seminario, y a todos los camaradas y vecinos que han trabajado conmigo, haciendo posible éste sueño.

INDICE

Introducción.....	pag. 1
Capítulo 1: El Problema de los Bienes Comunes.....	pag.6
Capítulo 2: Los Comunes en San Bartolo Ameyalco...pag.	11
Capítulo 3: Pared Líquida: El Proyecto.....	pag. 13
Capítulo 4: Crónica de una Pared Líquida.....	pag.15
Conclusiones.....	pag.32
Bibliografía.....	pag.35
Anexo 1: Casa Frissac.....	pag.36
Anexo 2: DVD / Pared Líquida.....	contraportada

INTRODUCCION

La presente tesina, como su nombre lo dice, es la crónica del proyecto intitulado *Pared Líquida*.

Este proyecto surgió, por una parte, de la necesidad personal de conciliar mi educación como artista visual con mi experiencia profesional, hasta entonces principalmente al servicio de la animación, con fines tanto de divulgación científica como educativos.

Por otra parte, el proyecto respondió a una pregunta fundamental que se quedó sin réplica al momento de abandonar la ENAP para comenzar a trabajar en museos y televisoras: ¿cuál es el propósito de hacer arte?

El motivo fundamental de hacer arte es una necesidad personal: admito que en primera instancia hago arte porque sin ello me siento incompleta, insatisfecha. Sin embargo, el artista vive y trabaja en sociedad. Trabajo, por definición, es el tiempo que alguien consume desempeñando una labor al servicio de la sociedad.... ¿ dónde en el Mercado del Arte se alude a la responsabilidad social de un artista plástico ? ¿Es la función del artista sólo la creación de objetos bellos para distracción y disfrute de una elite ?

Bueno, como diría Elena Poniatowska: "Sí, pero No" : afortunadamente arte y belleza son definiciones subjetivas, por lo tanto, personales. Para mí, al igual que la belleza femenina no es un cabello sin canas y un vientre plano (menos en este momento !), la obra artística no existe exclusivamente para embellecer la existencia de unos cuantos.

Mi función como artista consiste en modificar los puntos de vista y procurar tocar la vida de las personas a mi alrededor. *Pared Líquida* surgió como un experimento orientado a comprobar esta respuesta.

El Seminario de Medios Múltiples, en el que elaboré el proyecto puso a mi alcance una serie de técnicas y aproximaciones que hicieron posible aclarar gradualmente el curso a seguir.

Inicialmente, como la mayoría de mis compañeros, realicé una serie de derivas al estilo situacionista, buscando una temática y un espacio que me permitieran desarrollar mi trabajo.

Al comienzo, mi interés se centró en la exploración de la zona donde vivo, un pueblo con raíces culturales ancestrales puestas en la tierra y el agua y que conoció los nexos con estos elementos antes de la llegada de los españoles. Crecí aquí y cuando fui a vivir a la ciudad de México, fue muy claro que había grandes diferencias en los patrones culturales: la gente aquí vivía bajo un estricto sentido de comunidad, con sus consiguientes privilegios y limitaciones.

Un acercamiento a los pueblos de San Bartolo Ameyalco, Santa Rosa Xochiac y San Mateo Tlaltenango, a través de la deriva, arrojó luz sobre puntos muy interesantes que habían escapado a mi mente infantil.

Durante las derivas, me dediqué a recoger puntos de vista y preguntas sobre la zona en la que vivo: un área de contrastes; rural y urbana, donde vive gente de muy escasos recursos y alguna de la gente más acaudalada del país.

Pero, ¿Cómo comunicar lo observado? ¿Qué utilidad tendría? ¿Qué provecho podría yo sacar de ello, siendo difícil conseguir una remuneración económica?

Gradualmente un camino tomó más forma que otros: intervenciones periódicas sobre una pared que está muy cerca de mi casa, y que ha sido tomada antes por muchos otros, ya que es el

límite de un terreno baldío: *posters*, anuncios locales, bailes, anuncios delegacionales, *tags*, la reunión de la iglesia y la del *tupperware*, todas estas expresiones encontraban su lugar sobre esta pared.

Esta era una ubicación ideal, tanto por estar cercana a mi casa-taller, como por ser propiedad privada- pública, y contar yo con un nexo muy cercano con el verdadero propietario de la barda (aunque nunca fue necesario recurrir a esta relación). Estas dos condiciones me aportaban el factor seguridad que era indispensable para mí: siendo madre, era particularmente importante no exponerme a ser llevada o cuestionada por ningún tipo de autoridad.

Desde un inicio, me hice acompañar de una cámara fija en un tripié con el propósito de documentar y registrar cada cambio a la pared, pero muy pronto se hizo evidente que este testigo también me protegía de autoridades con intenciones dudosas. En más de una ocasión, hacer un giro 360° con mi cámara, hizo desistir a agentes de sus puestos de vigilancia (o intimidación) frente a mi esquina.

Con el proyecto *Pared Líquida*, he buscado generar un espacio desde el cual mi posición, dentro del mundo polarizado, deje de separarme de unos y otros habitantes de este punto geográfico, con la esperanza de tocar una fibra desde la cual se comprenda que hay un origen común a todas las formas de vida en este planeta, y que en ese sentido el destino de nuestras vidas será también común.

Tres fueron las intenciones más claras que tuve desde el inicio al trabajar en este proyecto, y que lograron sobrevivir al azar, a los efectos del mundo exterior y a la deriva pese al tiempo (mas de un año) que transcurrió entre el inicio y el fin de la experiencia.

La primer intención clara fue la de realizar un doble registro de cómo recibían los vecinos los cambios en la pared. Por esta razón necesitaba realizar dos registros de las distintas etapas de la experiencia.

Por una parte, el registro fotográfico que al final sería montado en forma de video: una pixilización que mostrara el cambio gradual y progresivo de la pared y, por la otra, el registro subjetivo de las experiencias narradas en texto y vertidas a través de un *blog* al *cyberespacio*.

De esta forma, todo movimiento fue planeado como parte de una animación, y observado como parte de una bitácora. Si bien el centro de atención fluctuó entre el mural, las circunstancias del momento, y el público en la calle; la conciencia de las dos formas de registro fue omnipresente.

La segunda intención fue la de utilizar los tres colores primarios (amarillo, azul, rojo), y el blanco y el negro. La razón para haber seleccionado esos cinco colores responde más que nada a su relación con los puntos cardinales en el mundo prehispánico, de entre los cuales me fascinó que hubiera un punto cardinal llamado "centro", con su respectivo color asignado.

Desde mi punto de vista, este punto llamado centro, integra la subjetividad de quien observa, el punto de origen desde el cual "uno" se relaciona con el mundo exterior. El centro aporta a la subjetividad su justo sitio: todo depende del cristal y del lugar de donde se mire.

Históricamente, el debate sobre los significados, formas y atributos de los colores está lleno de información interesante. Desde las culturas más antiguas, ciertos colores están reservados a usos muy específicos: tradicionalmente por su costosa y difícil obtención, los tonos rojos y

púrpuras han pertenecido a la nobleza; para los alquimistas, distintos colores se atribuían a diversas propiedades y poderes.

Der Stijl, con Kandinski creó una nueva teoría del color: lo azul corresponde a lo frío, vertical, espiritual y al principio masculino. Lo rojo a lo caliente, ascendente, femenino y carnal. El amarillo es el más espiritual de los colores y resulta extremadamente elevado, de forma aguda, triangular. El blanco y el negro crean conflicto en cuanto a ser llamados colores, ya que representan ausencia o presencia de luz, pero aún así, se utilizan para crear tintes y tonos más "legibles" a ojos del espectador en una época dada. Los hallazgos de Newton llevaron a pensar que no podían ser tres, ni cinco, sino siete, los colores primordiales en el espectro de la naturaleza.

Los valores atribuidos a un color específico, si bien son subjetivos y volátiles, también reciben la influencia de la época y el lugar en los que el artista se encuentra.

Para el proyecto *Pared Líquida* fue particularmente importante el simbolismo atribuido al color en este momento y lugar en la historia: Ciudad de México, año 2006, polarizada tras una dudosa elección política en la cual dos partidos, PAN y PRD, se disputan la presidencia legítima... la ciudadanía exige contar votos pues han habido muchas irregularidades y todo apunta al fraude. Desde mucho antes, la gente manifiesta sus preferencias políticas pintando su casa de un color u otro; aquellos simpatizantes con el PRD lo hacen de amarillo, quienes simpatizan con el PAN pintan su fachada de azul.

Meses después de la elección, cada día en la calle es una cruda batalla donde vencedores y vencidos, traidores y amigos, se reconocen por distintivos de colores que ostentan ya en stickers, playeras, pañuelos o fachadas.

El odio estaba en la calle, y me parecía que en la mayoría de los casos, ningún color iba a responder a lo que esperábamos. Veía a la gente de mi pueblo dividida, peleando entre vecinos como Capuletos y Montescos.

Implicaciones políticas se desprendían inmediatamente ante la visión de un muro, fachada o prenda de vestir en alguno de estos tres colores: AMARILLO (PRD) - AZUL (PAN)- ROJO (PRI). En el DF el rojo, PRI, significaba poco, casi nadie lo tenía en cuenta; pero en estados como Veracruz y México, la pugna por las fachadas se desarrolló en tres colores, al haber habido también elecciones locales y ser el partido en el poder, el PRI.

Los colores a utilizar para el proyecto *Pared Líquida* fueron elegidos por esta serie de factores que combinados con la premisa de utilizar sólo materiales de deshecho, dieron como resultado los tonos exactos que se utilizaron: el amarillo se tornó ocre por tener una gran cantidad de este pigmento entre mis viejas cosas, el azul resultó un poco verde ya que al cubo de mowilith le cayó pigmento ocre accidentalmente, el rojo fue de variados tonos, conforme me donaron botes de pintura y algunos pigmentos también recobrados del olvido, el negro fue insuficiente para cubrir toda la pared y el blanco se tornó ligeramente rosado por circunstancias de humedad atmosférica que no permitieron secar a tiempo un tono bajo el otro.

La tercera intención fue la de mostrar a los vecinos distintos momentos que influyeron en la historia del pueblo. Por ello se plasmaron en el muro un serie de imágenes que apelan a la historia de este lugar, muy relacionada con la historia de éste país llamado México.

Visto en retrospectiva, el proyecto entero supuso una revisión de

los principios ideológicos de la Escuela del Muralismo, tan arraigada y loada en nuestro país.

¿Por qué es tan importante el Muralismo en México ?

Porque sus imágenes, hipotéticamente, ofrecían los símbolos de la identidad pos revolucionaria. Estas fueron las imágenes que nos representaban ante nosotros mismos y ante el mundo.

Antes del Muralismo, la escuela europea lo dominaba todo, como puede verse en el palacio de Bellas Artes o en la oficina de correos, traída piedra por piedra desde Europa para albergar a nuestro sistema postal. La visión hegemónica del poder en ese momento, incluía solamente a una minoría europeizada y blanca, dejando fuera de la estética oficial, a todo aquello perteneciente a un mundo indígena o mestizo.

En oposición, el Muralismo Mexicano Pos revolucionario, representó a un México devorado por por la rapiña del agente extranjero, y enalteció un pasado indígena que hasta cierto punto volvió a omitir al principal componente en nuestra población en ese tiempo como ahora: el mestizo.

El Muralismo pretendió darnos una identidad Nacional pero la proyectó dentro de los edificios que representan al poder centralizado. El mestizaje cultural y racial son lo que mejor representa a una sociedad como la nuestra. Pero siendo México un país gigantesco, lleno de contrastes y diversidad, ¿Puede existir una imagen única capaz de representarnos como nación?

Pared Líquida responde a esta pregunta, con el planteamiento de que la identidad es más bien un tema local y mutable, que lo que es valioso hoy cobra un sentido distinto mañana y lo que es bueno aquí es pésimo allá. Que la labor del arte es cambiar con los tiempos, eternizando los instantes de un cotidiano siempre cambiante. Que la

vida es arte, y que en este flujo, lo único permanente es el cambio.

Las imágenes que se plasmaron procuraron seguir una secuencia histórica, pero no de carácter lineal. Una historia que comienza y termina cíclicamente, cada final representando la oportunidad de un nuevo comienzo.

En el primer acercamiento, se hizo referencia a un código, intentando recrear un mapa de la zona y ubicar unos personajes-lugares híbridos con *cíclopes japanimation*.

La idea fue generar estos personajes que salidos de una tradición antigua Náhuatl para identificar lugares, se re inventaran mezclados con el estilo *manga*, buscando integrar elementos vivos y contemporáneos, huyendo de una representación arcaica o clásica. Véase Primavera 2007.

Sobre el mapa de la zona se fueron añadiendo poco a poco casas, huellas de gente y animales que llegaron con la colonia, hasta que a través del diluvio, la pared se tornó azul.

Sobre la pared azul, se estableció la relación entre el bosque y la zona poblada por el hombre. Posteriormente el paisaje se llenó de basura, intentando hablar de la relación contaminante que el hombre mantiene con su entorno. Véase Verano 2007.

Cuando la pared se tornó roja, nuevamente se estableció la idea del fin del mundo: el mundo acabó bajo el diluvio y, nuevamente terminó consumido por las llamas. El rojo es suntuoso, un lujo en si mismo. Es un color tan potente, que no necesita representaciones

para acompañarlo. Acaso el lujo de contar con un personal de limpieza que borre el pasado concediéndonos otra oportunidad. Véase Otoño 2007.

Tras las llamas llegó, con el negro, la era del petróleo. Todo lo antiguo quedó atrás. Los viejos fueron inservibles, al igual que lo pasado. La era del petróleo fue la era del consumo, en la que sólo lo nuevo es valioso. Véase Invierno 2007.

Por último, está el color blanco, el renacer. Es la luz que, en el presente, nos permite mirar la historia en perspectiva; la cortina que se abre a una proyección de todo lo que ha sucedido, así como la esperanza del porvenir.

Desde la perspectiva del blanco, es posible preguntarse sobre qué es lo valioso; representa la oportunidad de ubicarse en la historia. El blanco es también la pantalla, vehículo de la información en la era de las comunicaciones, que permite el contacto a través del ciberespacio entre Zöe y yo, y a su vez posibilita a la obra local, trascender, a través del blog, a otros sitios lejanos, pero semejantes al nuestro. Véase Primavera 2008.

La tesina que a continuación se presenta está dividida en cinco apartados. En el primero se estudia la problemática de los bienes comunes, entendiéndose por éstos, los recursos naturales y los espacios públicos. En el segundo apartado se expone la problemática del agua en el Pueblo de San Bartolo Ameyalco. El siguiente apartado contiene la estrategia que se diseñó para emprender el proyecto Pared Líquida. El cuarto apartado contiene el registro escrito que se llevó a cabo sobre las distintas etapas y la forma en que fueron percibidas por los

vecinos del lugar, acompañado de una serie de collages que ilustran la narración.

El último apartado contiene las conclusiones.

El texto incluye dos anexos. El primero de ellos corresponde a la exposición realizada en la Galería Casa Frissac, en diciembre del 2007; esta experiencia mantiene vínculos importantes con la *Pared Líquida*: espacio público y deshechos humanos. El segundo anexo, consiste en un DVD que contiene la memoria visual del proyecto.

EL PROBLEMA DE LOS BIENES COMUNES

El bien común es un concepto antiguo, que en el presente cobra nueva relevancia; quiere decir, todo aquello que no pertenece a nadie y a la vez es de todos. En primer lugar, se refiere a los recursos naturales (océanos, ríos, lagos, manantiales, pastos o tierras comunes); en segundo término, a los espacios de convivencia (plazas públicas, calles y los medios de comunicación).

En la actualidad existe una competencia por la apropiación de tales bienes y espacios comunes, ya que en general son recursos finitos; si alguien toma mayor cantidad, eso implica que hay menos para los demás. En este sentido, la situación es equiparable a un juego de competencia de suma cero ¹, donde sólo se puede perder o ganar, y la ganancia de uno es inversamente equivalente a la pérdida del otro.

Pablo Freire ², un biólogo español que profundiza en el tema de los comunes, sugiere que también el conocimiento debe ser contemplado como un bien común, con la crucial diferencia de que el conocimiento es ilimitado, y cuanto más se utiliza más se genera.

Por otro lado, Garret Hardin observó la sobreexplotación de que eran objeto los recursos naturales (bienes comunes), debido al descontrolado crecimiento demográfico, por lo cual planteó a finales de los años sesenta del siglo pasado, su tesis "La tragedia de los comunes" ³, sugiriendo como opciones la privatización y la administración de dichos bienes, bajo supervisión del estado.

Los economistas tecnócratas que gobiernan nuestro mundo hoy en día, se han valido repetidamente de la tesis de Hardin para privatizar y acaparar los recursos, aunque la propuesta de Hardin para

evitar la ruina del mundo natural apunta también hacia el control del crecimiento demográfico, conseguido principalmente a través de la educación, de la cual ninguno de nuestros gobernantes economistas ha querido ocuparse.

Como resultado de la administración estatal y privada, se ha presentado la tragedia de los anticomunes, es decir, el aprovechamiento unilateral de dichos bienes y espacios debido a un exceso de regulaciones. Un típico ejemplo de esta sobre-regulación puede encontrarse en las plazas públicas cuyas jardineras, originalmente pensadas a la vez como bancas, están rodeadas de picos evitando así el abuso y la suciedad que la gente deja, pero negando a la vez su función primaria y con esto el correcto uso de dichos espacios. Otro ejemplo es la obstaculización del desarrollo tecnológico debido al uso de patentes y *copyrights*.

Con la desaparición de los espacios y bienes comunes, desaparece el punto de contacto; se diluye también la noción del tótem, un padre común a todos, y el origen y destino común se olvidan, llevando a las personas, sobre todo a aquellas ubicadas en el lado del poder y la explotación, a creer en la idea de "cada hombre para sí mismo".

La ideología de la explotación en la sociedad del espectáculo ⁴, divide a los seres humanos en dos tipos: ganadores y perdedores. Desde este punto de vista, cada uno está en la posición que le corresponde por méritos propios: quienes juegan el papel de perdedores, lo hacen debido a una incapacidad hereditaria para ganar o por falta de voluntad. Asimismo, el espectáculo a través de los medios refuerza la fantasía de que el explotador (ganador) no necesita del explotado (perdedor) para encontrarse en su posición privilegiada.

¹ "Suma cero describe una situación en la que la ganancia o pérdida de un participante se equilibra con exactitud con las pérdidas o ganancias de los otros participantes. Se llama así; porque si se suma el total de las ganancias de los participantes y se resta las pérdidas totales el resultado es cero." Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Suma_cero

² http://medialab-prado.es/articulo/del_procomun_analogico_a_los_nuevos_espacios_publicos_hibridos 13 de julio de 2008.

³ Este artículo fue publicado originalmente bajo el título "The Tragedy of Commons" en Science, v. 162 (1968), pp. 1243-1248. Traducción de Horacio Bonfil Sánchez. Gaceta Ecológica, núm. 37, Instituto Nacional de Ecología, México, 1995

⁴ Debord, Guy: "La sociedad del espectáculo" (1967), Revista Observaciones Filosóficas, Traducción de Jose Luis Pardo, Madrid, 1999

En gran parte, los medios de comunicación están dedicados a retransmitir por todas las vías la mitología hegemónica de la sociedad del espectáculo; un buen ciudadano dedica su tiempo a la producción de bienes financieros destinados al consumo de mercancías. A fin de hacer llegar sus mensajes, los medios masivos invaden el espacio con mensajes de gran intensidad que se repiten constantemente en el afán por lograr competencia con los mensajes íntimos, que son transmitidos dentro de circunstancias reales, desarrollándose en esferas que contienen información adicional sensorial (olfato, gusto, tacto) y cognitiva (recuerdos), que enriquecen exponencialmente los contenidos que llegan al receptor. Así, un mensaje en un anuncio de televisión, por muy intenso, repetido y convincente que sea, jamás se acercará en intensidad y complejidad a la recepción que el breve susurro de la frase “te amo” logrará en el oído de un amante.

Los medios de comunicación, que también forman parte del espectro de los bienes comunes, se encuentran actualmente en México principalmente en manos de la iniciativa privada y son regulados por el Estado, que parece compartir los intereses por mantener a la sociedad en una esfera de desinformación, consumo y manipulación. De esta suerte, los espacios abiertos a mensajes fuera de la ideología cultural predominante, quedan reducidos básicamente a tres campos:

En primer lugar, con mayor riqueza y diversidad que ningún otro medio de difusión, está el internet, conteniendo enormes cantidades de material, tanto de la cultura *main stream*, como de contra cultura y sub culturas. El acceso a internet, está limitado por el acceso a la infraestructura, sin que esto represente una verdadera privación. Sin embargo, acceder a grupos de interés determinado, fuera del *main stream*, implica tener conocimiento preexistente de algún vínculo, o criterios de búsqueda bastante precisos, ya que como en el mundo real, internet está cubierta de información que amplía la mitología del

espectáculo al medio virtual.

En segundo lugar están los espacios culturales alternativos, a los que nuevamente el acceso está limitado a grupos pequeños e informados de la población.

En tercer lugar se encuentran los muros de las ciudades, abigarrados de *graffiti* y que representan la alternativa a millones de jóvenes que buscan un espacio de representación en una cultura que los margina. Sin embargo, en su mayoría imitan patrones culturales que si bien tienen su origen en el movimiento contra cultural conocido como *hip-hop*, hoy se limitan principalmente a marcar territorialidad y pertenencia, con mensajes crípticos, cuyo interés radica en establecer una comunicación sólo entre los grupos que hacen y leen *graffiti* a su vez. La generalidad de las personas ve al *graffiti* como algo indeseable y ajeno.

Pocos artistas intervienen las paredes en el espacio público, legal o ilegalmente, con la intención de hacer un comentario o de comunicar un mensaje abierto a un amplio espectro de receptores. El *graffiti*, en su competencia territorial, pone de nueva cuenta a la contra cultura en términos de competencia que la sociedad del espectáculo ve con beneplácito.

El estado actual de las cosas es insostenible: un exceso en la producción y el consumo de mercancías, recursos naturales y energéticos, implican una sobreexplotación que el planeta no puede resistir más; la gente es objeto de la misma sobreexplotación y es orillada a niveles de pobreza cada vez más extrema; pobreza insoportable, ya que es económica, cultural, espiritual y afectiva.

El espectáculo procura, por todas las vías, hacer parecer que es el mundo allá afuera lo que oprime al hombre: los noticieros transmiten día a día notas sobre violencia que mantienen a la sociedad instalada en el temor y la división, no deseando comunicarse con extraños,

viendo en cada desconocido un enemigo potencial. De igual manera se difunde la imagen de la naturaleza como una fuerza incomprensible y violenta que amenaza al ser humano, quien está mejor al abrigo del sistema, capacitado para combatirla. Estos mensajes, distribuidos masivamente y repetidos continuamente, consiguen mantener a la gente separada de otras personas, de otros modos de ver y aún de otras formas de vida, dejando al ser humano más aislado que nunca. Sin embargo, está demostrado⁵ que tanto en la evolución biológica como el desarrollo social, las estrategias individuales altruistas (cooperativas), incluso cuando su prioridad sea el beneficio individual, han tenido más éxito a largo plazo que las egoístas.

Robert Axelrod demostró esta teoría basado en un juego de suma no nula, jugando repetidamente una modificación al dilema del prisionero clásico, cuyo enunciado es el que sigue (y es irónico que el principal enunciado que demuestra científicamente la cooperación, esté expresado en términos negativos, anti intuitivos):

“La policía arresta a dos sospechosos. No hay pruebas suficientes para condenarlos y, tras haberlos separado, los visita a cada uno y les ofrece el mismo trato. Si uno confiesa y su cómplice no, el cómplice será condenado a la pena total, diez años, y el primero será liberado. Si uno calla y el cómplice confiesa, el primero recibirá esa pena y será el cómplice quien salga libre. Si ambos permanecen callados, todo lo que podrán hacer será encerrarlos durante seis meses por un cargo menor. Si ambos confiesan, ambos serán condenados a seis años.”⁶

En la estructura clásica de un juego de suma nula sólo se puede ganar o perder, mientras que en el dilema del prisionero, que es un juego de suma no nula, hay cuatro posibles resultados dependiendo de la cooperación:

5 Axelrod, Robert “La evolución de la cooperación: el dilema del prisionero y la teoría de juegos” (1984),
6 http://es.wikipedia.org/wiki/Dilema_del_prisionero 13/07/08 21:50 PM

A confiesa, B se calla	=	A gana, B pierde	=	gana-pierde
B confiesa, A se calla	=	B gana, A pierde	=	pierde-gana
A se calla, B se calla	=	A gana, B gana	=	gana-gana
A confiesa, B confiesa	=	A pierde B pierde	=	pierde-pierde

De aquí me parece muy importante rescatar que existen situaciones en las que la ganancia de uno conlleva a la ganancia del otro: Para que este problema se resuelva de la mejor manera para ambos jugadores, es necesaria la cooperación, y para que ésta se dé, hay dos elementos clave: el primero de ellos es la comunicación (decirse mutuamente que no se traicionarán) y el segundo es la confianza (creer que el otro cumplirá su promesa).

En la vida cotidiana jugamos este tipo de juegos constantemente; son la base del desarrollo de nuestras sociedades y a partir de ellos elegimos a nuestros amigos. Esta clase de actividades lúdicas se han jugado desde las sociedades recolectoras y de cacería, donde el beneficio de uno repercutía en beneficio del otro, sobre todo cuando la supervivencia dependía de la superioridad numérica. A lo largo de la historia de la humanidad vemos que la cooperación ha permitido desarrollar innovaciones tecnológicas (antes de la idea del *copyright*), cuya utilización por parte de numerosos individuos permitió el florecimiento de las comunidades, dando origen a mayor cantidad de tiempo libre o de ocio, que a su vez representó nuevas innovaciones tecnológicas, culturales y sociales.

La cooperación puede desarrollarse también sin necesidad de una comunicación explícita; Axelrod y el paso del tiempo han demostrado cómo el altruismo recíproco puede desarrollarse en animales que no hablan mucho (como los murciélagos vampiro y los chimpancés), y que relaciones cooperativas pueden formarse en pequeñas sociedades de

humanos sin mucha discusión explícita, siempre y cuando los jugadores se encuentren en la vida cotidiana, donde la confianza puede desarrollarse aún sin compromiso expreso.⁷

Actualmente existen múltiples ejemplos de esfuerzos cooperativos que operan con base a la confianza y la comunicación, en grupos no necesariamente tan pequeños, como los *Creative Commons* (un sistema de registro de propiedad intelectual que se basa en la voluntad de contribución), la *Wikipedia* (una enciclopedia en línea cuyos contenidos proceden de los mismos usuarios, que los amplían, corrigen y actualizan constantemente), o el festival del *Burning Man*, en Nevada, donde una ciudad rodante con medio millón de habitantes se construye y se auto organiza durante seis días, al término de los cuales el lugar queda impecable, tal y como estaba antes del festival.⁸

La evolución cultural nos lleva como especie a comprender, empíricamente y cada día mejor, el dilema del prisionero: sin la cooperación entre individuos dando la espalda al sistema, la ganancia de unos será siempre la pérdida de otros. Sin embargo, por medio del uso estratégico de juegos de suma no nula aplicados a la vida real, tenemos la oportunidad de lograr resultados más favorables: si ganas tú, gano yo.

Me interesa como artista abrir vías de comunicación neutrales, enfocadas hacia todos los públicos, donde se transmitan mensajes íntimos mediante la acción y la poética visual, con la intención de generar confianza y relaciones humanas que más tarde puedan desarrollar proyectos colaborativos y autogestivos en estos espacios. Partiendo de este propósito, relato ahora el trabajo realizado en un muro, en la esquina localizada sobre la calle La Coyotera y Calzada al Desierto de los Leones, en el Pueblo de San Bartolo Ameyalco, al sur poniente de la ciudad de México.

⁷ Wright, Robert: "Nonzero: The logic of human destiny" publicado por Pantheon Books, 2001
⁸ <http://afterburn.burningman.com/07/> 15/07/08 10:59PM

↑ esquina coyotera-desierto de los leones
fotografía digital, 2007

LOS COMUNES EN SAN BARTOLO AMEYALCO

San Bartolo Ameyalco, como la mayoría de pueblos fundados en la conquista, tiene un nombre mixto, uno que lo vincula con una imagen o santo católico y otro que lo refiere a su origen. *Ameyalco* es voz náhuatl que significa *A-Meyalli-Co* (agua, brotar, lugar): “Lugar donde brota el agua” o “Lugar del Manantial”. Se encuentra rodeado de bosques de conservación y obtiene su agua de uno de los contados y magros cauces que aún quedan en el área metropolitana.

El pasado prehispánico del pueblo es visible en los restos de un par de pirámides y abundantes piezas de tepalcate y puntas de obsidiana que se pueden encontrar al cavar en casi cualquier terreno del pueblo. Igualmente, en los veneros del manantial se localizan dibujos cuyo origen es prehispánico: un venado en el venero y una serpiente en el afluente. Del pasado Colonial, así como del siglo XIX, ningún historiador ha encontrado fuentes; por otro lado, en la segunda década del siglo XX, por ser territorio zapatista, el pueblo de San Bartolo fue asolado por el gobierno. Estas razones explican el que la tradición se maneje oralmente y que ésta sea la única vía para conocer el pasado; las historias que refieren el modo de vida de los arrieros, transportando plata de las minas de Guanajuato al puerto de Veracruz, se rescatan de una danza y una serie de corridos que se han conservado en la tradición oral.

Recientemente se estableció en esta zona una competencia entre los recursos hídricos y la presión demográfica, como en el resto del Distrito Federal. Dicha competencia mantiene entre los pobladores, un clima tenso en torno al tema del agua, que se manifiesta subrepticamente en la mayoría de los conflictos religiosos y político-sociales. San Bartolo Ameyalco ha sido escenario de una batalla por mantener la soberanía del agua de su manantial, frente a la iniciativa de unir el agua de este

magro afluente (95 litros por segundo) al cauce del Lerma-Cutzamala, que abastece a la ciudad de México.

La batalla inicial se ganó gracias a la resistencia de los pobladores y a la Asociación Civil Ameyalli-Co. Haciendo uso del status de pueblo que tiene San Bartolo, el agua pudo defenderse como patrimonio cultural. Sin embargo, eso ha tenido repercusiones en el sentido de que la Conagua (Comisión Nacional del Agua) no contempla al pozo como uno de los que están a su cuidado; no existen estudios de la calidad del agua ni se proporciona información o ayuda respecto a tecnología para limpiar los tanques de acopio, o para filtrar físicamente el agua. Personalmente solicité información sobre estos temas a través del SISI (Sistema Informatizado de Solicitudes de Información), obteniendo como respuesta solamente amparos y prórrogas; finalmente se me redirigió a otra instancia.

Macario Gutiérrez es el encargado de cuidar el tanque de acopio en el manantial desde hace 26 años. Él comprende el peso de su cargo y manifiesta el recelo que todo el pueblo mantiene ante el interés en el agua, ya que ésta representa la única riqueza material de San Bartolo. El recelo es perfectamente comprensible, ya que hemos sido testigos una y otra vez del veto de las autoridades en favor de los económicamente pudientes.

Actualmente, el agua proveniente del manantial ayuda a abastecer a la zona de Santa Fe, que estando aún en construcción y crecimiento sobrepasa el alcance de sus recursos (totalmente nullos). Presumiblemente, las obras de re-entubamiento que se realizaron en el pueblo condujeron un tubo nuevo hasta un tanque de almacenamiento rehabilitado, ubicado en Viejo Camino a Mixcoac, lugar donde desemboca la Avenida de los Poetas, punto de unión entre las dos

zonas.

Aquí en San Bartolo, conviven la realidad rural y la urbana, a la vez que los extremos en riqueza y carencia de medios entre sus pobladores. En el fraccionamiento Rancho San Francisco, ubicado en el perímetro del pueblo, habitan varias de las familias más adineradas del país, mientras que unos metros más arriba hay personas que carecen de agua, luz y drenaje. En este lugar de contrastes, los tonos intermedios desaparecen gradualmente como en el resto del mundo, que se polariza día a día más en ricos y pobres, feos y bonitos, espacios basura y espacios privados.

La clase media es un sector que en nuestras sociedades contemporáneas está en vías de desaparecer. Con cada crisis económica, la plataforma que sustenta a este grupo se reduce, dejando a unos más del lado de la pobreza y a otros más del lado de la opulencia. El punto intermedio parece no ser más un lugar en dónde estar; los espacios neutros de convivencia también están desapareciendo. Así, la plaza pública y el mercado de San Bartolo se han proletarizado; el centro del pueblo y su clínica de salud, son lugares visitados casi en exclusiva por los pobladores originales de este pueblo; asimismo, los espacios accesorios de la iglesia se utilizan para el intercambio de productos caducos y de dudoso origen, y la mitad inferior del mercado que antes traía puestos de pescado, carne y mercería, hoy está constituida por varios puestos de ropavejeros. En contraste, el otro polo de la población pasa su tiempo libre en el centro comercial y compra sus alimentos en el supermercado.

Por efecto de la polarización y gentrificación¹, incluso circular por las calles se ha vuelto hoy día motivo de fricción, pues hay una total falta de comprensión de las reglas básicas de convivencia por parte de

¹ Es un proceso de transformación urbana en el que la población original de un sector o barrio depauperado y deteriorado es progresivamente desplazada por otra de un mayor nivel adquisitivo a la vez que se renueva y mejora.

quienes cruzan el pueblo con dirección a Santa Fe, enchufados a un celular, encapsulados en sus veloces naves desde las cuales no hacen ni siquiera contacto visual con el exterior.

En resumen, dos esferas conviven en una constante fricción y sin mayor oportunidad de un verdadero roce social, alejadas de la posibilidad de un diálogo que educaría a ambas partes en la comprensión del otro. Los espacios y bienes comunes en la actualidad son objeto de una pugna entre la iniciativa privada, el estado y los intereses individuales.

Con el proyecto Pared Líquida, he buscado generar un espacio desde el cual mi posición, dentro del mundo polarizado, deje de separarme de unos y otros habitantes de este punto geográfico, con la esperanza de tocar una fibra desde la cual se comprenda que hay un origen común a todas las formas de vida en este planeta, y que en ese sentido el destino de nuestras vidas será también común.

↑ **muerte y vida**, 22.00 x 28.00 cm, tinta sobre papel albanene, 2007

PARED LÍQUIDA : EL PROYECTO

Trabajé en el proyecto procurando apegarme a los siguientes puntos:

- 1) Siempre trabajar a plena luz del día.
- 2) Registrar toda modificación a través de una fotografía digital, siempre desde el mismo punto de vista.
- 3) Llevar una bitácora o crónica escrita de cada modificación hecha al muro.
- 4) Evitar tener interacción o vinculación con la policía, partidos políticos y grupos religiosos.
- 5) Utilizar materiales de desecho, cosas viejas almacenadas en el estudio, donaciones y, en el caso de elaborar cosas especiales, hacerlo con fondos derivados de donativos.
- 6) Modificar el muro frecuentemente, a fin de hacerlo un sitio de interés para los vecinos y mantener un reto para mí como creadora.
- 7) Privilegiar los procesos sobre los resultados.
- 8) Estirar y aflojar en las intervenciones al muro, a fin de mantener la pugna por el espacio.
- 9) No dar respuestas al público acerca del sentido de las obras, para recopilar más información sobre las posibles lecturas de las mismas.
- 10) Cambiar de color la pared, acentuando el cambio entre un momento y otro, utilizando para ello los cuatro colores de los puntos cardinales y el asignado al centro, dentro de las tradiciones prehispánicas (amarillo, azul, rojo, negro, blanco).
- 11) Buscar la colaboración, la cooperación y el diálogo; en un momento dado, abandonar la función de administrador de la pared.

Del trabajo en la pared se derivan tres estados o momentos, que responden a las diferentes temporalidades:

· En primer lugar está la pieza como acción, en donde el punto central es la experiencia vivida, la situación en la que el artista se enfrenta tanto con el muro como con el resto del paisaje y sus cohabitantes; dicha acción es vivida en primera persona, como una percepción interior de la que es virtualmente imposible hacer registro, tratándose de una compleja red de sensaciones, en ocasiones compartida con otros individuos. Es en esta esfera donde se transmiten los mensajes íntimos, alejados de la mitología cultural.

· El segundo momento o nivel es el de los diferentes estados del muro que permanecen por un día, una semana o periodos aún más largos de tiempo a la vista del espectador: el transeúnte que percibe el tiempo real, un tiempo presente y siempre fragmentario.

· El tercer plano trata los siguientes desfases de temporalidad:

En primer lugar está el registro que ocurre simultáneamente a la acción. La pintura está pensada en función del mural que habitará el espacio, por un lado, y de la animación (que resultará del registro) diseñada para habitar la dimensión del tiempo, por el otro; de esta forma, el registro afecta la forma en que se construye temporalmente el mural.

Asimismo, ha surgido la necesidad de crear una serie de fotografías en las que la acumulación del tiempo sucede en forma inversa a la de la animación. En una imagen fotográfica se acumulan varios momentos en el tiempo, como un perro que se repite numerosas veces sobre el paisaje, o la acumulación de un número de espectadores que transitan por ahí y se traslapan dando lugar a la imagen de un espacio que se prolonga en el tiempo.

Por último se encuentra el *blog*, que es un espacio que conjuga todos los tiempos al combinar la crónica escrita, las fotografías y los avances

◀ diez perritos, imagen digital , 2007

sucesivos del video, abriendo esta experiencia local a un público global totalmente ajeno a la totalidad de la situación real.

El blog está en internet, en la página:

<http://www.tresaladeriva.blogspot.com/>

Paso sin más prefacios a la crónica, con la aclaración pertinente de que se habla en ocasiones en primera persona del singular y en otros momentos se utiliza la primera persona del plural, porque algunas veces estuve sola y en otras con colaboradores, voluntarios y amigos.

CRÓNICA DE UNA PARED LÍQUIDA

A M A R I L L O- PRIMAVERA 2007

12/03/07

La primera intervención a la pared trata de integrarse al paisaje sin irrumpir. En esta aproximación inicial se pegaron las letras que conforman "Pared Viva", con la idea de plantear el arte como una fuerza viva que crece, se desarrolla, muere, se multiplica y quizá se va trepando a un poste de luz, escapando poco a poco hacia otras paredes.

Resultados inmediatos: Goyo, uno de los primeros pobladores de la zona, y Eumelia, que vive aquí desde hace ocho años, se aprestaron a ayudar y, a través de la pared, se conocieron.

13/03/07

Los de los carteles han pegado nuevos anuncios de un baile donde habrá kilómetros y kilómetros de espuma.

Decido pegar muchas gotas, respondiendo a lo de la espuma. Pero es ilegible... demasiada información.

15/03/07

No bien puse las gotas, los siguientes carteles cubrieron el muro: un toquín llamado "Barrio Pobre" presentará a múltiples bandas en San Bartolo.

Está claro que hay varios equipos que pegan los carteles, y que la batalla por este espacio estaba dada mucho antes de que yo llegara aquí.

En el estudio preparo una pieza que pretende tomar el muro de manera más contundente.

18/03/07 (Día de la expropiación petrolera)

Alicia, Camila, Eumelia y yo salimos cepillo de alambre en mano a limpiar la pared. Es domingo. Hay mucha gente en la calle. Varios se acercan a comentarnos que les había gustado el coyote y el arbolito, y aseveran que van a defender lo siguiente que se ponga. Creo que es difícil.

Se nos aproxima Maximino, hermano de Goyo, y representante de un partido político. Estamos pintando la pared de amarillo, eso le gusta, nos pregunta si nos interesa hacer este tipo de cosas en otros puntos del pueblo; acaban de pasar las elecciones y el color de las fachadas es algo muy importante en este momento. La ciudad entera, el país, está polarizado entre azul y amarillo.

19/03/07

Hoy es el San Lunes que anuncia el advenimiento del Natalicio de Don Benito Juárez. Como la gente ya volvió del “puente” hay más acción. Colocamos la imagen que había estado preparando en el estudio, ya coloreada. Por partes pequeñas fue fácil, y ha sido divertido ajustarla a último momento al espacio real. Al final, Aldo y unos amigos suyos nos ayudan a poner el coyote y a bautizarlo: “Coyotl”.

La imagen es un mapa al estilo de los códices, producto de las investigaciones que he hecho en el pueblo sobre el problema del agua y de la deriva que realicé por la calle de Muitles. Tres imágenes de las que se utilizan en los códices para representar lugares, simbolizan en esta ocasión a San Bartolo, San Mateo y Santa Rosa: Bartolo tiene un manantial en su base; Rosa, una flor en la cima de su cabeza; Mateo lleva la cabeza nevada y un tameme con un venado azul muerto en su interior.

Todas estas cosas son representativas de los pueblos, ya que San Bartolo lleva por apellido náhuatl la palabra *Ameyalco*, manantial; Santa Rosa se apellida *Xochiac*, lugar de flores, y San Mateo *Tlaltenango*, cerca de la cima, donde hay nieve y venados.

Evito ir muy directo sobre la rencilla que hay entre los pueblos, así que a cada diseño le agrego un ojo como de cíclope, tratando de hibridar estas imágenes precolombinas con algo totalmente globalizado, como lo son los dibujos de animación japonesa. Bajo estos tres personajes hay un dibujo de un río, dispuesto en una especie de compás abierto, que en realidad es la ruta que siguen los cauces de dos ríos que permanecen secos la mayor parte del año. Al centro se forma una caída de agua, en cuya base está representada de forma simple la ermita donde se reúnen San Bartolo y San Mateo Apóstol; bajo ella, un charco de sangre cubre el suelo, donde dos perros se enfrentan.

23/03/07

Estamos temerosos de la velocidad de los “pegacarteles”, pero nadie ha tocado el nuevo mural que pusimos en la pared.

Me ha gustado mucho tener la oportunidad de ver y escuchar a los chavos discutiendo sobre los significados de las imágenes en el muro. Para mi sorpresa, Aldo relaciona perfectamente la imagen de los perros con la ermita de Muitles. Me preguntan sobre la identidad de los cíclopes, no les toma tanto dar con los nombres de los pueblos, pero no

están seguros qué pensar.

Hago entrevistas interrogando a los vecinos sobre la relación entre los tres pueblos. Unos me dicen que se odian a muerte; otros, que se casan entre ellos y son amigos; unos más opinan que San Bartolo y San Mateo son hermanos, mientras que Santa Rosa es un pueblo enemigo. Me da gusto ver que hay diversas opiniones.

26/03/07

Ahora regresamos con pisadas, tanto humanas como de caballos, magueyes, sábilas, chozas y plantas de maíz, ya que la idea es reforzar el concepto de códice.

31/03/07

Los carteles de los bailes se limitan a utilizar la contra esquina. La pared sigue intacta... esperábamos más batalla.

Pegamos nuevas imágenes, en línea negra; en un postecito justo al lado de la pared ponemos un conjunto de crayones sujetos por un hilo con la leyenda “favor de pintar”. ES como un gran libro de colorear. Coloreamos algunas cosas, para poner el ejemplo.

04/04/07

La idea del cuaderno de iluminar ha funcionado, todo lo que estaba en blanco ahora tiene color. Los crayones se rompieron, pero con cuidado fueron vueltos a amarrar; los trocitos sobrantes quedaron sobre una cornisa.

Nos habían pedido flores, Eumelia sacó unas de un códice, yo copié algunas que crecen cerca de la pared, entre el pasto. Yesica trajo unos tulipanes hechos en origami. Todo lo pegamos a la pared. La gente nos expresa que esto sí es arte, que deberíamos arreglar más espacios así. Algunos niños nos piden fecha para vernos la próxima vez; quedamos para el sábado.

08/04/07

Pegamos pisadas de caballo, y más pisadas de humano; escribimos al globito de Bart: “creo que algo...” (nadie lo completa), y a Matt: “Sigo esperando a Yesi para pensar algo”, porque lo que Matt se imaginaría, que no necesariamente eran palabras, lo iba a traer Yesica pero nunca llegó.

Primavera 2007

Don Goyo.

Estamos pintando la pared de amarillo, eso le gusta a Maximino. Nos pregunta si nos interesa hacer este tipo de cosas en otros puntos del pueblo; acaban de pasar las elecciones y el color de las fachadas es algo muy importante en este momento. La ciudad entera, el país está polarizado entre azul y amarillo. Maximino es representante de un partido político.

Aldo y Yesica

He tenido la oportunidad de ver y escuchar a las personas discutiendo sobre el significado de las imágenes en el muro. Aldo relaciona perfectamente la imagen de los perros con la ermita de Muiltles.

funciona bien la idea del libro de colorear. Las crayolas amanecen rotas pero cuidadosamente puestas en la cornisa

<http://tresaladeriva.blogspot.com/>

estuve poniendo stickers en la parada. Se llevaron 1 x día.

Taquito siempre nos acompaña.

Pensamos que la cosa es ir desarrollando el muro como un cómic, buscando medias frases que inciten más a responder. Quizás formas de participar que sean menos comprometedoras, como palabras autoadheribles... Pero también intercalar imágenes inquietantes con relaciones más indirectas. La idea central es cuestionar la identidad, poner en tela de juicio nuestro esquema actual de valores, comenzando por la pregunta: "Si yo no soy quién tú pensabas que era, ¿eres tú quien creías ser?"

El período amarillo se arraigó mucho en la gente, por una parte, porque fue plásticamente exitoso, por la otra, porque fue desarrollado durante la Semana Santa, en período vacacional, lo cual permitió a mucha gente estar en contacto cotidiano con las acciones sobre la pared.

Muchos me han dicho que esto sí es arte, que es bello.

Me pregunto qué pensarán y qué me dirán cuando llegue la siguiente fase, para la cuál tengo proyectado algo mucho menos primaveral... ¿me dirán que el arte puede también ser feo?

A Z U L- VERANO 2007

21/04/07

Lo de hoy ha sido disfrazarse. Las niñas empiezan; yo traigo la espinita hace días: crear un personaje que se desarrolle poco a poco, conforme el muro recorre sus formas variables.

Hace mucho calor. Un señor llamado Juan comenta que a él y sus hijos les interesa mucho el proyecto. Nos da mucho gusto, el ambiente había estado un poco muerto. Gracias por el agua.

Comenzamos por arrancar los trozos de papel que ya están un poco sueltos. En general los vecinos preguntan con cierta molestia por qué quitamos lo que está perfectamente bien, a sus ojos. En realidad el código, realizado en papel, pintado con acrílicos y adherido al muro con mowilith, ya está amarilleando, y los colores comienzan a borrarse merced a los rayos del sol.

Estamos en el cambio de era, a través del diluvio: inundaremos la pared con color azul, abriendo así la pregunta de quiénes somos, de qué lado estamos. La pregunta obvia es ¿PRD o PAN?, pero quizá el azul no está aquí por el PAN, sino por el agua.

Conforme más gotitas ponemos y más se llena de agua el rectángulo, el cielo comienza a cambiar de tono. De pronto está lloviendo, y así termina el día, corriendo a esconderse del diluvio real que parece haber atraído la imagen.

27/04/07

Para esta segunda etapa quiero resaltar la doble situación del pueblo: urbano y rural. Pienso que ésta es una parte importante de la identidad del pueblo, pues una buena parte de su gente tiene trabajos en la ciudad pero mantiene milpas en el cerro, trabajando durante los fines de semana o rotando la faena entre miembros de la familia.

También me llama la atención cómo se ha ido poblando la zona, hay muchas casas que tenían grandes patios con árboles frutales en el jardín, pero conforme llegan los nietos sacrifican el espacio de los árboles para ceder lugar a las personas, dando como resultado una urbanización abigarrada.

He diseñado unas casitas modulares que se pueden colocar con mayor o menor espacio según se requiera, también he hecho un árbol que recuerda al diseño del metro de la estación Popotla (el árbol de la noche triste). Y es que cuenta la leyenda que en esa noche Cortés huyó hacia estos rumbos, y que llegando a Cuajimalpa sus perseguidores

abandonaron la persecución; al ver que entraba a tierras sagradas, no podían darle fin en estos suelos. Por ahora la idea es solamente poner el mundo del bosque y el urbanizado en oposición, uno frente al otro. Según la maqueta, se colocarán mañana.

28/04/07

Pensaba que hoy iba a ser otro día solitario, pero Aldo, mi vecino, llega al rescate. Salgo con una serie de casitas y otros tantos árboles ya recortados y pintados, listos para ser pegados. También traigo la maqueta, hecha en photoshop, sobre una foto de la pared pintada de azul. He colocado cuidadosamente los módulos a ambos lados de la pared, y sucede que me he olvidado de traer el color naranja para poner el estencil de los trajeados que hasta ahora es mi sello. Afortunadamente no tengo que cargar la cámara de regreso a casa, pues Aldo y Lola se quedan a cargo. De hecho en mi ausencia, Aldo, que había observado la técnica, decide continuar trasladando la maqueta a la realidad, de tal forma que cuando regrese haya más árboles en la pared.

Lola, la madre de Aldo, me cuenta que ayer pasaron los de los carteles de los bailes y que pegaron varios sobre la pared azul. Desde lejos les alcanzó a gritar: "¡Ahí no!", y ellos emprendieron la fuga, tras lo cual ella arrancó los carteles todavía frescos. Se lo agradezco.

La mamá de una de las compañeritas de mi hija en el kínder se detiene para proponerme una nueva sede para la pared. El *graffiti* constantemente invade su pared y parece que esto le causa miedo. Mi proyecto como una herramienta *antigrffiti* no se me había ocurrido. No sé cómo tomar esta idea, tampoco se me ocurre muy bien cómo cobrar, pues puede ser que allá los que hacen *graffiti* no respeten mi trabajo como aquí; después de todo, en este sitio tengo *fans* y defensores.

06/05/07

Lo de los disfraces (uso una peluca morada desde que estoy haciendo la pared azul) comienza a dar resultados. Hoy un vecino me dijo (creo que por molestar) que si yo era la de "Cositas", un programa de tele de los 80's donde una chica enseñaba a los niños a hacer manualidades. Me gusta la broma, finalmente me da pie para responder y funciona para romper el hielo. Desde que uso la peluca más personas se han animado a hablar conmigo. Es difícil saber si es la

peluca o la constancia, de cualquier forma me siento distinta con mis trenzas moradas, es más claro que estoy representando un papel, y no necesariamente soy la misma cuando salgo a la tienda.

12/05/07

Es un día con mucho sol y salimos varios a pegar árboles y casitas. Muchas más casitas que árboles, pues el bosque quedó casi lleno desde un principio. Como han venido niños, al final nos ponemos más creativos y acabamos poniendo una casa con raíces, como aquella de la bruja del bosque.

28/05/07

Ha surgido algo, un amigo llamado Alfonso Tapia se puso en contacto a través del blog. Nos dice que le gusta el proyecto. Es estimulante, pues es la primera reacción que obtenemos a través del blog.

Hemos decidido poner una de las figuras humanas con red circulatoria una vez más; antes se intentó una intervención con esa misma imagen en San Bartolo, pero la gente lo arrancó en un sólo día. Sabemos que ha habido desaprobación de esa imagen por parte de la gente en la zona, quizá las entrañas son un espectáculo incómodo.

Ahora esperamos otras reacciones. Tenemos un antecedente, la gente sabe quiénes somos. Recogemos del piso una botella de refresco vacía y la clavamos a la mano del individuo con las venas aparentes.

02/06/07

Algunos vecinos preguntan si el presente movimiento es un anuncio de refresco. ¡Qué chistoso, hasta le quitamos la etiqueta a la botella!

Hoy vinimos temprano y somos varios. La cuadra está patas arriba; comienzan las lluvias, lo que arrastra hacia la calle toda la basura que estaba escondida disimuladamente en el cerro. La parte "plana" que los vecinos usan de estacionamiento, a mis espaldas cuando pinto en la pared, está convertida en un paisaje rugoso de pisadas de auto sobre lodazal y aglutinado de piedras. Cuando los vecinos descienden de sus autos, resuenan las decenas de envases de refresco que hay regados por todo el piso. A una muchacha se le atoró uno de tales envases en el pie, convirtiéndose en una extensión de su zapato, pero nadie levanta nada.

El GDF está poniendo banquetas (¡no teníamos!), y con eso, encima del lodazal, hay más ruido y caos que de costumbre.

Peinamos la zona recogiendo botellas y envases vacíos, y trozos de basura de gran tamaño. Una máscara del Hombre Araña, un cesto de plástico, manguera, la jaula de un pajarito, alfombra hecha tiras, bolsitas de fritangas. Lo colocamos todo al otro lado de la calle y hacemos que la basura se deslice por el suelo, acercándose a la pared; luego sube por la estructura de varillas que los del GDF nos dejaron ahí tan adecuadamente, y poco a poco van llenando toda la pared. El resultado es ruidoso, ilegible.

10/06/07

Cuando termino la pieza me doy cuenta que la hice con mucho enojo; me siento culpable de haber hecho algo visualmente molesto, y dudo si mi papel puede ser el de educar a mis vecinos.

Ensució el muro, aunque también limpié la calle. No sólo puse basura y mugre en la pared, sino que barri y recogí el resto de lo que estaba en los alrededores, pues esto también era necesario para crear contraste.

Hay una gran diferencia entre una pieza al interior de una galería y una en la calle. Frecuentemente me he encontrado podando el pasto, la enredadera, barriendo la calle, retirando anuncios del poste, a fin de lograr que la pieza se vea como debe, ya que todos los detalles que hay alrededor la modifican.

17/06/07

Llueve a cántaros y no he podido salir. Me encuentro con algunas vecinas que son de mi confianza y me comentan que quedó muy padre; yo les confieso mis dudas sobre imponer algo tan agresivo al paisaje. Ellas me tranquilizan, dicen que les gusta mucho y que sirve para que la gente se dé cuenta de todo lo que estaba en el suelo; terminan riendo y diciendo que de todas maneras se ve más limpio. Es verdad, se ve muy limpio el suelo.

24/06/07

Hoy salimos a quitar la pieza. Sea lo que sea, está saturada y ha durado suficiente tiempo sin cambiar. Vamos retirando la basura poco a poco y debajo queda la superficie del mural anterior, que resalta en

VERANO

2007

Me siento culpable de haber hecho algo visualmente molesto, aunque lo único que hice fué subir parte de la basura que estaba en la calle, a la pared. Para poner basura y mugre en la pared, barrí y recogí lo que estaba en los alrededores, pues era necesario para crear contraste. Es sorprendente lo que logra el cambiar algo de lugar: del piso a la pared.

Desde que uso una peluca más personas se han animado a hablar conmigo. Es difícil saber si es la peluca o la constancia, de cualquier forma me siento distinta con mis trenzas moradas, es más claro que estoy representando un papel, y no necesariamente soy la misma cuando salgo a la tienda.

Hay una gran diferencia entre una pieza al interior de una galería y una en la calle. Frecuentemente me he encontrado podando el pasto, la enredadera, barriendo la calle, retirando anuncios del poste, a fin de lograr que la pieza se vea como debe, ya que todos los detalles que hay alrededor la modifican.

Hoy traje todo listo para pegar. Traje una maqueta hecha en photoshop, para guiarme. Olvidé traer el color naranja para poner el estencil de los trajeados...afortunadamente estoy con Aldo y Lola, que se quedan a cargo. En mi ausencia, Aldo, que había observado la técnica, decidió continuar trasladando la maqueta a la realidad, y a mi regreso, había más árboles en la pared.

www.adema.blogspot.com

tonos vivos y mantiene las siluetas de los diversos objetos que cubrían la superficie.

30/06/07

Me siento cansada. Resulta curioso descubrir que, pese al público, la opinión más pesada es la del propio artista. Este decaimiento es producto de un sentimiento de falla.

Traigo sobrantes de papel blanco para ayudar a cubrir la superficie salpicada de negro para la siguiente etapa. Voy pegando pedacitos de papel, simulando una barda hecha de roca. La idea es tornar hacia el subsuelo, una versión microscópica de lo mismo que se hizo anteriormente. También se busca hacer referencia a la idea de un tejido que se repara, como queriendo restablecer la correcta tensión de las cosas después del estirón que representó la pared llena de basura.

Sólo quiero borrar lo que considero un error. Considero que es un buen momento para interrumpir las intervenciones semanales y dejar la pared un tiempo a su propio ritmo.

En la opinión de los budistas, la vida es pendular. Si subes, bajarás; si todo marcha bien, marchará mal. Si pusiste mucho esfuerzo y tenacidad en algo, hay que alejarse por un tiempo. Respirar. Ir hacia adentro y hacia afuera. Sobre todo con un proyecto como éste, que no tiene un final definido, es necesario pausar, pues se vuelve algo muy demandante. Todo descansa, hasta el flujo del agua.

Durante este periodo me dedico a reflexionar sobre los procesos que he llevado a cabo sobre la pared. Intento escribir una ponencia que explique a otras personas mi proyecto, la presentaré en Castañeda #44.

01/11/07

Un ser querido muy cercano deja de estar entre nosotros; era un vecino. Su deceso ocurre pocos días antes de la llegada del Día de Muertos. Estoy profundamente conmovida por los hechos de los días anteriores, y es necesario comenzar de nuevo a trabajar. Pienso hacer un homenaje a un hombre que siempre dio luz a todo aquel que se le acercó. Es lo más cercano que he conocido a un santo.

Retomando la idea de los disfraces, pinto mi cara de Muerte Catrina; al fin es Día de Muertos y por la calle anda gente vestida de Halloween. No sé si hay una fiesta que nos guste más a los mexicanos. Salimos Camila y yo; ella también está conmovida por la partida de nuestro amigo y me pide formar parte del trabajo en la pared. Trae su antifaz de pajarito. Limpiamos la pared, cortamos el pasto, y Camila lo cubre con pétalos de Xempasúchitl, comenzando así nuestra ofrenda de muertos.

Desde el suelo, empezamos a pintar llamas que poco a poco lamen la superficie del muro en forma ascendente. Las llamas llegan hasta la mitad.

Mi disfraz debe resultar mucho más tétrico de lo que pensé, o quizá es mi presencia. Una vecina más lejana se detiene emocionada en su auto, al ver que retomamos la pared después de tanto tiempo; pero cuando ve mi cara, termina pronto su diálogo y se despide. Tal vez tampoco encontró en mí la reacción de júbilo que esperaba por su chamba recién adquirida en un corporativo de Santa Fe.

A veces, aunque estemos en la calle intentando acercarnos a las demás personas, nuestro corazón se encuentra en lugares de terrible soledad, como la muerte y la desolación. La vida humana no tendría sentido sin otras personas con quién compartirla, pero tampoco sin la comprensión de la muerte y la soledad que ésta encarna.

Hay un distanciamiento del proyecto de la pared, debido a que me invitaron a participar en una serie de intervenciones en Casa Frissac, en Tlalpan. La síntesis de lo ocurrido en esa experiencia se encuentra relatada en el anexo 1.

↑ imagen de registro 100_7968, imagen digital , 2008

30/04/08

Ahora la acción es lo que más cuenta. Involucrar a otras personas; no necesariamente que otros aporten contenidos, ideas e incluso imágenes.

A Mario le gusta la idea de hacer magia, y como tengo un uniforme del GDF que me regaló el señor de la basura, está feliz de actuar con todo y uniforme. Le ofrezco súper poderes, claro que la gente que pasa no los puede ver; perciben más bien a un señor suspendido en posiciones extrañas.

Mario es un excelente actor, como se dedica al cine comprende muy bien el tema de los pasos intermedios y las marcas en su sitio. Conforme avanzamos lo dirijo un poco, sobre todo en lo referente a la relación entre sus acciones y lo que sucede con la pintura o las plantas, pero por lo demás improvisa; es muy creativo en su papel. Nos divertimos mucho mientras él poda los verdes alrededor de la pared, la llena de llamas y fuegos artificiales y mezcla los colores.

Mario conserva muy bien su marca; entre foto y foto se desprende de ellas para ayudarme a pintar. Decide ser mago y actor en la pintura. Hasta este momento me percaté de cómo he estado utilizando a la pintura como actor de escena.

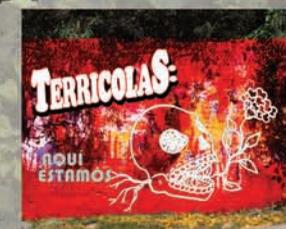
Otra cosa llama mi atención: nadie se acerca mientras trabajo con Mario.

Ootoño
2007

Mario

Algunos proyectos nacieron solo para dar lugar a ideas más frescas e inmediatas. La idea original era llenar de llamas la pared, y pintar lo que ves aquí arriba, pero apareció el uniforme del Gobierno del Distrito Federal, junto con Mario y su disposición para someterse al juego. Haciendo esta colaboración, me he divertido como nunca.

Y es irónico como a partir de un sentimiento de soledad y desolación, puede surgir otra cosa, tan viva y divertida. Mario decide ser mago en cámara y actor con la pintura. Hasta este momento me percato cabalmente de cómo he estado utilizando a la pintura como actor de escena.

N E G R O-INVIERNO 2007

16/05/08

Convencer a Olivia ha sido más complicado; es justo la persona con el perfil para el papel que necesito ahora. A ella no le interesa actuar, la posibilidad de hacer magia no llama su atención; sin embargo, está muy comprometida con su papel y sigue las instrucciones al pie de la letra.

Olivia corta el pasto deslizándose por el suelo, como patinando; luego lo barre hacia un extremo del cuadro con su varita mágica, para después buscar con la mano un punto sensible en la pared. Le clava su varita mientras da largos pasos, haciendo en ella un corte horizontal. La herida en la pared sangra un líquido negro que escurre lentamente. Olivia abandona el cuadro después de un instante de reflexión, acompañada por el Taco. El negro continúa escurriendo todavía un poco más.

Para la cultura mexicana, como para muchas otras, el negro es el color de la muerte. Este color representa asimismo el séptimo cielo, en el que se suceden el día y la noche.

Olivia tiene parámetros culturales que le indican que está en un barrio bravo; le chiflan desde taxis y peseros, la observan los vecinos (como siempre hacen) desde distintos puntos de la cuadra. Tengo que ir al estudio a buscar algo y la dejo a solas por un rato. Cuando vuelvo, tiene la cámara junto a ella, cerca de la pared. Me doy cuenta de que tal vez, por primera vez, la gente del barrio percibe la cámara como algo valioso; siempre me he cuidado de aparentar indiferencia por ésta, nunca al grado de dejarla sola pero tampoco corro a su lado cuando la gente va a abordar el camión.

Ya que hago nota de la cámara, me percaté también de que ha sido de gran ayuda en el asunto de lidiar con policías y judiciales. La cámara, eterno testigo de lo que ocurre en la pared, quizá me ha librado de más males de lo que aparenta.

Después de la interrupción Olivia está más suelta y terminamos la sesión con una coincidencia afortunada: Taco, mi perro actor y amante fiel de Olivia, como todas mis mascotas, se mueve al ritmo y compás de ella en una serie de fotografías, que si se hubieran planeado difícilmente habrían salido tan bien.

Los vecinos tampoco se acercan mientras trabajo con Olivia. Yo hubiera esperado lo contrario, siendo ella un chica muy atractiva... tal vez demasiado.

01/06/08

Cada vez cobra más importancia la animación. El mural en la pared pasa inadvertidamente a un segundo plano. Busco salir a las últimas horas de la tarde, para que las plantas no proyecten sombras sobre el muro. La idea es que después de escurrir el líquido muerto, y habiéndose alejado la Muerte Catrina, renazca la vida.

Una vez más, la idea del diluvio o de la exterminación por llamas, seguida de la muerte absoluta, desemboca en la resurrección. De la muerte de todo se crean depósitos de petróleo, cuevas con restos humanos, surgen raíces del negro que sigue escurriendo hacia abajo. Luego crecen plantas, pastos, hojitas y ratas que trepan por un lado.

Del centro del muro surge ascendentemente la imagen Cipactli (el caimán) como Árbol de la Vida. Según la Historia de los mexicanos por sus pinturas, de Fray Andrés de los Olmos, Tonacatecuhtli y Tonacacihuatl engendraron cuatro hijos, los cuales pasados 600 años de su nacimiento acordaron encomendar a Quetzalcóatl y a Huitzilopochtli a que "ordenasen lo que habían de hacer, y la ley que habían de tener". Los comisionados crearon el fuego y, a medio sol, a un hombre y una mujer a los que dieron el maíz; hicieron también los días, meses y años, el inframundo con su pareja divina, "[...] y luego criaron los cielos, allende del treceno, y hicieron el agua, y en ella criaron a un peje grande que se dice cipoa quactli (Cipactli), que es como caimán, y deste peje hicieron la tierra [...]" .

El color negro viene mucho a cuento ahora, ya que el debate sobre la privatización del petróleo está en un momento álgido. El momento político nuevamente tiene mucha relevancia para mí, resulta que aprobaron la entrada del maíz transgénico, que implica pagar derechos a Monsanto por un producto agrícola que llevó siglos generar aquí en Mesoamérica, y a ellos unos años a lo sumo modificar en un laboratorio.

¿Una simple modificación frente a las condiciones de éste instante en la historia convierten al maíz en propiedad de una corporación?

El Presidente de la República anuncia, con júbilo, que se abrirán dos plantas para ensamblar coches aquí en México, lo que nos dará de comer y revitalizará la economía. Esto me recuerda el documental "Roger and me", que trata sobre el pueblo de Flint, donde una vez la industria automotriz reunió a cientos de miles de personas, formando una nueva ciudad, para después mudar la planta a Korea , donde la

mano de obra era más barata, dejando a la población sumida en el desempleo, la depresión y la pobreza. -¿Será que podremos comer coches el día que no haya tortillas?-

Estando sumida en la elaboración pictórica de estos pensamientos, se acerca a mí Karla, una vecina amiga de varios grafiteros de la zona. Se presenta en calidad de emisaria para proponerme un proyecto que tienen sus amigos, los "grafos" de varios puntos de San Bartolo. Su propuesta es tomar el otro lado del muro, dando vuelta a la esquina. A mí me parece bien, pero en realidad quisiera entablar un diálogo con ellos. Un diálogo visual, no necesariamente una charla.

15/06/08

Hoy Karla me presentó a Miguel Ángel, uno de sus amigos que hacen grafos. Nos habíamos dado cita para ver los dibujos, pero no llegaron; parecen poco interesados en que vea sus dibujos. Tupac, Sose, son algunos de los que me ha presentado. Me he estado fijando y ellos tienen muchos tags, pero del tipo que en jerga grafitera se llaman "spit ups"; es decir, nombres delineados en un color y rellenos en otro, para tener impacto y velocidad a la vez.

A mí me gustaría entablar con este grupo un diálogo en un lenguaje más visual, no restringido a lo textual, menos aún a nombres. Sigo a la espera.

invierno'07

Olivia

Para la cultura mexicana, como para muchas otras, el negro es el color de la muerte. Este color representa asimismo el séptimo cielo, en el que se suceden el día y la noche.

Karla me extiende la propuesta de un grupo de artistas de graffiti de San Bartolo. Quieren tomar el otro lado de la pared, dando vuelta a la esquina, intercambiando los grafos cada 15 días. Yo quisiera entablar un diálogo visual con ellos. Una ellos y una yo.

Al momento de pintar con negro, el debate por la privatización del petróleo llegaba a un momento álgido. Se aprobó la entrada del maíz transgénico al país, y el Presidente Calderón anunció jubiloso la apertura de dos plantas productoras de coches en el norte de la república, como solución a los problemas del hambre. ¿Será que podremos comer coches el día que no haya tortillas? Trato de mantener el pensamiento enfocado en la idea de que la muerte es necesaria para el surgimiento de la vida.

21/06/08

Me estoy poniendo de acuerdo con una artista llamada Zoë McCloskey, nacida en Pennsylvania y que radica la mayor parte del tiempo en Nueva York. Dedicar mucho tiempo a hacer intervenciones en calles de distintas ciudades, y también realiza trabajo al interior de casas, museos y galerías. Su técnica consiste principalmente en combinar una serie de elementos impresos en xilografía sobre papel japonés, que adhiere directamente al muro, intercalando ocasionalmente capas de papel de color y yuxtaponiendo sus propias imágenes. Es meticulosa, todos los ingredientes que utiliza tienen calidad de archivo y son libres de ácidos. Su *blog* es muy interesante, además que contiene referencias al trabajo de muchos otros artistas involucrados en activismo callejero.

Nos puso en contacto Nicole, una amiga mutua que vio una conexión entre las dos. Desde un principio, Zoë vio mi video en el *blog* y se interesó profundamente por el trabajo. Llevamos algunos meses poniéndonos de acuerdo, y me ha parecido tan larga la espera que he dudado en que llegue a suceder un encuentro. Pero todo plazo se cumple.

Cuando llegó a México nos vimos unos cuantos días para platicar, pero Zoë continuó su viaje por unos días más. Antes de volver recibí un correo donde me explicaba más o menos en qué quería que consistiera su intervención. Es curioso, mientras yo quiero que ella irrumpa y marque su estilo rompiendo con lo hecho hasta el momento, a ella le interesa continuar con la narrativa que hasta ahora lleva la pared. Sólo desea hacer una intervención muy sutil, casi imperceptible. Así sea.

22/06/08

Le he dicho a Zoë que estoy buscando el final de esta etapa. Ella representa el inicio de dicho final, pues es el primer trabajo propiamente colaborativo que hago en este proyecto. Durante todo el trabajo en la pared he buscado colaboraciones, pero no he logrado más que dirigir a otras personas. Cuando la intervención de Zoë esté terminada, quiero hacer una proyección del registro de un año de trabajos en el muro, para mostrar la otra temporalidad a mis vecinos, donde todo transcurre en un flujo incesante. La única limitante es que el color principal, al terminar, sea blanco.

Zoë tiene la idea de hacer que el presente mural se arrugue como la cortina de un cine que se abre del centro hacia los lados,

revelando una pantalla blanca; sobre esta pantalla quiere poner olas que ha impreso previamente en su papel japonés, como si fuese un mar tranquilo, de leche. Después de las olas, propone una cuenta regresiva como las que se utilizan en cine para sincronizar el audio. A ella le interesa mucho la parte de la imagen en movimiento, quizá porque nunca antes lo ha hecho; a mí me encanta la idea, pues me parece que pone de relieve todo el sentido doble de la pieza, en cuanto al espacio y al tiempo.

Trabajar con Zoë resulta estimulante en todos los sentidos. Conoce muchos otros artistas que hacen trabajo que se relaciona con el mío, y del cual yo no tenía idea. Su entusiasmo por las soluciones técnicas y prácticas que he desarrollado para mi proyecto me da nuevo ánimo; aún más, para mí es muy emocionante ver otro modo de hacer las cosas, y entre las dos solucionamos los problemas técnicos que supone llevar a cabo la idea que ella tiene. El resultado es un trabajo que fluye con mucha sencillez, visualmente efectivo; aunque para mí, lo obtenido a nivel de proceso y convivencia es un gran logro.

Zoë es un magneto para los curiosos, tenemos a todos los niños alrededor preguntándonos cómo se dice esto y aquello en inglés. Uno de los ancianos que forman parte del grupo de los comuneros, se acerca a ella para contarle de las rencillas por el agua y las tierras que en cierta forma representan el génesis de este proyecto. Ésta parece ser una comunidad que recibe a lo que considera su igual, o verdaderamente distinto... ¿Cómo es que con Olivia y Mario nadie vino a charlar?

23/06/07

Otro día, de mañana; sólo tenemos tiempo de pegar un cartel veloz que anuncia la próxima proyección del video. Ponemos unas tiras amarillas, de esas que advierten "PRECAUCIÓN", como las que utiliza Protección Civil, esperando que llame más la atención.

24/06/08

Vaya que llamó la atención. La pared no duró blanca ni un día. La intervención fue demasiado sutil para el público de los alrededores, quien decidió tomar acción. Toda la pared está rayada, de cabo a rabo, con negro, gris, rojo. No lo hicieron los tagueros habituales, los rayones revelan una total inexperiencia... "Coyota's crew".

Estoy muy cansada de este estira y afloja en el que yo misma me metí, pero sólo falta el movimiento final antes de tomar aire y descansar, viendo qué sucede con todo lo que hice, hicimos, haremos.

01/07/08

Salí a repartir volantes que anuncian la proyección del video y otros que dicen "SE BUSCAN RETADORES PARA LA PARED". Karla me mandó un mensaje justo antes de salir; la veo en la calle. Me presenta a Sose, uno de los tagueros interesados en la pared. No es muy elocuente. Igual le doy un volante de los retadores. ¿Llegarán?

05/07/08

La proyección es hoy a las 8:00 PM. Llegamos en la tarde, apenas con tiempo para poner una lona y pintar nuevamente de blanco la pared. Los vecinos se asoman, curiosos, pero hace un tiempo de perros. No sólo uno, sino dos nortes asolan la ciudad. Todo está empapado, encharcado, frío y húmedo.

A la hora indicada salimos con todo el equipo en mano. Una vecina me deja robarme la luz de su casa. Llueve, pero aún así se llegan a juntar más de veinte personas bajo la lona.

Los detalles chuscos no se hacen esperar, a menos de un minuto de haber empezado el video se ven en pantalla dos perros que salen corriendo y cruzan la calle. La proyección es un picture in picture¹; total, los perros se ven al tamaño real, se mueven como siempre lo hacen, y mi perrito Taco sale de entre el público corriendo para olfatearlos... -¡Jajajaaa!, la carcajada no se hace esperar. Desorientado, da la vuelta para refugiarse nuevamente entre faldas cuando se descubre a sí mismo; es un actorazo, chaplinesco, se huele y espanta de su falta de olor. Todos nos estamos carcajeando.

Ahora es la proyección, el espectáculo, lo que se desintegra para fundirse nuevamente con la realidad. Nos interesan más las reacciones del perro que el video, las caras conocidas que vemos en el lugar. La gente está feliz, buscándose en el video, encontrando a amigos y familiares que se cruzan delante de la cámara. Comentan los momentos del mural que recuerdan haber visto en un presente ya pasado. Nos saludamos, platicamos, servimos agua de jamaica, rondamos ofreciendo frituras y agradeciendo que hayan salido entre tanta agua.

A la segunda vuelta del video la gente aplaude. Lo pasamos varias veces, pues unos llegan y otros se van. Hay quienes logran ver toda la función mientras esperan el camión. Algunos permanecen hasta la última proyección.

El mensaje que casi todos ven es ecológico. Asombra a varios el cambio de temporalidad, sobre todo la magia de Mario y Olivia. Me sorprende descubrir que el gran favorito de todos los momentos es el mural de basura que tantos conflictos me causó; otro gran favorito fue el primero, en amarillo, que debo admitir fue el más planeado como mural.

Conforme se acercaba el fin del proyecto, cada vez más el centro del asunto fue el video y menos el mural; y bueno, así pasa. Por hoy, parece que he logrado cerrar un capítulo, en lo que espero será una larga historia de juego con la pared y los vecinos.

¹ Imagen dentro de la imagen

La Maldita
Primavera
2008

Estoy demasiado cansada de este estira y afloja. Necesito hacer un movimiento final, tomar distancia. Sacar conclusiones...

Zoë McCloskey vive en Nueva York pero visita México, y como compartimos intereses y hasta cierto punto, una forma de trabajo, una amiga mutua, llamada Nicole, nos puso en contacto.

PROYECCIÓN DE VIDEO JULIUS

Al terminar esta intervención, hacemos una proyección del registro de un año de trabajos en el muro, para mostrar a mis vecinos la otra temporalidad, donde todo transcurre en un flujo incesante.

Apenas comienza el video, dos perros vecinos, entran a cuadro, mi perro Taco atraviesa entre el público hasta llegar a la pared, para olerlos y al descubrir que no son reales se aeja confundido. Ahora es el espectáculo, lo que se diluye para fundirse con la realidad. Nos carcajamos por las reacciones del perro, nos interesan las caras conocidas que vemos en el lugar. La gente está buscándose en el video, encontrando a amigos y familiares que cruzaron delante de la cámara. Comentan los momentos del mural que recuerdan haber vivido. Bebemos agua de jamaica, comemos frituras y agradecemos que tantos hayan salido con esta lluvia.

la pared no duró blanca ni un día, fué demasiada tentación...

MANANA
sábado 5 de julio 8:00 PM
En La Coyotera, San Bartolo Ameyalte

PARO LIQUIDA

Se Buscan RETADORES

PARO LIQUIDA

sábado 5 de julio, a las 8:00 PM
En La Coyotera, San Bartolo Ameyalte

Zoë es un magneto para los curiosos, tenemos muchos niños alrededor preguntando cómo se dice esto y aquello en inglés.

Uno de los comuneros, se acerca a contarle de las rencillas por el agua y las tierras que en cierta forma representan el génesis de este proyecto. Esta parece ser una comunidad que recibe mejor a lo que considera su igual, o totalmente distinto... ¿Cómo es que con Olivia y Mario nadie vino a charlar?

CONCLUSIONES

El proyecto *Pared Líquida*, que se inició en el Seminario de Medios Múltiples a través de una propuesta situacionista, fue modificando su intención inicial a lo largo de su desarrollo, tal como se señaló en la introducción.

El balance final, arroja varios resultados positivos y uno queda bajo el signo de interrogación.

En el registro, debe destacarse que la cuestión del espacio público, uno de los temas centrales tratados en la tesina, quedó perfectamente demostrado.

La pared, que servía como sustento de distintas formas de propaganda, comunicados locales y *tags*, se ha resignificado adquiriendo relevancia social, como un medio de apropiación del espacio público y lugar de convivencia en un plano íntimo y creativo. Tras la última intervención, permaneció pintada de blanco por varias semanas, sin que alguien pintara sobre ella, consolidándose como un espacio reservado para algo particular. Las distintas formas de relación que han surgido en torno al trabajo en ella, hablan de la creación de una serie de vínculos de confianza; se ha logrado una transmisión tácita de la intención de colaborar. Hubo personas que se acercaron a platicarme de sus problemas con el agua, de la crisis ecológica, la desigualdad social, sus vidas íntimas e incluso sus inquietudes creativas, y todas fueron capaces de leer entre las imágenes y situaciones, el sentido profundo que busqué comunicar a través del trabajo.

Un grupo de artistas de *graffiti* locales me ha propuesto una nueva serie de intervenciones al muro, participando de la voluntad colaborativa que dio inicio a este proyecto. Considero que el interés por colaborar, está presente en todas las formas de vida, esperando una oportunidad para salir a la luz y revolucionar las tecnologías, las

formas de organización social, las estructuras y la ideología sobre la que se asienta toda nuestra historia, cansada de permanecer pintada en la pared con un montón de billetes en la mano y una expresión muerta.

El registro cuidadoso que se llevó a cabo está por una parte, en internet, en el *blog* www.tresaladeriva.blogspot.com, donde se encuentra la bitácora en la que se se registró una entrada cada vez que hubo una intervención al muro. Por otro lado, el registro fotográfico que se hizo de los diferentes momentos en la pared, fue compilado en un video que se proyectó sobre la misma *Pared Líquida*, mostrando a vecinos y curiosos otro ritmo en el paso del tiempo sobre el muro. Este video, en su momento, será integrado al *blog*.

Pero más importante que todo lo anterior, es que el color adquirió para la comunidad un significado distinto; no nos divide más. Si hubo un éxito en el proyecto, fue el de integrar a la comunidad fuera de partidos políticos, abolengos, o ritos religiosos. La pared se transformó en un tótem en torno al cual, todos podemos pertenecer a este lugar. Por otra parte quedó de manifiesto que la identidad que se alcanzó a través del muro poco o nada tiene que ver con los contenidos temáticos tradicionales del muralismo mexicano.

La serie de acciones e imágenes en la pared lograron dar una identidad al barrio, ahora es el lugar que tiene una pared que cambia, una esquina que se repinta constantemente y que contiene imágenes interesantes que hablan de quiénes somos y que los vecinos miran mientras esperan el camión.

Por lo que respecta a la interrogante, encuentro que no resolví la parte del financiamiento. Si bien esta no era la intención del proyecto, en repetidas ocasiones quedó claro que la obtención de recursos era

un problema que reclamaba solución.

Entre las distintas etapas, fui buscando maneras de dejar recuerdos entre la gente.

En un par de ocasiones, repartí gratuitamente imágenes de distintos estados del muro. La gente hubiera pagado por ellas, pero en ese momento sentía que quien debía un favor a los demás era yo.

En una segunda oportunidad, intentaría estrategias como vender *souvenirs*, para obtener aunque fuera, magras ganancias. En esta ocasión, permanecer en una posición libre de tendencias, implicó mantenerme en el re uso, el reciclaje, y el altruismo.

A pesar de ello, gracias a los nexos que se formaron platicando con los vecinos mientras pintaba en la calle, terminé siendo invitada a sus casas y talleres, recibiendo favores y ayuda que a fin de cuentas representan una forma de retribución por mi trabajo al servicio de la comunidad. El herrero me regaló cajas metálicas de muestra para otro proyecto en el que estoy trabajando, el mecánico no me cobró el aceite quemado que necesito para bañar unas tablas, el pintor de brocha gorda me regaló sus sobrantes de pintura, el de los vidrios me hace arreglos y nunca me cobra. Varios vecinos ofrecieron pagarme por pintar sus muros y zaguanes. Otros más colaboraron con el proyecto incansablemente, haciéndolo propio. Esta serie de actos altruistas, bien pueden ser vistos como una forma de retribución a mi trabajo.

Independientemente de las intenciones y cuestionamientos que se plantearon al inicio del proyecto, al mirarlo en retrospectiva, descubro una serie de interrogantes y reflexiones que me gustaría compartir.

El tiempo invertido pintando en la calle me permitió conocer a mis vecinos, acercarme a ellos, descubrir sus nombres y sus problemas, acercarme a sus vidas, y permitir que a la vez, se acercaran a la mía.

Respecto al tema de los bienes y espacios comunes, descubrí que vivir en sociedad permite muchas más formas de interacción que solo

vender y comprar o perder y ganar. Dialogar, arriesgarse a proponer y escuchar a los demás, intercambiar, son estrategias que a la luz de los últimos eventos económicos, debemos comenzar a practicar más.

Esta forma de trabajo, modificó mis temáticas, mis métodos de producción y mis sentimientos hacia el pueblo donde crecí. Hoy me siento parte de una comunidad, sus problemas son los míos y también reconozco y puedo amar sus virtudes a pesar de sus defectos.

Me gustaría mucho intentar repetir la experiencia en otro lugar y con distintas circunstancias a mi alrededor. Quizá enfrente resultados muy diferentes a los que obtuve aquí, ya que difícilmente puedo acercarme a otro lugar como a este, pero vale la pena intentar, aspirando a alcanzar un poco más de universalidad.

Así como hubo aciertos hubo errores, y debo admitir que no supe incluir a la gente en cuanto a integrar contenidos a la pared se refiere. Continuaré buscando estrategias que me permitan acercar a la gente a participar, sin negar mi derecho de veto, pues la influencia del consumo es fuerte. He recibido propuestas como la de hacer un mural por mes, con los siguientes temas: en enero, reyes magos; febrero, día del amor y la amistad; marzo, día del maestro; abril, día del niño; mayo, día de la madre; junio, día del padre... necesito seguir ? Posiblemente mi propia enajenación me negó la posibilidad de escuchar estas ideas para darles un adecuado giro... en otra oportunidad intentaría apelar más al sentido del humor.

Mientras esta ocasión llega, esperaré a ver si aún aparecen frutos que se puedan recoger del trabajo realizado en la pared; quizá cuando el proyecto con los artistas de *graffiti* locales se lleve a cabo, logre descubrir más sobre el correcto curso a seguir.

Por lo pronto la Pared está abierta, en espera de lo que le depare el tiempo, en su permanente estado de cambio y su carácter de periódico local... Se busca editor.

↑ presente , 22.00 x 28.00 cm, tinta sobre papel albanene, 2007

BIBLIOGRAFÍA

Axelrod, Robert , *La evolución de la cooperación: el dilema del prisionero y la teoría de juegos* , Alianza Editorial, S.A., 1986.

Debord, Guy: "*La sociedad del espectáculo*" (1967), Revista Observaciones Filosóficas, Traducción de Jose Luis Pardo, Madrid, 1999.

Deleuze, Gilles: *La Imagen- Movimiento Estudios sobre cine 1*. Paidós Comunicación, Barcelona, España, 1984.

Gage, John, *Colour and Culture Practice and Meaning from Antiquity to Abstraction*, Thames & Hudson, 1995.

Hardin, Garret: *The Tragedy of Commons*. Este artículo fue publicado originalmente bajo el título "The Tragedy of Commons" en Science, v. 162 (1968), pp. 1243-1248. Traducción de Horacio Bonfil Sánchez. Gaceta Ecológica, núm. 37, Instituto Nacional de Ecología, México, 1995.

Mc Luhan, Marshall: *Understanding Media, The extensions of man*. The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 1964, 10ma reimpresión, 2002.

Musset ,Alain: *El Agua en el Valle de México: Siglos XVI-XVIII* , Ed. Pórtico de la Ciudad de México, centro de estudios mexicanos y centroamericanos, 1992.

Salen, Katie and Zimmerman, Eric, *Rules of Play. Game Design Fundamentals*, published by MIT Press. 2003.

Sandre Osorio, Israel: *Documentos sobre la posesión de aguas de los pueblos indígenas del Estado de México, siglos XVI al XVIII*. Biblioteca del Agua, Ed Comisión Nacional del Agua, Archivo Histórico del Agua, CIESAS, El Colegio Mexiquense, México, DF, 2005.

O'Gorman, Edmundo; Fernández, Justino et al, *Cuarenta siglos de plástica mexicana*, México, Editorial Herrero, 1971.

Wright, Robert, *Nonzero: The logic of human destiny* , Pantheon Books, 2001.

ANEXO I CASA FRISSAC

Durante el tiempo que trabajé en el Proyecto Pared Líquida, fui invitada por los compañeros de Jokus a un proyecto de intervenciones en Casa Frissac. Ahí pude continuar trabajando en torno a la idea de los bienes comunes, aunque desde un punto de vista muy distinto al que utilicé en la pared, con un trabajo más escultórico que gráfico.

Casa Frissac tiene muchas habitaciones, y en cada una de ellas los artistas abordaron distintas temáticas. Afortunadamente para mí, Jokus había llenado la casa de peces, brindándome la posibilidad de abordarla desde el punto de vista del agua.

De esta experiencia, considero importante rescatar dos piezas para unirlas al trabajo de Pared Líquida, por la relación que guardan con el tema de los bienes comunes, y la reutilización de recursos (deshechos inorgánicos) :

La primer pieza, consiste en una instalación de medusas realizadas a partir de botellas de agua vacías, que fueron obtenidas de los deshechos del personal, eventos de Casa Frissac, y por otras personas involucradas en el proyecto, a lo largo de las tres semanas que estuve interviniendo el espacio.

La cantidad de botellas reunidas fué impresionante, alcanzaron para llenar de medusas una habitación de la casa, y hubo sobrantes. El planeta está sobre poblado de humanos; y más aún, de sus desperdicios.

La segunda pieza, es un autorretrato como coladera: los deshechos que arrojamamos vuelven a nosotros tras su paso por el espacio común.

La experiencia en Casa Frissac es el punto medio entre el estudio y la calle:

Al igual que en la calle, el trabajo debe ser rápido, barato y expresamente preparado para el lugar; el público ronda constantemente haciendo comentarios y preguntas, ya que la galería permanece abierta mientras trabajo. Por otro lado, en este espacio cerrado puedo controlar factores como la iluminación, y hay un número limitado de actores en escena: la arquitectura, y las intervenciones de mis anteriores compañeros.

↓ mar muerto, 4.00x 4.00 x 5.00 m, instalación, botellas de PTR e hilo nylon , 2007

En cuanto al público, es completamente distinto al que tengo en mi pueblo. Las personas que visitan Casa Frissac provienen de diversos contextos socioculturales, parecen asistir frecuentemente a eventos culturales, y han venido por su propia voluntad a ver "arte", a diferencia de la calle, donde las personas se encuentran frente al trabajo independientemente de su voluntad, y sólo pueden calificarlo según su experiencia personal, al encontrarse fuera de un contexto que lo valide como una forma de arte.

Considero estas experiencias relevantes, porque quiero desarrollar mi trabajo navegando entre ambas esferas: transmitir y recibir mensajes íntimos entre públicos no entrenados al intervenir en el espacio público, a la vez que mostrar la obra dentro de los espacios destinados al arte, exponiendo la obra y los mensajes recopilados, ante públicos más especializados y manteniendo contacto con otros artistas.

↑ **autorretrato como coladera**, 1.00m x 1.00 m, plotter sobre lona, 2007