

Este libro aborda, tanto los orígenes internacionales como el surgimiento y evolución del grafiti y el arte urbano en León, esbozando un recuento histórico de sus precursores y procesos locales. También enumera las principales acciones y estrategias instrumentadas por el Municipio de León, Guanajuato, México, a través del Instituto Municipal de la Juventud, IMJU, para impulsar a nuestros artistas urbanos hacia otros niveles de producción artística, posicionamiento público y profesionalización.

Este libro es también una muestra de los festivales e intervenciones artísticas realizadas desde el proyecto *MuraLeón* en nuestras calles, avenidas y edificios, y su apropiación estética por parte de la ciudadanía, llegando al punto de influenciar sus comunidades, viviendas y negocios, además de aportar un impulso relevante para el sector turístico.

Podemos expresar con orgullo que *MuraLeón* es arte urbano, y el arte urbano es *MuraLeón*.

Con el agradecimiento del IMJU León por el aporte de Altacia.

CREATIVIDAD URBANA El arte en las calles de León

MUROS

CREATIVIDAD URBANA

EL ARTE EN LAS CALLES DE LEÓN

MUROS

CREATIVIDAD URBANA

EL ARTE EN LAS CALLES DE LEÓN

MUROS

H. Ayuntamiento de León 2018-2021

INTEGRANTES

Héctor López Santillana | Presidente Municipal
Leticia Villegas Nava | Primera Síndica
Christian Javier Cruz Villegas | Segundo Síndico
Ana María Esquivel Arrona | Regidora
Salvador Sánchez Romero | Regidor
Ana María Carpio Mendoza | Regidora
Gilberto López Jiménez | Regidor
Karol Jared González Márquez | Regidora
Héctor Ortiz Torres | Regidor
María Olimpia Zapata Padilla | Regidora
Gabriela del Carmen Echeverría González | Regidora
Gabriel Durán Ortiz | Regidor
Vanessa Montes de Oca Moyagoitia | Regidora
Alfonso de Jesús Orozco Alderete | Regidor
Fernanda Odette Rentería Muñoz | Regidora
Felipe de Jesús López Gómez | Secretario del H. Ayuntamiento

Instituto Municipal de la Juventud de León

CONSEJO DIRECTIVO

Jorge Succar Vázquez | Presidente
Misraim de Jesús Macías Cervantes | Secretario
Alberto Rodríguez Ramírez | Tesorero
Ana María Esquivel Arrona | Regidora
Karol Jared González Márquez | Regidora
Omar Hernández Palacios | Consejero Vocal
Jesús Jonathan González Muñoz | Consejero Vocal
Carlos María Flores Riveira | Consejero Vocal
Roberto Elías Orozco | Consejero Vocal
Mónica Maciel Méndez Morales | Consejera Vocal
Mario Bravo Arrona | Consejero Vocal
Jorge Eduardo Plasencia Bibriesca | Consejero Ciudadano
Michelle Voss Díaz | Consejera Ciudadana
Karla Liliana Portillo Barajas | Consejera Ciudadana
Luis Martínez Alcántara | Consejero Ciudadano
Josué Flores Rodríguez | Consejero Juvenil
María Fernanda Moreno Hernández | Consejera Juvenil
Daniel Orozco Ramírez | Consejero Juvenil

Instituto Municipal de la Juventud de León

DIRECTORIO

Dirección General

Misraim de Jesús Macías Cervantes
Brenda Elizabeth Puente Servín
María Fernanda Moreno Toussaint
Job Emmanuel Alba Ángel
Juan Jorge Bulle Moreno
Araceli del Carmen Lucio Cardona
Lizzette Irazú Zambrano Cruz
Diego Hernández Huerta
Mariana Enríquez Barrera
Virginia del Carmen Hidalgo de la Peña
Aram Saúl Gutiérrez Martínez

Equipo Academia JuventudES

Eduardo Rodrigo Camarena Saavedra
Gerardo Aguilar López
Olga Karina Amaro Miranda
Fabián Buendía Aguilar
Rafael Varela Morales
Dante Leonel Mota Rivera
Carlos Mauricio Negrete Zaragoza
Carlos Alberto Quiroz Aguiñaga
Sergio Omar Quiroz Aguiñaga
Gersam Andrew Díaz Vilchis
Mario Artabán Quiroz Frausto
Saul Alberto Azuara González

Comunicación

María Fernanda Méndez Aguayo
Carina Castañeda Bedolla
Ian Osuna Pimbert
Sandra Guadalupe Sánchez Ayala
Lorena Ramírez García
José Víctor Aaron Hernández Ruiz
César Iván Medrano Horta
Kevin Arturo Díaz Sánchez

*En página de cortesía:
mural Construyendo a México, detalle.
Autores: Brote y Zhot.*

**CREATIVIDAD
URBANA**
EL ARTE EN LAS CALLES DE LEÓN

MUROS

León, México, 2020

Creatividad Urbana | El arte en las calles de León | MUROS

DR Copyright 2020 | Instituto Municipal de la Juventud de León, Guanajuato, IMJU León

DR Copyright fotografías 2020 | María Lourdes Gómez Bulle, Tomás Castelazo, Hari Seldon, IMJU León,
según los créditos en pies de foto.

Coordinación Editorial: Leopoldo Navarro

Investigación de campo y documental: Job Emmanuel Alba Ángel / IMJU León

Servicios editoriales: Centro Tlacuilo, S.C. | tlacuiloediciones@gmail.com

Diseño de portada: Kevin Arturo Díaz Sánchez / IMJU León

Maquetación editorial: Rafael Ramírez Lozano

ISBN: En trámite

Versión PDF: Hecho en México, Made in México, 2020

Versión papel: Impreso y hecho en México, Made and print in México, 2020

CREATIVIDAD URBANA

EL ARTE EN LAS CALLES DE LEÓN

MUROS

Índice

	Presentación Héctor López Santillana	01
	Creatividad Urbana Misraim Macías Cervantes	03
	Introducción	04
	Contexto del arte urbano en León	12
	La distancia conceptual de los términos	14
	Intervención del espacio en las megaciudades	18
	Vecindad e intercambios culturales	24
	Jóvenes y arte urbano en León:	
	en busca de los precursores.....	28
	Wesly	28
	Nikis Manos Pintadas	31
	Más testimonios sobre los orígenes.....	32
	El grafiti, origen y vigencia (una visita panorámica)	36
	Un salto de León (del grafiti al arte urbano).....	38
	Otra perspectiva para la expresión juvenil	42
	La estrategia IMJU León	44
	El camino a la visibilización	48
	Los orígenes	50
	Respeto	50
	Xprésate	52

Ciudad de Murales.....	52
De Galería Urbana a MuraLeón.....	53

Nace Academia JuventudES	54
El objetivo: potenciar talentos	58
La estrategia de intervención	60
La evolución del arte urbano local.....	64
La promoción del trabajo artístico	68
El reconocimiento social	70
El equipo, el tema y la conducción	74
Las experiencias multisensoriales.....	76

Las intervenciones en el espacio público.....	78
De 2 a 3 caídas Homenajes.....	80
2018 Antonio H. Martínez y Bobby Lee	82
2019 Hermanos Shadow	86
2020 Tinieblas y Chale Armenta.....	90
Alfombra Verde	94
Acestros.....	98
Raíces.....	102
Las mujeres nos pintamos solas / juntas	106
Solas 2018.....	108
Solas 2019.....	112
Juntas 2020.....	116
Mictlarte	120

Índice

2017 Macario y Leyendas	122
2018 Coco.....	126
2019 Cielos aztecas	130
2020 Varios temas	134
Malecolor	140
2017 Mundo Submarino	142
2018 Space Writers.....	146
2019 Wild Style	150
León «Simpsonizado»	154
Guía para la identificación de personajes y objetos	162
Caballeros del Zodiaco	164
Mario Kart	172
Dejando huella	174
Héroes Lego.....	176

Un mundo de intervenciones y murales (2017-2020)	180
La ciudad se viste de arte	182
La PeloTota	184
Lactancia Materna.....	186
Trascendencia de la música.....	188
Cuidemos el agua.....	190
El rugir del León	192
El Mochilas.....	194
Recuerdos.....	196
Color a cada paso.....	198
Doce victorias consecutivas	200

Tecate Bajío	202
Diez días en Japón	206
Escritores mexicanos.....	208
Los olvidados.....	210
Las tres Fridas	212
<i>Street Art Cities</i> , una ventana desde y hacia el mundo	214

El arte urbano visto desde la industria creativa	216
Vivir del arte urbano.....	220
Crook 186.....	222
Brote RNK.....	224
Zhot.....	226
Daphne	230
Jhard IKS.....	232
Galería de artistas urbanos	234

Hacia una visión de futuro para el arte urbano	244
IMJU León, más allá de la meta institucional	246
La visión de los artistas sobre MuraLeón	248
Los caminos a la profesionalización	254
Un MuraLeón de los artistas y para la ciudad	258

Referencias bibliográficas	262
---	------------

Presentación

Estoy convencido de que la fortaleza de una sociedad depende de su capacidad para atraer, generar y retener talento. Y me refiero a todas las áreas: el deporte, el arte, la educación, la ciencia, la investigación, la economía, etcétera.

Trabajamos para formar ciudadanos competitivos, colaborativos, que sean ciudadanos del mundo. Que se sientan orgullosos de su ciudad. Que tengan herramientas que les ayuden a abrirse camino, para que puedan llegar tan lejos como quieran.

Por eso decidimos incluir a 60 jóvenes en nuestros consejos consultivos y directivos; los hemos enviado al extranjero para vivir una experiencia de voluntariado internacional en más de 40 países. Hoy tenemos 20 nuevas preparatorias y hemos donado 228 kits de robótica a 57 escuelas para despertar vocaciones de futuro, además del Makerlab y el Hackatón para compartir proyectos y conocimiento. Organizamos eventos deportivos para 2 mil jóvenes pertenecientes a bandas; a 470 de ellos los apoyamos para concretar un proyecto de vida. También construimos 6 nuevas ciclovías, un tema impulsado y exigido por los jóvenes.

Nosotros, como Gobierno Municipal, estamos aquí para facilitar el desarrollo de talento de nuestros jóvenes. Ellos nos están enseñando un nuevo concepto del arte. Yo nunca imaginé que estas nuevas técnicas nos darían un mensaje tan poderoso de reflexión y cambio. El arte urbano es una de las expresiones más libres, y en León creemos firmemente en la

libertad de la persona y en quienes plasman en los muros lo que piensan del mundo, la vida, la cultura y los temas que les interesan.

En la medida que León desarrolle su talento, su pasión y el amor por su municipio, lograremos una transformación. Nuestra labor es inspirar para que el ciudadano sienta que tiene la fuerza para cambiar como persona, como familia, como comunidad.

Esta publicación nos lleva por el camino que hemos recorrido en León para dar vida a nuestros espacios urbanos con el talento de las y los jóvenes. Conocerás los murales que embellecen y dotan de un nuevo significado a nuestras calles, a los artistas que los hicieron posible y el legado que ellos quieren dejar. Pero también podrás descubrir el contexto social de las obras más representativas y el impacto mediático, turístico y social que han logrado.

Seguiremos apoyando a quienes quieran mostrar su talento, porque son el vehículo para inspirar y aspirar a más. La parte humana es la que me interesa: que tengan sueños, no importa si son sueños locos. A nosotros nos toca impulsarlos, motivarlos. El mensaje para nuestros jóvenes es: **No están solos.**

Vamos por más, vamos a seguir llenando de color a León, pintando nuestro municipio con colores de esperanza y de sueños. Porque, como lo dice su lema, **En las calles y en todo el mundo. Somos Muraleón.** Porque aquí somos de primera, y vamos por un futuro de primera.

Héctor López Santillana

Presidente Municipal

Creatividad urbana

Nuestra creatividad y capacidad para imaginar espacios y realidades alternas a las que habitamos, es una característica que nos distingue ante cualquier otra especie del planeta. El componente de la creación, es decir, cómo logramos transformar en realidades estas ideas y mundos imaginarios, es lo que nos hace trascender entre nuestra misma especie.

Hoy el Instituto Municipal de la Juventud de León tiene un propósito clave, más allá de fomentar las habilidades de nuestros jóvenes: funcionar como plataforma para que desarrollen sus talentos y proyectos.

Con esta visión hemos decidido, además de acompañarles en la gestión de espacios para la expresión artística, impulsar su formación como profesionales, y proyectarles más allá de su entorno local.

Cada una de las intervenciones artísticas que encontrarás en este libro tiene un trasfondo, ya sea educativo o de reflexión y *en ciertos casos algo de nostalgia*, para que lo expresado en estos murales nos pueda remitir a momentos significativos en lo personal, además de llenar nuestras calles con mensajes y color.

A partir de esta visión y estrategia estamos concretando una diversidad de intervenciones, a las que hemos dejado de llamar pintas

para transformarlas en festivales de arte urbano. Además de plasmar sus creaciones en los muros de nuestra ciudad, los artistas urbanos locales consolidan, comparten y reciben ahí con otros invitados sus técnicas de trabajo, además de aprender sobre modelos de negocio, organización y logística de eventos, y relacionarse con plataformas digitales que impulsarán la permanencia y difusión de sus obras.

Academia JuventudES es el área institucional desde donde impulsamos el objetivo de que nuestros artistas urbanos transformen entornos, plasmen su visión y expongan ante otros su percepción del mundo.

Aquí encontrarás los antecedentes, el presente y la visión de este proceso, incluyendo testimonios de pioneros del arte urbano leonés, así como un somero registro de acciones realizadas en gobiernos municipales anteriores y *su evolución en el tiempo* para expresar con sus obras el orgullo identitario desde las calles de nuestro León, Guanajuato.

Gracias por recibir esta primera edición de **Creatividad Urbana | El arte en las calles de León | MUROS**. Así participas para que nuestra juventud exponga sus logros creativos, y que la imagen y el color influyan en el entorno público desde el arte urbano.

Misraím Macías Cervantes

Director General del Instituto Municipal de la Juventud de León

Introducción

La acción de plasmar alguna idea o mensaje en los muros ha tenido distintas connotaciones a lo largo de la historia. En México, específicamente en la ciudad de León, una parte del sector juvenil se ha identificado con prácticas culturales desde lo alternativo-transgresor hasta una diversidad de logros estilísticos que desembocan en obras identificables como arte urbano.

El arte urbano puede ser entendido como expresiones artísticas principalmente en el espacio público, que en su vertiente plástica incluyen tanto imágenes o figuraciones (generalmente basadas en la aplicación de pintura mediante brocha o aerosol) en muros, como un conjunto de prácticas callejeras que incluyen danzas urbanas performativas y/o la ejecución de instrumentos, improvisados en muchos casos.

Si bien el Gobierno Municipal de León, a través del Instituto Municipal de la Juventud de León (IMJU León) tiene presencia comunitaria con otras prácticas (Danza, música, desarrollo de comunidades, trabajo con talentos locales, etc), aquí enfocaremos nuestra mirada en evolución de los procesos desarrollados para promoverlo y difundirlo en su vertiente visual que, mediante el uso de la pintura por parte de sus autores, los ha llevado a profesionalizar su tarea de conferir color y un distinto sentido a los muros de su ciudad.

Uno de los objetivos del IMJU León es potenciar e impulsar conocimientos, habilidades y talentos artísticos de los jóvenes del

Página anterior: Mural con temática del Día de Muertos, Panteón San Nicolás, 2011. Artistas: Brote y Zhot. Foto: Tomás Castelazo.

Esta página: Mural en Malecolor 2019 | Wild Style. Autor: Aneebal. Foto: Archivo IMJU León.

municipio, así sea en lo individual o integrados en agrupaciones, colectivos, etc. Ya en las postrimerías de los años noventa, el Instituto incorporaba en su misión el reconocimiento y animación de estas prácticas culturales y artísticas.

El arte urbano Impulsado por el IMJU León se basa en el principio de potenciar talentos locales para la utilización de espacios públicos como medio de expresión. De esta manera se deriva este trabajo en una estrategia que ha permitido crear una imagen de la ciudad que posibilita la creación de entornos seguros, gracias al mejoramiento del espacio público, incentivar la utilización de espacios, activar zonas de manera económica gracias a la atracción turística, y brindar una mejor percepción de seguridad de los espacios, además de la formación ciudadana mediante las intervenciones que conllevan mensajes, recuerdos históricos o imágenes, que logran que las personas se apropien de los espacios y transformen su dinámica y su relación con lo público.

Esto ha contribuido en el desarrollo de las identidades comunitarias, tanto de quienes lo realizan como de quienes lo observan a diario.

Muchos espacios públicos y privados han adquirido un sentido distinto a partir de las intervenciones artísticas. Poco a poco percibimos a la ciudad como una galería de arte al aire libre, accediendo a las obras de los artistas sin necesidad de recurrir a espacios creados exclusivamente para un sector de la población.

*Mural en el festival Malecolor 2017 | Mundo Submarino.
Autor: Gerso. Foto: María Gómez Bulle.*

Este Libro muestra la evolución de la incidencia del IMJU en la consolidación del arte urbano de nuestro municipio, al pasar de un programa de expresión a un movimiento que brinda una nueva perspectiva a la ciudad, creando experiencias únicas alrededor de la temática del arte urbano. Además, brinda un esbozo documental sobre los procesos desarrollados para potenciarlo desde lo local hasta lo internacional, a través de la reinención de las intervenciones y su documentación digital, desde la creación de un mural con mensaje educativo hasta el desarrollo de danzas, musicales y presentaciones en torno al mismo.

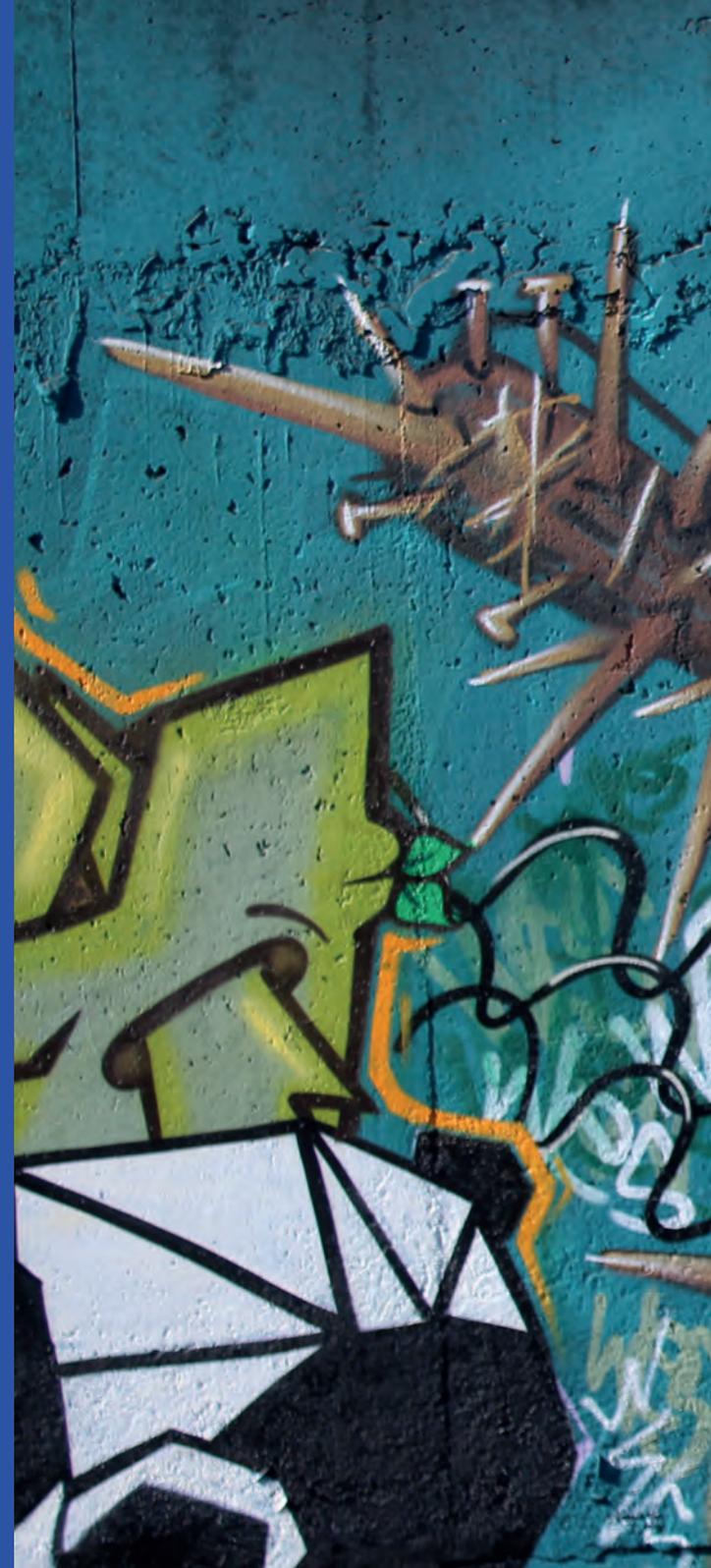
A este conjunto de elementos y la mezcla de artes, técnicas y visiones de un movimiento que posiciona a nuestra ciudad como referente nacional e internacional, lo hemos llamado Creatividad Urbana, que el lector podrá disfrutar de manera gráfica, además de conocer la incidencia del Instituto de la Juventud en el proceso para consolidar esta revolución artística.

*Mural en el festival Malecolor 2019 | Wild Style.
Artista: Sekta. Foto: Archivo IMJU León.*

Gekta
VANESSA

Contexto del arte urbano en León

/// La distancia conceptual de los términos

mpecemos hablando de dos términos, arte y grafiti, que suelen estar emparentados pero no significan lo mismo. Por lo regular, mucho de lo que se produce con el nombre de grafiti es referido también como arte urbano. Algunos autores mencionan a los dos como manifestaciones surgidas en la clandestinidad y el anonimato, cuando no necesariamente es así.

Tal comparación tiene sentido, pues quienes los practican transitan en ambos cauces, o porque que en el inicio de su trayectoria como artistas realizaron producciones más cercanas a la estética, técnicas y códigos culturales del primero.

Fernández (2017, p. 43) define arte urbano como:

[...] las manifestaciones artísticas realizadas de forma independiente en espacios urbanos, públicos o privados, con carácter ilegal, aunque la legalidad no es excluyente, anónimas o seudónimas, de naturaleza sorpresiva, inteligibles para un público generalista y con un objetivo moralizante y/o estético [...]

Página anterior. Mural realizado en el festival Malecolor 2019 | Wild Style. Autor: Wes. Foto: Archivo IMJU León.

Esta página. Whole car (intervención de vagón completo). Artista: Seen. Foto: Henry Chalfant.

Por otro lado, el grafiti sería una práctica cuyas características se asocian con la cultura hip-hop, representan grafías más o menos abstractas, firmas o tags y letras e imágenes de grandes dimensiones, la mayoría realizadas con pintura en aerosol, marcadores permanentes, etc. (Castleman, 2012). Suelen realizarse en la ilegalidad, aunque en ocasiones se llevan a cabo según los marcos legales de uso de propiedad privada o pública.

Quienes realizan el grafiti parten de una estética que no necesariamente exige comprensión de quienes lo observan en los muros, y lo caracteriza la experimentación para mejorar la técnica y perfeccionar el estilo.

El arte urbano, en cambio, parte de una estética específica y recurre, tanto a elementos discursivos del grafiti como a la exploración de otras técnicas, seguimiento de vanguardias estéticas, etc. En este sentido, Dos Santos (2009, p. 2) dice que:

La práctica del grafiti es considerada una variante de lo que ampliamente es considerado como Street Art, arte callejero o arte urbano. Para algunos es el iniciador de toda esta forma

de hacer arte en la calle, puesto que el recurso del aerosol como material rápido para pintar unifica las imágenes creadas, confiriendo una estética que es valorada por un grupo y una comunidad.

Amao, por su parte (2014, p. 47), menciona que:

[...] las transformaciones del propio grafiti, dan cuenta de un fenómeno que se complejiza en varias dimensiones; una de ellas: la estética. El grafiti en sus inicios se expresaba por la vía textual (esto es: nombres, apodos, consignas), y posteriormente llegó a elaboraciones de piezas cuyos elementos han hecho que se les considere artísticos. Dado que el término grafiti nació para referir a la práctica del marcaje textual, práctica que si se realiza sin autorización es criminalizada, resulta actualmente un término negativo para quienes desconocen sus transformaciones y polisemias. El grafiti ha tenido (y aún tiene) una connotación social que le asocia al vandalismo. Es por eso por lo que han surgido diversas nomenclaturas que buscan aludir al street art de tendencia mural (u otras técnicas, como el estencil), siendo una de ellas *postgraffiti*, donde el prefijo post no tiene un sentido exclusivamente temporal (posterior al grafiti), sino que se ha propuesto solamente para distinguirlo de su dimensión textual.

Aun con la propuesta de referirlo como género artístico que busca reconocimiento en museos y galerías, no hay acuerdos para conceptualizar estéticamente al street art o arte urbano. En cambio, sí existe la intención por describirlo a partir de sus recurrencias visuales (Amao, p. 46):

El género es tan difícil de definir como las reglas que se aplican. Podría entenderse como una reinterpretación del retrato, el surrealismo o el pop art, pero con una narrativa que surge de los mundos visuales creados en las ciudades donde la política es menos discutida y más gritada.

Marcando la diferenciación entre grafiti y arte urbano, podríamos afirmar que (—como menciona Sánchez en Amao, 2013, p. 27):

Hablar de *street art* o arte urbano, y no únicamente de grafiti, es posible con mayor claridad cuando se voltea a ver la transformación estética e incluso conceptual (de sentidos y significados) de aquel marcaje inicialmente identificado con letras. Al sumarse nuevas formas (estilos, materiales) a la intervención de paredes de las ciudades hay quienes reconocen una “evolución”, la cual es visible en la estética de las marcas: se incluyen efectos tridimensionales, se incorporan personajes de la cultura pop, se diversifican las técnicas.

En este sentido, es posible distinguir una transformación en técnicas y estilos, que ha ocasionado una migración espacial y conceptual de lo que originalmente surge en las calles como actividad lúdica, clandestina y realizada en el anonimato, para generar un cambio en lo que se concebía como la actividad de marcar las paredes.

Relacionar el arte urbano con el grafiti es válido si se consideran las influencias del segundo sobre el primero, aunque no es posible valorarlo sólo mediante estéticas originadas en éste o en el hip-hop. El arte urbano también puede ser entendido como resultado de un conjunto de corrientes artísticas, originadas en otros espacios fuera de Norteamérica. Por ejemplo, la expresión de arte de protesta que se expresó de manera importante en Europa (de forma simultánea con la expresión de grafiti en Nueva York) con movimientos estudiantiles como el Mayo francés del 68.

Armstrong (2005, p. 47), por su parte, menciona que mientras el grafiti funciona “como un medio estético de la ocupación”, el *street art* o arte urbano (en ocasiones carente de letras) no reclama “la propiedad sobre los espacios” sino que propone su “la reutilización de ellos”; por lo que en vez de ser una práctica territorial (como lo es la naturaleza del grafiti desde sus orígenes), el *street art* es “reterritorial”.

Lo que se parece pretender con grafiti es cubrir tanto terreno como sea posible, y el arte urbano considera generalmente la ubicación específica y estratégica de las obras realizadas, siendo su principal escenario el medio ambiente urbano construido (Armstrong, 2005).

Bajo esta línea, lo que consideramos como arte urbano difiere de lo comúnmente definido como grafiti. No hablamos de conceptos contrapuestos —es posible reconocer influencias de un movimiento cultural sobre otro—, sino que semánticamente son diferentes, pues no parten de los mismos propósitos para intervenir el espacio urbano.

Por último, la necesidad de mejorar calidad y formar un estilo determina estas transiciones del estado simple del grafiti al complejo, para hablar entonces de arte urbano, o de grafiti en estado de arte.

/// Intervención del espacio en las megaciudades

Algunos autores afirman que el arte urbano ha tenido sus orígenes en movimientos contraculturales como el punk o el hippie. Otros mencionan que, según su estética y técnicas, tiene orígenes o está influenciado por el movimiento de la cultura hip-hop (Alba, 2017; Cruz, 2010) a través del grafiti como una de sus expresiones artísticas. En este sentido, podemos afirmar que el arte urbano se conforma en el tiempo y ha recogido elementos e influencias de otros movimientos artísticos y culturales, y no puede ser definido bajo un movimiento específico o según una estética particular.

Cuando se habla sobre los orígenes del arte urbano es común mencionar lo que conocemos como arte rupestre. Lo cierto es que este tipo de producción estética surge y tiene sentido en un estadio específico de la historia —la explosión industrial y creación de megaciudades—, como mecanismo de expresión para las demandas sociales.

Se identifican en Estados Unidos las primeras expresiones de arte urbano, quizá no logrado en cuanto al concepto, pero sí en la idea actual del movimiento. Con el uso de diversas técnicas, distintas personas, en su mayoría jóvenes, comenzaron a generar firmas, caracteres, producción de letras estilizadas en el espacio urbano. Al respecto, Alba (2017, p. 35) menciona que:

Los orígenes de este tipo de grafiti se encuentran en los Estados Unidos de América, a finales de los años sesenta del siglo XX, en la ciudad de Nueva York, en el Bronx, Manhattan y Brooklyn específicamente. Estas zonas estaban compuestas por barrios populares periféricos llamados guetos donde vivían y convivían migrantes procedentes de diversos lugares (latinos y afrodescendientes en su mayoría). Esta ciudad fue de las principales donde se identificó esta manifestación gráfica caracterizada, por ser realizada a base de pintura aerosol con diversas formas, contenidos y estilos.

Pieza del artista urbano Blu. Sus obras pueden ser consultadas en <http://blublu.org/>

El grafiti tuvo dos connotaciones. La primera fue su impacto respecto al uso del espacio público: representaba un problema para las autoridades debido a la proliferación en masa de las graffías, imágenes y producciones. La segunda fue sobre el mundo de arte, debido a la complejidad y calidad estética de lo realizado, principalmente en vagones de metro.

En este momento aún no era identificado como arte urbano, aunque ya había iniciativas para llevar lo producido como grafiti a galerías de arte, lugares no ocupados antes por quienes pasarían a convertirse en artistas urbanos como *Lee Quiñones*, *Five Fab Freddy*, *Dondy*, *Futura 2000*, entre otros (Castleman, 2012).

Era una obra realizada con técnicas, materiales, estilos y contenidos muy característicos, con un uso de la palabra que nadie había pedido y en un espacio que no sólo no les pertenecía, sino que les era expresamente prohibido (Reyes, 2012), con la intención principal de plasmar un seudónimo en el espacio urbano —sea éste público o privado- y representar a un grupo (*crew*¹), refiriendo a la pertenencia colectiva. Maquilón (2011, p. 13) menciona que este tipo de grafiti:

[...] en cuanto a alcance está relacionado con una comunicación interna hacia el “crew”, que es una comunidad cerrada con la que se comparte un léxico: códigos de conducta, estéticos, estilísticos y cuya dimensión discursiva resulta alienante para agentes externos

1. La palabra *crew* se retoma en este tipo de práctica para indicar la agrupación grafitera a la que se pertenece. Por ejemplo, cuando un escritor firma una pared, escribe su nombre de grafitero y después las siglas de su *crew*. La firma revela, sólo ante los ojos de quienes son grafiteros: presencia, autoría y pertenencia al colectivo (Cruz, 2003).

al grupo. Sin embargo, esto no quiere decir que los escritores de grafiti no busquen el prestigio ni el reconocimiento en lo que hacen, aunque sea dentro del mismo contexto. El mismo hecho de querer plasmar su tag da cuenta de una intención de apropiación.

Los primeros vestigios de este tipo de grafiti en el Bronx se encontraron hacia 1971. Lo inicia un joven de origen portorriqueño, Demetrio, quien firmaba bajo el seudónimo *Taki*,² en seguida del número de su casa, 183, en paredes, autobuses, monumentos públicos y estaciones del metro de Manhattan (Salas, 2012). Le sigue una generación de grafiteros que perfeccionó la técnica, creó estilos que definen la tipología actual y creó una visión distinta de lo producido, llevando su trabajo a un nivel profesional, asumiendo otras identidades, como el caso de los artistas urbanos.

En los años setenta surgen otros estilos y graffías: lo que era sólo una firma se convirtió en una reproducción de dimensiones considerables, comparado con las dimensiones de las que no median más de 50 centímetros. Se crearon grafitis con dimensiones de tres o hasta 10 metros de largo, caracterizados por una tipología de letras regordetas (figurando nubes) realizadas a dos o más colores, también con pintura aerosol, y denominadas *bubble letters*, *graffiti bombing* o *bombas*. Comenzaron a verse otros estilos con efectos en tercera dimensión (graffiti 3D) y otros con letras poco legibles, denominados *wild style* o

2. *Taki 183* es el caso más conocido debido al impacto mediático de una entrevista que le realizaron para el diario *The New York Times*, pero en el documental *Bomb it* (2007) se menciona que las primeras expresiones de este tipo fueron realizadas por el grafitero *CornBread* en Filadelfia, a finales de los sesenta.

estilo salvaje (Castleman, 2012). También surgió la tipología estética *throw up* (vómito), realizada con letras sencillas y fáciles de rellenar, sólo para marcar la mayor cantidad de espacios, y sin interés por armonizarlos estéticamente (Castleman, 2012).

Los escritores de grafiti fueron asumiendo otras identidades a medida que adquirieron nuevas experiencias en el mundo del arte. Si ya el grafiti para los jóvenes de ese momento tenía componentes artísticos, llevarlo a otros espacios reafirmó su idea sobre la estética y el valor de sus piezas y producciones, más allá de los muros y vagones del metro.

Es aquí donde aparece la condición social, ya no como escritores de grafiti sino como artistas callejeros (Maquilón, 2011, p. 27):

⋮ La condición de artistas y estudiantes de arte los ubicaba dentro de un legado y tradición
⋮ institucional. Sin embargo, estos jóvenes no resistieron la necesidad de darse un baño de
⋮ época y apropiarse de ciertos procedimientos, actitudes y nuevas realidades del diálogo entre
⋮ grafiti y sociedad, con lo que dieron origen al Street Art o arte urbano.
⋮

Por otro lado, también surgieron artistas que se manifestaron en las calles, en paralelo con el movimiento del grafiti. Por ejemplo, en los años setenta Gordon Mata Clark se caracterizó por realizar esculturas complejas y extravagantes en el espacio urbano. Hacía cortes en edificaciones, modificando su apariencia de funcionalidad hacia dimensiones absurdas, con lo que construía naturalezas urbanas excéntricas (Maquilón, 2011, 28). Por su parte, Dan Witz desarrolló una forma particular de arte en las calles, plasmando imágenes hiperrealistas de colores, hechas a base de pintura acrílica, en exteriores de establecimientos industriales (Maquilón, 2011).

*Página anterior. Whole car (intervención de vagón completo).
Artista: Dondi. Foto: Henry Chalfant.*

*Página opuesta. Pieza del artista urbano Banksy.
Obra disponible en <https://banksy.co.uk/>*

También hubo otros artistas que destacaron por su obra y dieron el actual sentido conceptual del arte urbano. Destacan Jenny Holzer, Richard Hambleton, Keith Haring y Jean Michel Basquiat, este último teniendo también sus primeras influencias como escritor de grafiti. Actualmente el arte urbano con mayor visibilidad en las calles del

mundo se expresa con diversas herramientas y técnicas. Banksy es el autor de quien más se conoce, debido al gran impacto mediático de su mensaje e imágenes, con el estencil como su principal técnica. Obey destaca por las dimensiones de sus trabajos y los insumos que maneja, con el papel impreso a gran escala como su principal insumo artístico.

/// Vecindad e intercambios culturales

uestra vecindad geográfica con los Estados Unidos, así como la emigración y retorno de mexicanos desde ese país, propician grandes intercambios culturales a lo largo de la historia reciente.

Por otra parte, los procesos globales de comunicación han permitido que tanto el grafiti como el arte urbano tengan alcance internacional. También las migraciones han influido para que el primero y sus prácticas relacionadas (breaking, rap, dj) extiendan su alcance territorial. Sobre esto, Alba (2017) menciona que por lo regular, los deportados traían consigo el conocimiento de prácticas relacionadas con la cultura hip-hop, reflejadas tanto en manifestaciones corporales — bailar break dance, cantar rap o hacer música mediante dispositivos electrónicos como consolas o tornamesas— como en contenidos de tipo audiovisual —casetes, VHS, fotografías, etcétera.

Abarca (2010) menciona que Tanto el grafiti como el arte urbano adquieren un sentido global: tienen presencia en distintas partes del mundo ya que, a mediados de los años 80, con una industria cultural en formación en torno a la cultura hip-hop, se exhiben películas y documentales que influenciaron a muchas personas, sobre todo jóvenes, destacando los filmes *Wild Style*, *Beat Street* y *Style wars*. También iniciaron flujos de músicos de hip-hop, break dancers (b-boys), y escritores de grafiti, mediante giras a festivales internacionales que exponen su estética a públicos cada vez más amplios, así como intercambios autofinanciados por escritores que visitaban ciudades norteamericanas para empaparse del fenómeno, o viajaban desde ellas a metrópolis por el mundo entero en busca de nuevos desafíos.

Como producto de esos intercambios culturales surge en México un movimiento expresado principalmente en la población joven: el grafiti. Se atribuye a los intercambios de mexicanos radicados en Los Ángeles y otras ciudades de Estados Unidos la introducción al país del *tagging* y las letras y caracteres en gran escala, que toman auge a partir de pintas territoriales en ciudades

Pieza del artista urbano Blu. Sus obras pueden ser consultadas en <http://blublu.org/>

fronterizas como Tijuana, Ciudad Juárez y Monterrey, presentándose posteriormente en urbes como la Ciudad de México y Guadalajara (Valenzuela, 2012, p. 14).

Las prácticas del grafiti y el arte urbano llegaron a México en los años ochenta y se manifestaron con mayor fuerza en los noventa del siglo XX. Ya existía el primero, usando instrumentos como el aerosol para expresar un pensamiento y dibujar un carácter, pero no la técnica y estilos aplicados en las urbes donde surge el grafiti neoyorkino. Estaba más referenciado el de esa época con contenidos discursivos de pandillas de corte chicano y de las que se identificaban con el movimiento cultural inglés *punk*. Los primeros plasmaban en los muros íconos como la Virgen de Guadalupe, personajes mitológicos prehispánicos de origen mexica (Quetzalcóatl) o simplemente letras con tipología gótica donde se podía leer el nombre de la pandilla; los segundos plasmaban con aerosol en bardas abandonadas lemas como *punk is not dead* (Valle, 2009, p. 42).

Algunos autores señalan que expresiones culturales como la presencia de los cholos y lo chicano dejan una huella importante en el grafiti y el arte urbano (Valenzuela, 2012). Producciones en las calles, murales en el espacio callejero, de las pandillas o bandas, tienen una presencia importante en la diversidad de formas y estilos que hoy siguen utilizando en estas expresiones. Su lógica está íntimamente relacionada con lo territorial y la generación de identidad con el lugar, con la calle, con la esquina, y las marcas generadas en los espacios parten de una tipología estética específica.

Un gran número de personas comenzó a adoptar el bagaje y códigos del grafiti. Sus formas de socialización se caracterizaron por la conformación de grupos, los denominados *crews*, principalmente para compartir experiencias sobre la intervención de espacios públicos y privados, casi siempre de forma ilegal. Iniciando el nuevo milenio hubo una explosión

*Página opuesta. Pieza del artista urbano Banksy.
Obra disponible en <https://banksy.co.uk/>*

importante de esta práctica en todo el país, y cada vez aparecían más jóvenes involucrados con su quehacer. La figura de grupos o *crews* formados en las grandes ciudades del país, comenzó a tener presencia también en ciudades pequeñas. 🌀

/// Jóvenes y arte urbano en León: en busca de los precursores

El grafiti parece haber llegado a León, Guanajuato en el inicio de los años noventa del Siglo XX, como a otras ciudades del país. Se supo de su existencia mediante información que circulaba en los medios de comunicación y la compartida por migrantes vueltos de Norte América a sus lugares de origen. También, como señaló en una entrevista el escritor de grafiti Wesly, esto se dio mediante la socialización con compañeros de escuela y amigos, conformándose una práctica leonesa desde lo local, a diferencia de otras ciudades del país donde sí había más fuentes de información sobre tal fenómeno.

Wesly

Según el testimonio de Wesly —escritor de grafiti leonés desde el año 1995-, y basados en su acervo fotográfico, las primeras expresiones de grafiti en la ciudad se dieron en los primeros años de la década de 1990:

Página opuesta arriba, izquierda. Primer registro gráfico de grafiti en la ciudad de León, en letras pompa o bombing, 1992. Autor: RTS. Foto: Wesly.

Página opuesta arriba, derecha. Intervención realizada por Wesly en 1997. Foto: Archivo del autor.

Página opuesta, abajo. Intervención realizada entre el años 1991-1994, con registro en 1995, de la banda los Panchitos. Foto: Wesly

Empiezo a pintar en el año 1995 por una plática con unos compañeros de la prepa. No había un historial gráfico ni información sobre el grafiti, hasta que localicé en los diccionarios esa palabra. Se me viene a la memoria una película de los años ochenta sobre King Kong: un personaje viaja en el metro que se ve todo rayado, en una toma de uno o dos segundos.

En una ocasión, cuando iba en la secundaria, vi por el rumbo del Malecón del Río y bulevar Hidalgo unas letras, RTS,3 que duraron ahí unos diez años. Tuve oportunidad de bajar y tomarles una foto, entre los años 1991 o 92. Está entre las primeras letras de burbuja que recuerdo de grafiti hip-hop. Posteriormente grafiti, por toda la ciudad, encontré unos en la calle Olmo, en los Olivos. ellos ya pintaban placas, letras de burbuja, *taggers* muy derechos,

letras ya estilizadas. Era una locura; estaba toda la calle pintada por los Oldies, una pandilla de cholos que se juntaban ahí. Las fotos que conservo de ellos corresponden a pintas de entre los años 1991 y 1994; yo las tomé como en 1995. La barda con el grafiti *Panchitos*, de la pandilla con ese nombre, estaba aquí en la calle Brisa, donde ahora es el bulevar Vicente Valtierra. Esa tipografía con un estilo más chicano es de 1993, según quienes me informaron sobre esa fotografía.

Empecé a pintar en 1995 el rótulo *Stripe*, que significa *raya*. Salíamos de

la prepa y nos juntábamos afuera del convento de las madres capuchinas; esa fue la primera barda que recuerdo haber pintado. En ese mismo año alguien me ofreció una barda en Villa Insurgentes, por la calle Zitácuaro. Ahí pinté un conejito de muchos colores con mis amigos Bornie y Chuy, los primeros grafiteros a quienes conocí. En el mismo año también me juntaba con la pandilla de rockeros Vampiros. Esa pinta la hice en la Deportiva 1. La de *Stilo* la pinté por el rumbo de la Deportiva 2; era una S, una K toda doblada que parecía que decía *Skilo*, un aerosol en medio, y una bola 8.

También tuve la oportunidad de pintar *Señor Radio* por San Jerónimo en 1997; fue la pinta más colorida que hice en ese tiempo. No estaba muy activo, pues era difícil conseguir los aerosoles y estudiar. Ya cuando estaba más encaminado, por el año 1998, todos los domingos me llevaba a la familia a la estación del ferrocarril;

ahí hacíamos nuestro *pic-nic* y pintaba en vagones de trenes.

En 1999 seguía pintando con Bornie y Chuy; hicimos un hipopótamo en el bulevar Hilario Medina, cerca de la central camionera; ese ya llevaba un fondo, letras de color y el personaje en medio. Fue una de nuestras primeras pintas más elaboradas, con algo de sentido.

La primera producción en esta ciudad como *crew*, unas letras en tercera dimensión, la hicimos Chuy, Bornie, y yo en el bulevar Vicente Valtierra, a una cuadra del Hilario Medina, y permaneció durante mucho tiempo. Yo había ido en 1998 a una expo en Guadalajara, donde se reunieron todas las *crews* de México. Volví muy influenciado por lo que vi, y nosotros tres hicimos una a la que llamamos CDC, que significaba *Creaturas de Color* o *Caricaturas de Color*.

En el año 2000 se abrió el programa *Respeto* del Municipio. Nos invitaron a

Página opuesta, arriba. Intervención realizada por Nikis Manos Pintadas en Casa de la Juventud, año 2000. Foto: Wesly.

Página opuesta, abajo. Producción realizada por Wes en 1998. Foto: Wesly.

participar y pintamos en un *Expresarte*, creo que así se llamaba. La siguiente foto fue en el año 2001 o 2002. Son unas letras de gusano, que parecen enlamadas o pudriéndose. En 2007 otro grupo de personas formamos el *crew* GEMS y nuestras pintas ya eran más elaboradas, con colores, temática, tipografía y elementos representativos de lo que queríamos pintar. En esta foto se muestran dos escarabajos y tipografía de los integrantes del *Crew*.

Respecto a la mención que hace Nikis sobre el grafiti ELP, así como del primer grafiti del que tiene registro, Wes acota:

La novia de quien hizo el grafiti RTS me comentó que eso fue en el año 91 o 92. La de ELP, *Enanitos Locos del Parque*, fue en 1997.

Nikis Manos Pintadas

Algunos elementos del testimonio recabado por Alba (2017, p. 37) aportan antecedentes sobre el arte urbano en León y los actores involucrados en él desde sus inicios.

En una entrevista realizada el 20 de octubre del 2016, se le preguntaba sobre el origen del grafiti y el arte urbano en la ciudad. Mencionó que el que se conoce en la actualidad en León, no es el mismo que él vio en las calles antes de su inicio como artista a finales de los años noventa, pues el plasmado en paredes y otros espacios de la ciudad era de otro estilo, diferente al neoyorkino. Aunque estaban hechos con pintura en aerosol, su tipología se relacionaba más con el de corte chicano (letras góticas, iconografía sobre mitología prehispánica).

Por otra parte, comentó que las técnicas y estilos para hacerlo no eran muy variados, pues no existía una industria definida para la práctica del grafiti. La gama disponible

de colores era muy reducida, pues usaban aerosoles de tipo comercial. Fue hasta la llegada del nuevo milenio cuando la perspectiva cambió y empezaron a evolucionar los usos de las paredes, las técnicas y estilos.

Más testimonios sobre los orígenes

Crook, uno de los artistas entrevistados, comparte el siguiente dato sobre los antecedentes del arte urbano en León (entrevista, 24 de junio de 2019):

... A mi punto de vista el arte urbano se derivó del grafiti. No sé cómo empezó en esta ciudad, porque soy del Estado de México y cuando llegué aquí en 1999 y ya estaban los primeros escritores de grafiti: *Wesly*, los BR con el Lobo, los RC con Mersi, Cause y un cholo, Macrino, que hacía unos 3D buenos para su época, y de ahí una cosa llevó a otra. Comenzaron a pintar, a pegar

stickers,³ carteles con engrudo, y empezó todo eso derivado del grafiti.

El artista Zhot menciona los personajes a quienes considera pioneros del grafiti y arte urbano en la ciudad (entrevista, 25 de junio de 2020):

... Cuando aquí en la ciudad empezó el grafiti o arte urbano, yo era muy chico. Tenía ocho nueve años, y ver esto en la calle es algo muy impactante para un niño que no conoce ese mundo. Vi un mural de Sketch, un grafitero de la ciudad de México, que ya era legal. Recuerdo que pintó un tucán arriba de unas letras 3D, y para mí era muy sorprendente su habilidad con el aerosol. También recuerdo pintas del Wes, uno de los primeros. Recuerdo a un *crew* muy conocido en ese tiempo, que me marcó mucho: los H2R, que significaba *Hip-Hop Revolution*.

Brote menciona pioneros y antigüedad de estas manifestaciones (entrevista, 25 de junio de 2020):

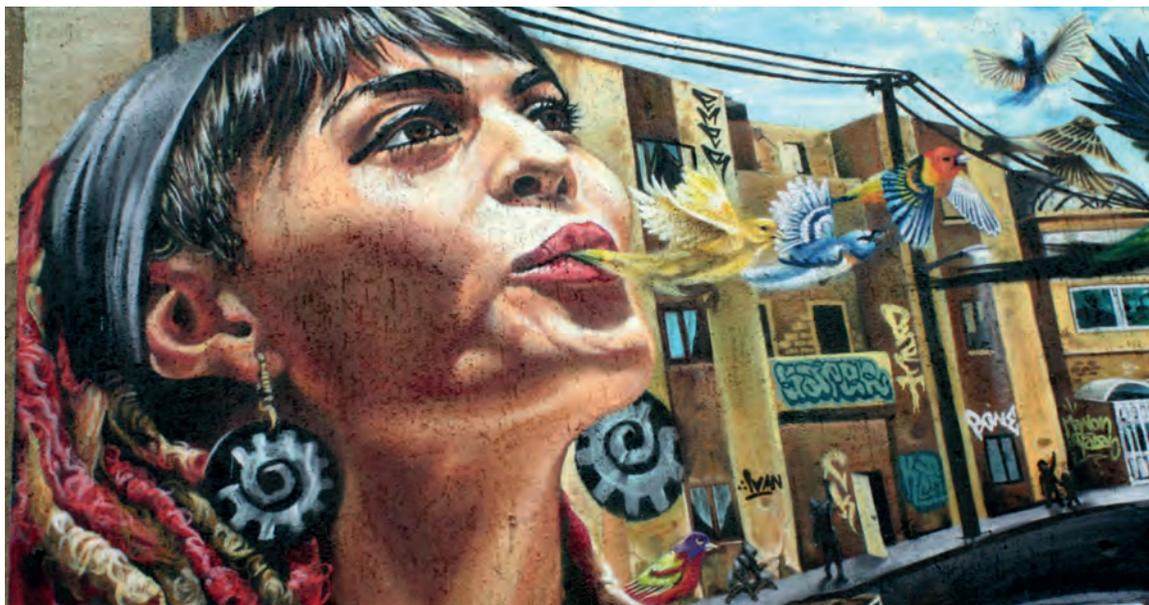
... León tiene una historia larga. No somos nuevos en esto; mucha gente ha venido haciéndolo desde hace tiempo. Yo le calculo unos 20 años. Los primeros que comenzaron fueron, Armic y Wes, entre otros. El único pionero de ese tiempo en la ciudad que sigue por ahí es Wes. Después lo siguió gente como Mersi, Coete y muchísimos más.

Varios factores permitieron que el arte urbano obtuviese presencia en la ciudad como concepto y realidad. Uno de ellos fue la llegada de insumos especializados para desarrollar de mejor manera la técnica del aerosol, lo que permitió intervenciones más complejas y con mayor calidad estética. Al respecto, Crook menciona (entrevista, 24 de junio de 2020):

3. Los *stickers* son imágenes o letras impresas en papel autoadherible que se colocan en señalética, teléfonos públicos, ventanas de casas habitación y edificios, etcétera.

Creo que ha sido bastante el cambio. Cuando empecé pintábamos con aerosoles de ferretería, que no eran para uso del arte. Tenían mucho solvente, chorreaban mucho, no marcaban el tono y la gama era muy limitada; teníamos que estar haciendo nuestras propias mezclas o trabajar con lo que había. Si has llegado a ver las pintas de entonces, notarás que no están muy vivas; no había muchas gamas. Quienes hacían letras y caracteres no las dejaban muy detalladas, debido a las técnicas que usábamos. Era difícil conseguir válvulas para pintar con aerosol; te duraban no más de diez pintas, debías limpiarlas muy seguido. Ahora no; hay variedad de puntas, de diferentes marcas como *Montana*, *360 de México*, etcétera.

Zhot complementa (entrevista, 25 de junio de 2019):

La evolución del grafiti aquí en la ciudad empezó muy leve, más que nada por la carencia de materiales; todavía sin aerosoles se usaban brochas o rodillos, por lo que era muy acotado el grupo de grafiteros. Cuando los materiales empezaron a mejorar, quienes vivimos esta subcultura nos empezamos a desarrollar más. Por ejemplo, no es lo mismo hacer un 3D con los materiales actuales, que con los que había en los noventa o en el 2000. Para hacer una gama de seis colores, en aquellos tiempos sólo contabas con tres básicos. Ahora vas a la tienda y compras 24 gamas. Eso favoreció mucho que se desarrollara cada vez más el arte urbano.

Los artistas empezaron a realizar, además de letras —elemento que caracteriza al grafiti—, rostros humanos y de otras especies en forma realista, además de que se comenzaron a explorar técnicas de pintura como la acrílica, la vinílica, etc., y su trabajo adquirió mayor valor estético dentro y fuera de la comunidad de artistas y grafiteros.

Entre los años 2005 y 2006 ya se identifica una evolución en lo producido por los artistas urbanos. Su trabajo ocupa cada vez más espacio en la ciudad y la temática de los murales es más diversa, estableciendo un dialogo visual con el espectador y haciendo más inteligible lo creado en los muros, a diferencia de quienes se identifican como escritores de grafiti, más enfocados en los tags, bombas, *wildstyles*, etcétera.

Esto menciona Jhard al respecto (entrevista, 27 de junio de 2020):

Muchos como GEMS y CAT comenzaron a hacer cosas más elaboradas, más en conjunto, vistosas, basadas y justificadas en lo que a la gente le gustaría ver. Entre ellos están Kart, Nikis, Orión, Cent, que evolucionaron de hacer letras o figuras caricaturescas a trabajar el realismo, con producciones cada vez más elaboradas.

La visión de Daphne (entrevista, 3 de julio de 2020):

Hace bastante tiempo que inició el grafiti, pero el arte urbano... supongo que se dio desde que los chavos quisieron ganar del grafiti, y lo comercializaron. En León tuvo mucho que ver el Instituto Municipal de la Juventud, que los fue acercando a que pintaran más murales.

Hace bastante tiempo no había internet. Todo lo que se hacía era de imaginación y de hacer letras, que en sí eso es el grafiti, o inventarse alguna caricatura. Después se fue combinando con artistas que pintan al óleo. En León vi el inicio de ese cambio desde hace unos 10 años. Entre quienes considero que hacen buenos murales están Kart, Dante, Cent, Orión —él y Nikis están entre los primeros muralistas que se vieron aquí.

En la actualidad hay jóvenes iniciándose como grafiteros o artistas urbanos, llegando a elaborar trabajos de alta calidad, lo que permite afirmar que la práctica del arte urbano en la ciudad está en proceso de consolidación, con la expectativa de lograr un alcance importante en la esfera cultural, social y económica, incluso con proyección internacional.

*Página anterior. Intervención de Nikis Manos Pintadas, Kif y Xape, 2011 (detalle).
Foto: tomada del perfil Facebook del autor.*

*Página opuesta. Intervención de Nikis Manos Pintadas, Kif y Xape, 2011.
Foto: tomada del perfil Facebook del autor.*

/// El grafiti, origen y vigencia (una visita panorámica)

Esta página. Intervención con grafitis tipo carácter, bombing y throw up. Autores: Mr Madness, ills y Scro. Foto: Archivo IMJU León.

Página opuesta. Grafiti wild style, Malecolor 2019. Autor: Asoter. Foto: Archivo IMJU León.

/// Un salto de León (del grafiti al arte urbano)

arios factores permitieron que el arte urbano obtuviese presencia en la ciudad como concepto y realidad. Uno de ellos fue la llegada de insumos especializados para desarrollar de mejor manera la técnica del aerosol, lo que permitió intervenciones más complejas y con mayor calidad estética. Al respecto, Crook menciona (entrevista, 24 de junio de 2020):

Creo que ha sido bastante el cambio. Cuando empecé pintábamos con aerosoles de ferretería, que no eran para uso del arte. Tenían mucho solvente, chorreaban mucho, no marcaban el tono y la gama era muy limitada; teníamos que estar haciendo nuestras propias mezclas o trabajar con lo que había. Si has llegado a ver las pintas de entonces, notarás que no están muy vivas; no había muchas gamas. Quienes hacían letras y caracteres no las dejaban muy detalladas, debido a las técnicas que usábamos. Era difícil conseguir válvulas para pintar con aerosol; te duraban no más de diez pintas, debías limpiarlas muy seguido. Ahora no; hay variedad de puntas, de diferentes marcas como Montana, 360 de México, etcétera.

*En este par de páginas: grafiti 3D, Malecolor 2019.
Artista: Hidro. Foto: Archivo IMJU León.*

*En el siguiente par de páginas: Grafiti wild style, Malecolor 2019.
Autores: Gordos Team (Droes, Baer y Mack).
Foto: Archivo IMJU León.*

Zhot complementa (entrevista, 25 de junio de 2019):

La evolución del grafiti aquí en la ciudad empezó muy leve, más que nada por la carencia de materiales; todavía sin aerosoles se

usaban brochas o rodillos, por lo que era muy acotado el grupo de grafiteros. Cuando los materiales empezaron a mejorar, quienes vivimos esta subcultura nos empezamos a desarrollar más. Por ejemplo, no es lo mismo hacer un 3D con los materiales actuales, que con los que había en los noventa o en el 2000. Para hacer una gama de seis colores, en aquellos tiempos sólo contabas con tres básicos. Ahora vas a la tienda y compras 24 gamas. Eso favoreció mucho que se desarrollara cada vez más el arte urbano.

Los artistas empezaron a realizar, además de letras —elemento que caracteriza al grafiti—, rostros humanos y de otras especies en forma realista, además de que se comenzaron a explorar técnicas de pintura como la acrílica, la vinílica, etc., y su trabajo adquirió mayor valor estético dentro y fuera de la comunidad de artistas y grafiteros.

Entre los años 2005 y 2006 ya se identifica una evolución en lo producido por los artistas urbanos. Su trabajo ocupa cada vez más espacio en la ciudad y la temática de los murales es más diversa, estableciendo un diálogo visual con el espectador y haciendo más inteligible lo creado en los muros, a diferencia de quienes se identifican como escritores de grafiti, más enfocados en los tags, bombas, *wildstyles*, etcétera.

Esto menciona Jhard al respecto (entrevista, 27 de junio de 2020):

Muchos como GEMS y CAT comenzaron a hacer cosas más elaboradas, más en conjunto, vistosas, basadas y justificadas en lo que a la gente le gustaría ver. Entre ellos están Kart, Nikis, Orión, Cent, que evolucionaron de hacer letras o figuras caricaturescas a trabajar el realismo, con producciones cada vez más elaboradas.

La visión de Daphne (entrevista, 3 de julio de 2020):

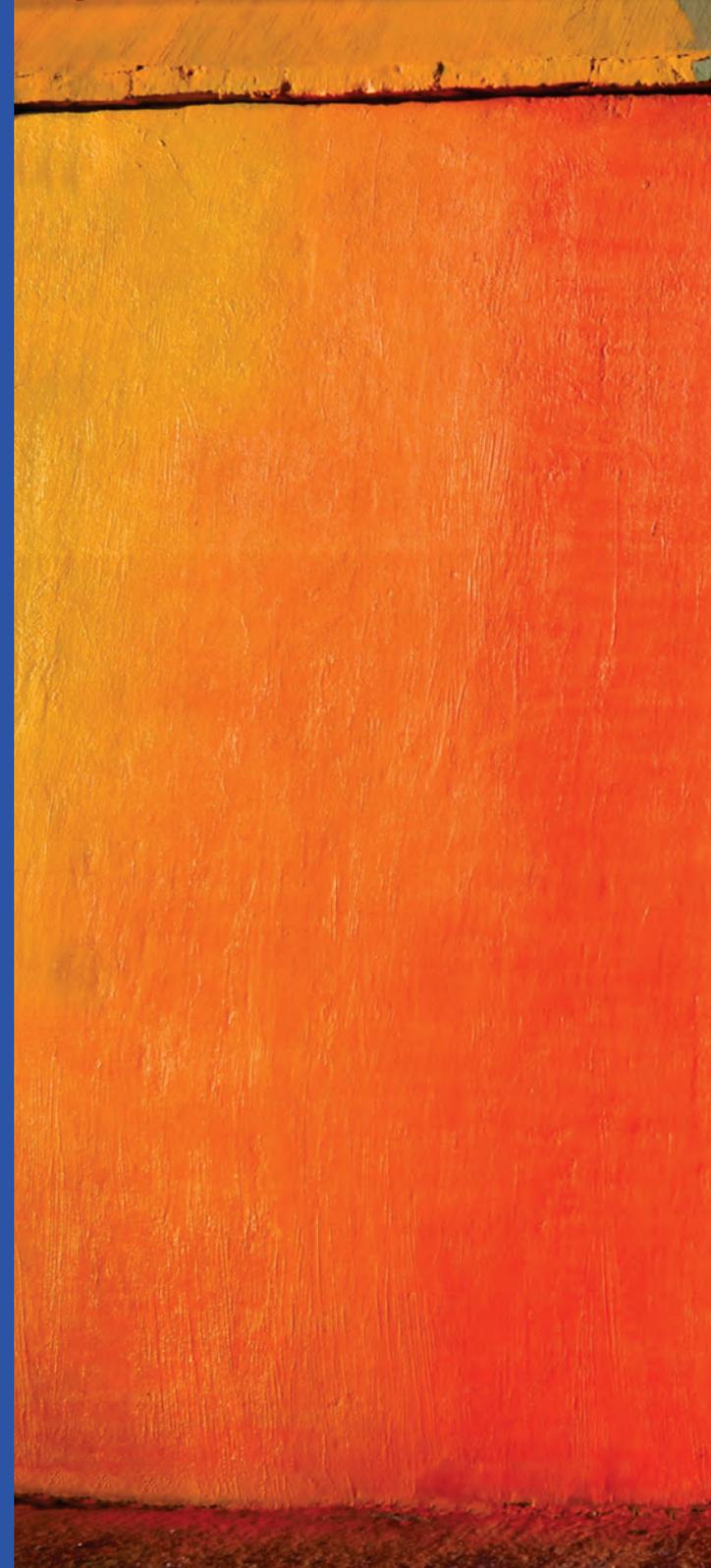
Hace bastante tiempo que inició el grafiti, pero el arte urbano... supongo que se dio desde que los chavos quisieron ganar del grafiti, y lo comercializaron. En León tuvo mucho que ver el Instituto Municipal de la Juventud, que los fue acercando a que pintaran más murales.

Hace bastante tiempo no había internet. Todo lo que se hacía era de imaginación y de hacer letras, que en sí eso es el grafiti, o inventarse alguna caricatura. Después se fue combinando con artistas que pintan al óleo. En León vi el inicio de ese cambio desde hace unos 10 años. Entre quienes considero que hacen buenos murales están Kart, Dante, Cent, Orión —él y Nikis están entre los primeros muralistas que se vieron aquí.

En la actualidad hay jóvenes iniciándose como grafiteros o artistas urbanos, llegando a elaborar trabajos de alta calidad, lo que permite afirmar que la práctica del arte urbano en la ciudad está en proceso de consolidación, con la expectativa de lograr un alcance importante en la esfera cultural, social y económica, incluso con proyección internacional. |||||

**Otra perspectiva
para la
expresión juvenil**

120

/// La estrategia IMJU León

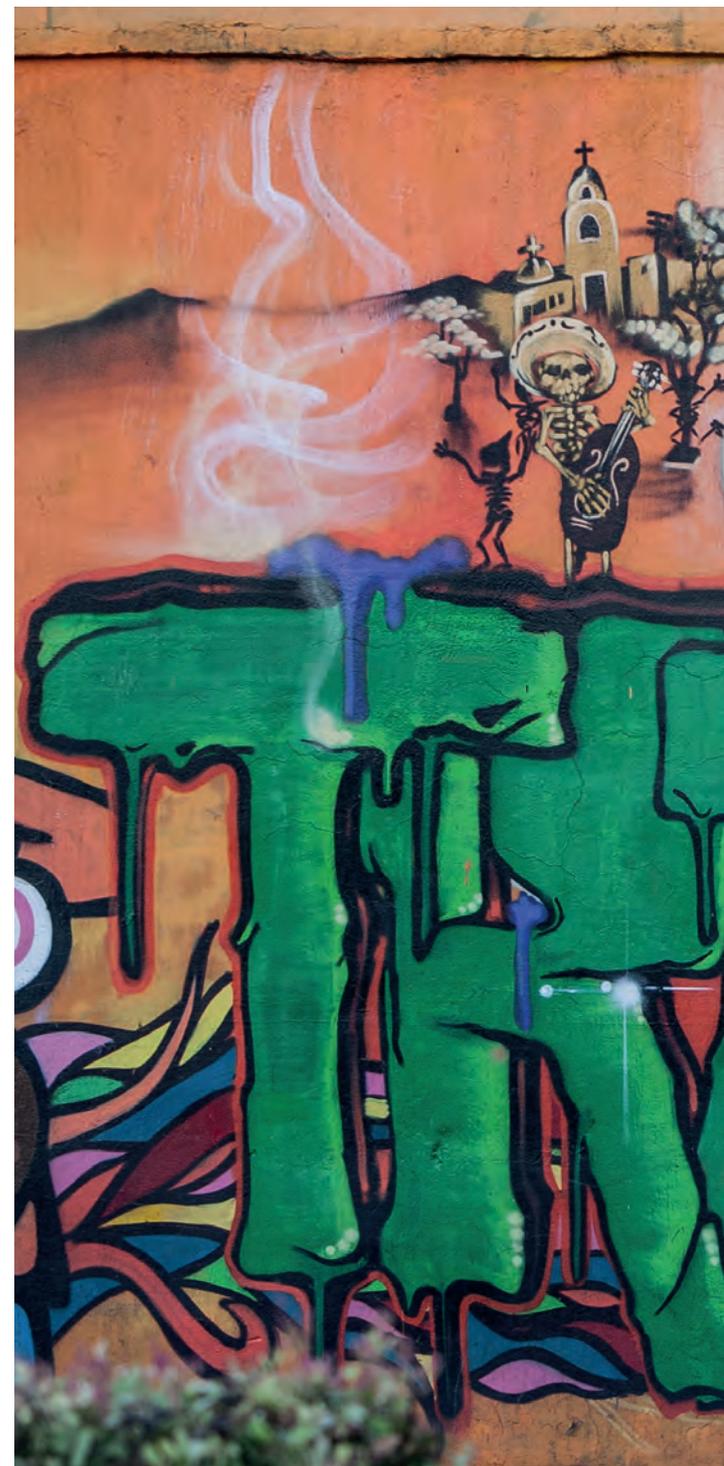
El Instituto Municipal de la Juventud de León (IMJU León) es un organismo paramunicipal que tiene como propósito impulsar el desarrollo de los jóvenes, así como propiciar su participación en la vida económica, laboral, política, cultural, recreativa, científica y social del municipio.

El IMJU León, teniendo la perspectiva de Juventudes como directriz central, ha diversificado su oferta de servicios y responsabilidades hacia los jóvenes del municipio, teniendo como objetivo principal fortalecerles como sujetos de derecho, capaces de actuar en pro de su comunidad y desarrollar proyectos de impacto social. Esto ha implicado la creación de un conjunto de programas creados principalmente para potenciar las habilidades y talentos de la juventud leonesa (Embajadores León, Colectivos Juveniles, León Joven por el Mundo, MuraLeón, etcétera).

En las administraciones públicas municipales 2015-2018 y 2018-2021 el IMJU León vive una serie de cambios

Página anterior. Mural con la temática del Día de Muertos, Panteón San Nicolás, 2010. Autor: Drop. Foto: María Gómez Bulle.

Esta página. Mural con la temática de Día de Muertos, Panteón San Nicolás, 2010. Artista: Wesly. Foto: María Gómez Bulle.

• JOSE Wesly •

AJUA

sustanciales. Por ejemplo, su estructura administrativa y financiera pasó de fideicomiso a institución paramunicipal autónoma, lo que le posibilita gestionar los recursos y facultades necesarias para desempeñar sus labores de manera óptima. Por ejemplo, la plantilla de servidores públicos aumentó en la medida que se diversificaron las actividades orientadas a generar política pública en materia de Juventudes —a la fecha se cuenta con más de 100 colaboradores.

Si bien desde hace varios años se desarrollan proyectos que involucran prácticas culturales juveniles como el arte urbano, actualmente el IMJU León les ha dado un enfoque especial, reflejado en la nueva estrategia de trabajo, constituyéndose como actor importante en el desarrollo, promoción y profesionalización del arte urbano realizado por jóvenes en la ciudad. Las acciones de impulso han permitido crear opciones laborales para ellos, además de generar un cambio en el paisaje urbano, reconfigurando espacios mediante intervenciones artísticas ejecutadas en lugares emblemáticos.

Desde el Programa de Gobierno Municipal 2018-2021, específicamente en su nodo León Seguro e Incluyente, el gobierno municipal de León ha incluido el arte urbano en el programa Construcción de entornos seguros, como uno de los elementos que abonan a la mejora y transformación de la ciudad.

Citando el Plan de Gobierno Municipal, con el arte urbano es posible:

Favorecer la convivencia y el esparcimiento de los ciudadanos a través del mejoramiento de espacios públicos y del entorno de planteles educativos, así como el desarrollo de prácticas que promueven la inclusión de jóvenes y la participación activa en las colonias o comunidades (IMPLAN, 2018, p. 45).

Siguiendo los objetivos y metas del Programa de Gobierno, el IMJU León ha logrado un impacto visual en el espacio público, cumpliendo incluso con la meta planteada (Intervenir 90 espacios públicos para el mejoramiento de formar a jóvenes en disciplinas artísticas y creativas). Podemos observar intervenciones de gran calidad que ejemplifican cómo se logra el trabajo colaborativo entre la sociedad civil, los jóvenes artistas y las instituciones públicas.

Para el Instituto es importante dejar registro de todas aquellas acciones que han tenido como propósito respetar la diversidad juvenil en sus distintas prácticas, y posicionar a las juventudes en una esfera local, nacional e internacional.

Mostramos aquí la estrategia del IMJU León para generar un cambio paradigmático hacia delante en nuestro arte urbano. Ejemplificaremos esas acciones con proyectos y eventos que han generado un cambio sustancial en los artistas urbanos, en la ciudadanía y en diversos espacios de la ciudad.

/// El camino a la visibilización

El alto impacto del IMJU León ante los artistas urbanos es consecuencia de nuestra noción sobre lo que se entiende por ser joven. Anteriormente, las instituciones gubernamentales encargadas de generar políticas públicas para ellos partían de una noción unívoca y unilineal: los concebían desde una perspectiva generalmente adultocéntrica,⁴ en la que sólo hay una manera de ser joven de bien, vinculada con prepararse para pasar a la vida adulta.

En este sentido, todas aquellas prácticas no enmarcadas en acciones productivas para la vida adulta (instrucción educativa formal, capacitación en algún oficio, etc.) no eran dignas de atención, e incluso eran constantemente estigmatizadas. Para el IMJU León esta postura pierde vigencia, pues reconoce su diversidad de usos, prácticas y saberes: no existe la juventud sino las juventudes (Margullis, 1996; Urteaga, 2019), aquellas que moldean y configuran de forma diferenciada el espacio público mediante múltiples manifestaciones culturales y artísticas.

En los recientes tres años el IMJU León genera acciones bajo esta perspectiva desde sus diversos programas. Lo correspondiente al arte urbano corre a cargo de la dirección de Academia JuventudES —antes denominada Diversidad Joven—, donde se desarrollan acciones para visibilizar el trabajo de los artistas y generar una dinámica espacial distinta, a partir de lo producido en los muros de la ciudad.

Para que el arte urbano tuviera proyección es significativa la presencia del IMJU León en sus distintas etapas y administraciones. Su intervención en estas prácticas socioculturales fue trascendente para quienes deseaban expresarse y compartir sus habilidades en la calle, ya que encontraron la plataforma institucional para concretar proyectos y satisfacer necesidades.

Página anterior. Festival Malecolor 2018 | Space Writers. Foto: Archivo IMJU León.

Página opuesta. Mural con temática del Día de Muertos en el Panteón San Nicolás, 2010. Foto: María Gómez Bulle.

4. Este concepto hace referencia a una asimetría y una posición hegemónica del adulto sobre los jóvenes y adolescentes, principalmente, desde la que se impone un modelo de concebir el mundo y la vida.

Los orígenes

A finales de los años noventa la Casa de la Juventud, sede del IMJU León, se convirtió en punto de reunión para que jóvenes de distintos puntos de la ciudad compartieran habilidades y conocimientos en torno a sus prácticas recreativas, destacando el baile, la música y el grafiti. El IMJU se convirtió en un actor importante para que tuvieran mayor promoción y apoyo, al desarrollar acciones sociales vinculados con estas expresiones juveniles, a través del programa Respeto.

Alba (2017, p. 37) identifica un momento clave en el año 2000 para el desarrollo y, hasta cierto punto, reconocimiento institucional del grafiti y el arte urbano. Para él, la creación de la Casa de la Juventud, ubicada frente al Parque Hidalgo (ubicado cerca de la zona centro de León) fue un parteaguas para el reconocimiento y establecimiento, tanto del grafiti como de otras prácticas que lo acompañan (*rap*, *breaking*, ciclismo urbano BMX, *skateboarding*, etc.). Por otra parte, el mismo autor, basado en el testimonio de uno de sus informantes, menciona que:

Para Nikis fue fundamental la participación de un servidor público, 'Pato',⁵ quien *al estar muy cerca de los programas del Instituto* habría influido para que el grafiti fuera incluido en eventos realizados para mostrar expresiones juveniles.

5. De acuerdo con lo comentado por Neo, *b-boy* (bailarín de *breaking*) leonés, en el año 2000 Pato fue un promotor del programa *Respeto*, que destacó por su énfasis en prácticas culturales juveniles. Entonces iniciaron las actividades de reconocimiento al grafiti y a otras expresiones urbanas, como la primera intervención legal de un espacio público, la Casa de la Juventud.

Ante la explosión de la práctica del grafiti en la ciudad fue necesario enfocar la mirada en estas expresiones culturales de los jóvenes, creando acciones para promoverlas, además de crear mecanismos de petición legal de los muros en espacios públicos, y generar acciones para sustentar una política pública que las incluyera.

Respeto

Con la creación de este programa en el IMJU León iniciaron en el espacio urbano, acciones emergentes, de las que poco se sabía, y con ciertos prejuicios sobre los involucrados. El Instituto centra así sus primeros esfuerzos para promover el arte urbano —que en ese momento no existía como concepto en el imaginario de quienes intervenían los muros—, con la misión de entender el movimiento y las prácticas urbanas juveniles, para así satisfacer su necesidad de expresión.

Entre las primeras acciones del programa estuvo la gestión de permisos para pintar en muros públicos, incluyendo a quienes ese momento se identificaban como escritores o grafiteros. Por otro lado, se realizan los primeros eventos de danzas urbanas (*breaking* o *break dance*) en la concha acústica del parque Hidalgo, donde competían *crews* locales. También se llevaron a cabo los primeros eventos de *rap* y *ska*, entre otras manifestaciones musicales.

Evolución de programas municipales juveniles relacionados con el arte urbano en León

Programa	Gestión IMJU	Descripción
Respeto	2000-2003	◆ Encaminado a incentivar expresiones artísticas y deportivas: <i>Skateboarding</i> , <i>Bicicleta MBX</i> , <i>Breaking</i> , <i>Grafiti</i> , <i>Rap</i> , etc. Se realiza el evento <i>Xprésate</i> .
Ciudad de Murales	2009-2012	◆ Enfocado al impulso del arte urbano. Se realiza gran número de murales, destacando los temas del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución.
Galería Urbana	2012-2015	◆ Dedicado a la producción de arte urbano, aunque con algunos cambios administrativos. Sigue la elaboración de murales; se realizan las primeras intervenciones en el panteón de San Nicolás con las <i>Catrin</i> as.
Academia JuventudES/ Muraleón	2015-2018 y 2018-2021	◆ Impulsa los festivales <i>Mictlarte</i> y <i>Malecolor</i> y murales con gran formato y calidad, enfatizando la formación de los artistas urbanos en técnicas pictóricas, proyección internacional y modelos de negocio.

Xprésate

Primer proyecto que tuvo el propósito de promover el grafiti en León. Se llevó a cabo con periodicidad anual. Fue una de las primeras exposiciones de arte urbano en la ciudad, ocupando los muros internos de la unidad deportiva Luis I. Rodríguez, mejor conocida como deportiva del Coecillo. En el evento se reunían jóvenes de distintos rumbos, y algunos de otras entidades. Asistían a competencias de *breaking*, rap, BMX ciclismo y *skateboarding*.

En este evento se manifestó la intención de los jóvenes por llevar el grafiti a otra escala, con producciones de complejidad cada vez mayor. Hubo intercambios y diálogos entre los asistentes, llegando a participar artistas urbanos con trayectorias importantes en el país como Scketch, que venía del Estado de México. Generó asombro debido a la calidad estética de sus murales hiperrealistas, de un tipo nunca antes visto en la ciudad.

Tanto en el programa Respeto como en las exhibiciones de *Xprésate* ya destacaban los trabajos de artistas urbanos como Orión, Wes, Nickis y Army.

Ciudad de Murales

Se crea durante 2009 en el IMJU León, bajo los programas Rescatando nuestros espacios y Encauce al grafiti artístico. Bajo esta cobertura se realizaron 110 intervenciones, muchas teniendo como temas el Centenario de la Revolución Mexicana y el Bicentenario de la Independencia de México, con el objetivo de promover la cultura mexicana.

*Página opuesta. Mural con temática del Día de Muertos, Panteón de San Nicolás, 2010.
Foto: María Gómez Bulle.*

Aquí empieza a ser notorio el reconocimiento público para el arte urbano en la ciudad. Dada la evolución técnica de los artistas, la realización de los murales comenzó a tener, cada vez más, un mayor grado de complejidad.

Por ejemplo, en los muros del Malecón del Río de los Gómez aparecen los primeros rostros, expresados de forma realista, de iconos del cine mexicano como Cantinflas y Pedro Infante.

De Galería Urbana a MuraLeón

En el año 2012 el arte urbano ya era conocido en la ciudad de León y se le impulsó mediante nuevos programas como Galería Urbana, realizando murales por toda la ciudad. Las acciones generadas no tuvieron seguimiento en años posteriores, debido a que determinados cambios administrativos impidieron continuar las acciones para estimular el arte urbano.

En 2016 el IMJU crea MuraLeón para dar seguimiento a las acciones realizadas en antiguas administraciones, pero con un nuevo enfoque. Con este programa fueron intervenidos y resignificados espacios públicos vulnerables, con la participación de artistas urbanos nacionales e internacionales.

**Nace
Academia
JuventudES**

Entre las particularidades del Instituto Municipal de la Juventud en la Administración 2018-2021, ha sido determinante una para conferir otra dimensión al arte urbano: La subdirección de Diversidad Joven cambia a dirección de Academia JuventudES. Desde la Dirección General, a cargo de Misraim Macias Cervantes, y con el impulso de Jorge Succar Vázquez —presidente del Consejo Directivo y actor importante en el quehacer público del IMJU León—, se planteó desde el Consejo Directivo del Instituto ir más allá de producir intervenciones en el espacio público, para impulsar el que los artistas vivan de sus productos. Este cambio también representó un modelo de enseñanza hacia afuera y hacia dentro: que Academia JuventudES se convirtiera en una plataforma de formación no convencional, tanto para los jóvenes artistas como para la ciudadanía, ya que con los murales e intervenciones ambos actores sociales viven un proceso interrelacionado de aprendizaje, siendo éste una espiral en movimiento.

Actualmente el IMJU León desempeña un rol importante para que el arte urbano leonés trascienda el entorno local. Los artistas urbanos hacen que su ciudad se perciba como enclave del arte urbano del país. Como nunca, se ha logrado un impacto mediático importante, ya que los trabajos de los jóvenes artistas han sido reconocidos por personajes importantes del mundo del cine y la animación —el director de la película animada *Coco*, por ejemplo.

Citando las palabras del alcalde Héctor López Santillana, podríamos afirmar que:

Página anterior. Mural Cuidemos el agua. Autores: Kart, Zhot, Onza, Kart, Jhard, Dante, Mota, San, Baby, Awer, Ante, Bhons, Borde, Crook, Mane, Arde, Gave y Push. Foto: Archivo IMJU León.

Página opuesta. Figuras de luchadores intervenidas por artistas urbanos para el festival De 2 a 3 Caídas 2020. Foto: Archivo IMJU León.

Si algo abunda en León, son jóvenes con talento. Nos están enseñando un nuevo concepto del arte. Yo nunca imaginé que estas nuevas técnicas nos darían un mensaje tan poderoso de reflexión y cambio. Nosotros no somos quienes para juzgar el talento, sino para facilitar su desarrollo (Héctor López Santillana, 2020).

/// El objetivo: potenciar talentos

Academia JuventudES es la dirección del IMJU León responsable de potenciar el talento de los jóvenes artistas urbanos. A través de su programa estratégico MuraLeón genera acciones de apoyo para que cuenten con espacios de expresión y promueve su trabajo artístico, además de impulsar su profesionalización mediante cursos y talleres con valor curricular. El resultado es que, con otros del país y extranjeros, están desarrollando gran número de intervenciones en espacios de su ciudad como los muros de dos panteones municipales, el Malecón del Río de los Gómez, puentes peatonales, vialidades, etcétera. »»»»

*Mural Héroes Lego en proceso.
Artistas: Ante, Zhot, Jhard, Gave, Onza, Crook, Push,
Asme, Arde, Dante, Brote y Dany. Foto: Archivo IMJU León.*

E-SIXTY

400ml

/// La estrategia de intervención

uchas acciones del IMJU León se basan en identificar primero a grupos juveniles que requieren un acercamiento diferenciado, debido a la complejidad de sus realidades y prácticas socioculturales, en este caso las relacionadas con la realización del grafiti y el arte urbano.

En la última década de siglo XX, la expresión de un grafiti precursor del actual se manifestó tanto en el espacio público como en el privado, con la proliferación de jóvenes plasmando sus seudónimos o apliques mediante firmas o tags, letras de mayor o menor complejidad, caracteres, etcétera, al grado de hacer del espacio urbano un lienzo en condiciones de ser intervenido.

A partir de esta situación surgieron algunas problemáticas: la primera se relaciona con el uso de los espacios y la reglamentación para usarlos. La mayoría de estas intervenciones generalmente se dieron en el plano de lo ilegal: no había un acuerdo entre el propietario y el artista o grafitero para que llevarlas a cabo. De aquí se desprende la segunda problemática, vinculada con los pocos o nulos espacios de expresión brindados a los jóvenes. Esta situación hace voltear la mirada hacia lo que sucedía en ese momento: el movimiento del grafiti o del arte urbano era importante en la vida de los jóvenes leoneses, y se requería entender este fenómeno.

Al respecto, menciona Eduardo Camarena, director de Academia JuventudES (entrevista, 10 de junio de 2020):

Mural Héroes Lego en proceso. Artistas: Ante, Zhot, Jhard, Gave, Onza, Crook, Push, Asme, Arde, Dante, Brote y Dany. Foto: Archivo IMJU León.

⋮ A finales de los años 80 o principios de los 90 inicia esta manifestación de los jóvenes, cuando aparecen sus primeras intervenciones en la ciudad. Todavía esto no estaba regularizado, y era común para la policía municipal sancionar a quienes sorprendiera *grafiteando*. Esto vuelve necesario actualizar la reglamentación municipal para dar legalidad al uso de la barda, si su dueño lo autoriza.

Un acierto del Instituto fue propiciar condiciones materiales para que los jóvenes participaran con sus obras. Se les facilitó la posibilidad para expresarse de forma pública e interactiva, convirtiendo eventos como *Xprésate* en puntos de encuentro y convivencia donde grafiteros y artistas compartieran vivencias y aprendizajes.

Durante ocho años el IMJU León se dedicó sólo a crear puntos de expresión para los jóvenes artistas. Dadas las circunstancias que entonces vivía el movimiento local de arte urbano, se fueron iniciando muchos jóvenes en el uso de la técnica de aerosol, al tiempo que otros perfeccionaban su trabajo. Las siguientes administraciones municipales crearon así con los artistas un paisaje urbano distinto, y generaron intervenciones de muros con cada vez mayor calidad y complejidad.

En un proceso evolutivo de las políticas públicas municipales para jóvenes, el terreno se preparaba cada vez más para potenciar habilidades y profesionalizar el ejercicio del arte urbano.

*Intervención en proceso. Artista: Brote.
Foto: Archivo IMJU León.*

/// La evolución del arte urbano local

Para que desde un programa público se aspire a potenciar las habilidades y talento de cierto grupo etario, éste debe actualizar sus contenidos y reajustar sus acciones de acuerdo con la situación y el contexto actual, en este caso de los jóvenes. En tal sentido, el IMJU León debió replantear su estrategia de intervención con los artistas urbanos, a partir de las acciones generadas en administraciones municipales previas. Además de mostrar las obras ya se requería posicionarlas, de tal suerte que sus autores logran en el arte urbano una forma de sustento económico sostenible. Eduardo Camarena (entrevista, 10 de junio de 2020) expone al respecto que:

En esta administración la estrategia está más basada en un activo económico y de reconocimiento. Más allá de conseguirles un espacio de expresión [...] se trata de potenciar a estos jóvenes. Se busca que ya no sólo logren una pinta en la ciudad [...] hacemos eventos donde la gente convive y se da cuenta de quién es el artista [...] en el *face to face*, cuando te gusta lo que tienes ante ti, se abre la posibilidad de colaboración al surgir el *oye, me gustaría que me pintaras mi empresa, me gustaría que me pintaras mi cuarto*, etcétera.

Esto comenta Misraim Macías, director del IMJU León, respecto a la actual estrategia de la Institución (entrevista, 16 de julio de 2020):

Los artistas urbanos son las personas más sensibles ante lo que pasa afuera, y los primeros en expresarlo. Debemos crear espacios más seguros, más bonitos, en los que se genere mayor integración de la comunidad, y mediante los que un artista nos enseñe lo que sucede en el mundo. Si todos los días pasas por donde está el mural *Raíces*, te deberá dar curiosidad saber sobre qué es. En primer lugar, la estrategia tiene que ver con la seguridad comunitaria;

Mural 12 Victorias Consecutivas en proceso. Artistas: Brote, Crook, Jhard, Kart, Dante, Zhot, Onza, Zara, Secrax, Crol, Nespo, Arde, Baby, Ante, Asme, Meto, Awer, Bifer, Gave y Beko. Foto: Archivo IMJU León.

en segundo, con la educación: que la gente entienda, aprenda y aprecie lo que se genera a través del arte.

Es así como el IMJU León establece su estrategia para que esto suceda, sin descartar logros previos (ver el cuadro Estrategia del IMJU León para potenciar el arte urbano).

Un aspecto desde el que inicia el impulso del arte urbano para el municipio de León es reconocer la demanda de un sector particular de su población joven. En primera instancia se reconoce su inmersión en las prácticas culturales del grafiti y el arte urbano, y la importancia de generar acciones que permitan su desarrollo integral en su propio contexto.

En el transcurso del tiempo, a medida que los jóvenes artistas continúan desarrollando habilidades y conocimientos, su trabajo adquiere un carácter profesional. Si bien siguen requiriendo espacios de expresión, éstos ya no son su única necesidad: **ahora es necesario dar a lo que se produce en los muros un alcance más allá de la expresión artística, como actividad con la que se pueda generar ingresos económicos.**

A partir de esto, el IMJU León reconoce que otras necesidades de los artistas son la promoción, formación académica y generación de activos económicos a partir del producto de su creatividad, reconocimiento que determina acciones de gobierno para atender la necesidad identificada.

Al concretarse los mecanismos institucionales para el uso legal del espacio con fines artísticos se posibilitó que los jóvenes artistas situaran sus obras en distintos puntos de la ciudad, con lo que se amplió el acceso a espacios de expresión, igual que la posibilidad de ampliar su formación como artistas, concretándose el arte urbano como opción de actividad grupal y recreativa.

En este sentido, el IMJU León identifica, tanto el factor *Expresión* de los artistas urbanos como su trasfondo, así sea ante colegas del gremio como ante los interesados en observar, conocer, investigar y/o hacerse de sus obras o servicios.

Estrategia del IMJU León para potenciar el arte urbano

Necesidad o demanda

- ◆ Espacios de expresión juvenil
- ◆ Mecanismos de inserción laboral o emprendimiento cultural a través del arte urbano

Acciones para solucionar la demanda

- ◆ Mecanismos institucionales para uso legal de los espacios
- ◆ Otorgamiento de espacios de expresión
- ◆ Inversión en insumos, bienes y servicios para incentivar el arte urbano en la ciudad
- ◆ Vínculo interinstitucional para posicionar el trabajo de las y los artistas
- ◆ Formación académica que permita la profesionalización del trabajo de las y los artistas urbanos

Reconocimiento e impacto social

- ◆ Estrategias diferenciadas de intervención de espacios
- ◆ Diseño del proceso creativo de los murales
- ◆ Vínculo interinstitucional para posicionar el trabajo de artistas urbanos
- ◆ Formación académica que permita su profesionalización

Economía creativa (Generación de activos económicos)

- ◆ Vinculación de artistas urbanos con clientes
- ◆ Capacitación en gestión de obra artística
- ◆ Impulso nacional e internacional para las obras, a través de medios digitales

/// La promoción del trabajo artístico

a sea si el arte urbano concreta su rentabilidad para los artistas como un autoempleo, o si su intención es llevarlo al nivel profesional, es importante acercarlos a la adquisición de nuevos conocimientos que agreguen valor técnico y estético a su trabajo.

Misraim Macias, Director General del IMJU León, explica (entrevista, 16 de julio de 2020):

Lo primero que hicimos al tomar la dirección del IMJU fue cambiar el nombre al área Diversidad Joven por el de Academia JuventudES, para darle un enfoque formativo. Antes su programa sólo impulsaba acciones de pintar, además de los bailes y un apartado de subculturas urbanas. Desde nuestro lema, Actuar para formar y formar para actuar, establecemos un círculo virtuoso para la formación y práctica constante de artistas urbanos.

El Instituto propicia la participación de los artistas en actividades formativas como talleres y asesorías de otros con mayor experiencia, bajo el principio de que la educación en el aula no es la única forma para concretar su proyecto profesional. Con el factor Formación se apuesta a otorgar conocimientos teórico-prácticos, que enriquezcan sus procesos creativos y formas de emprendimiento cultural para la compraventa de su trabajo. El testimonio de Zhot (entrevista, 25 de junio de 2020):

Tomé un taller de arte urbano en la Universidad de Guanajuato, que me ayudó a desarrollar capacidades de negociación y metodologías de trabajo. Lo que aprendí ahí me ha facilitado ayudar a quienes me preguntan cuando algo se les dificulta. Me aportó mucha información que ahora comparto, por ejemplo, cuando alguien me pregunta si debe cobrar su trabajo por metro pintado, algo que nosotros no tuvimos a quién preguntar en su momento. |||||

*Página opuesta.
Intervención muralística en proceso.
Foto: Archivo IMJU León.*

/// El reconocimiento social

Para el IMJU León no ha sido una casualidad lograr que la ciudadanía considere el arte urbano como componente identitario de la ciudad, y que éste tenga proyección más allá de las fronteras locales y del país.

Para lograr esto ha sido necesario desarrollar una metodología de trabajo para realizar actividades de forma organizada y sistemática.

Si bien las intervenciones realizadas por el equipo de *MuraLeón* muestran su arduo trabajo y calidad estética, esto es resultado de un proceso creativo en el que se suman la logística y estrategias de comunicación social.

El impacto social de lo que mediante el programa *MuraLeón* se plasma en un muro de la ciudad, se busca determinando primero qué espacio será intervenido, su temática, la producción del diseño o bosquejo de lo que se va a realizar, etcétera.

El objetivo al determinar temáticas y espacios para realizar los murales es generar sensaciones en quienes observarán las obras, buscando estimular su identificación con lo producido, a través de imágenes icónicas de la cultura popular. Esto menciona Misraim Macías al respecto (entrevista, 16 de junio de 2020):

..... Hemos hecho muchas cosas que nos llevan a la nostalgia, a lo que mueve a la gente, como vehículo para generarles un sentido de identidad, acercándoles el arte urbano como forma de atraer a diversos públicos. Hablamos tanto de nuestros murales de caricaturas como de evocar a los chichimecas o mostrar a personajes locales. Uno con el que *simpsonizamos* la ciudad rompió esquemas completamente, porque personas identificadas con la caricatura vieron a León como si fuera Springfield, en una experiencia muy grata para ellos.

*Página opuesta. Mural: Zoo/Vida Salvaje.
Artistas: Brote, Crook, Jhard, Kart, Dante, Onza, Zhot,
Zara, Secra, Crol, Nespo, Baby, Ante, Asme, Meto,
Awer, Bifer, Gave, Arde, Beko, Bhons, Borde y San.
Foto: Archivo IMJU.*

AFFI
Mexico

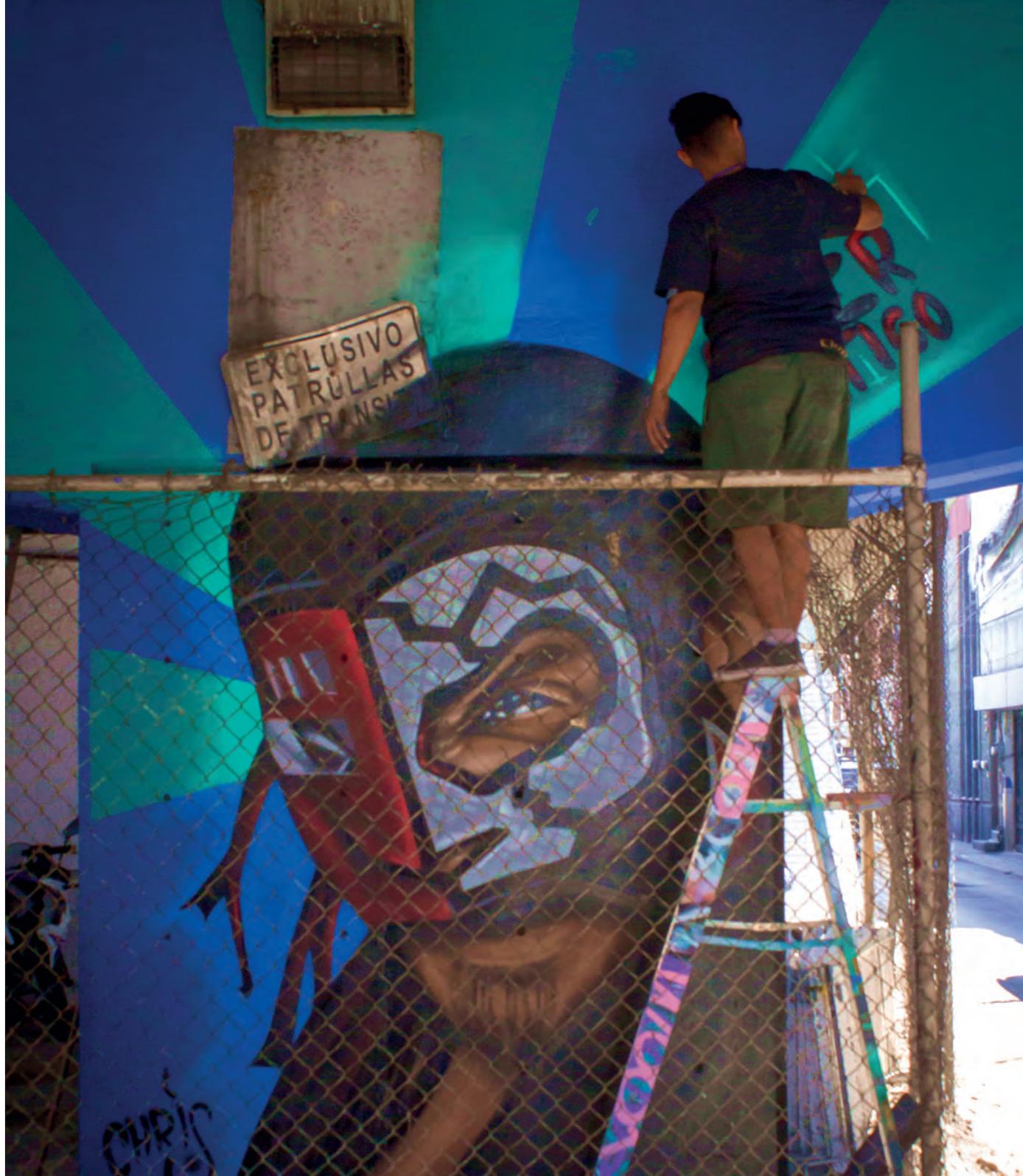
Brote, artista urbano y coordinador del área de Formación de Academia JuventudES, expresa (entrevista, 25 de junio de 2010):

Al planear el mural Los Caballeros del Zodiaco, en el equipo *MuraLeón* teníamos claro por qué esa temática, qué emociones buscábamos generar, y a qué tipo de personas les provocaría nostalgia; ya no se trata sólo de pintar el muro por pintarlo, como se hizo en otras administraciones del IMJU.

El IMJU León ahora identifica que la promoción del arte urbano debe beneficiar a quienes lo realizan, pero también puede ayudar a transformar el paisaje urbano, creando entornos seguros para la ciudadanía. El director del Instituto relata como ejemplo de estos cambios mediante los proyectos generados desde Academia JuventudES (entrevista, 16 de julio de 2020):

Los comerciantes del rumbo afirman que con el proyecto De dos a tres caídas empezaron a tener más clientes. El beneficio va más allá de realizar un festival de arte que venda durante el día de su realización. Incluso los vecinos ven cambios en el entorno, y entonces acuden a consumir con mayor seguridad la mercancía de los locatarios, que están adoptando incluso la temática del festival. Por ejemplo, cambiaron el nombre del bar Tres generaciones por el de La lucha, pues les genera mayor sentido de identidad.

*Página opuesta.
Intervención en proceso, Festival De 2 a 3 Caídas 2018.
Foto: Archivo IMJU León.*

EXCLUSIVO
PATRULLAS
DE TRANSITO

CHRIS

/// El equipo, el tema y la conducción

tro elemento para el éxito de la estrategia implementada por Academia JuventudES es el trabajo colaborativo entre artistas urbanos, sean estos colaboradores o no del IMJU León. Muchos podrían por sí solos intervenir un muro con trabajos de alta calidad, pero esto no basta. Zhot comenta cómo se consolida esto (entrevista, 25 de junio de 2020):

: Lo que vivíamos en otras administraciones del IMJU y no veo en ésta, es que los artistas no se ponían de acuerdo. Alguien proponía algo, otro decía mi idea es mejor, y al final hacían un collage de ideas que no se podía unificar. Desde el principio de esta gestión se dejó en claro que debíamos pensar como equipo, y no sólo en favor de los *crews* o en lo individual. *MuraLeón* es una familia, una nueva forma de unificarnos a todos en un colectivo. Al principio no fue fácil: un ego chocaba con el otro. Ahora lo primero que hacemos es acordar la idea principal del mural, luego definimos qué *plus* le daremos. Después designamos en equipo a quien será el líder del proyecto, como responsable de que éste cumpla sus objetivos. |||||

*Página opuesta. Intervención en proceso,
Las mujeres nos pintamos juntas | 2020. Artista: Hera.
Foto: Archivo IMJU León.*

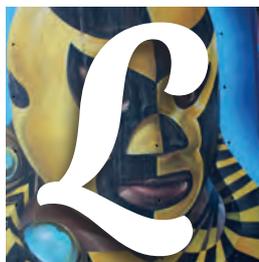

Las intervenciones en el espacio público

/// De 2 a 3 caídas

os murales impulsados desde el IMJU León han tenido un impacto significativo en la dinámica socioespacial de la ciudad. Ejemplifican el amplio espectro temático de estas prácticas culturales, así como las acciones gubernamentales realizadas para incorporarlas como canales de interacción visual con la ciudadanía en nuestros espacios urbanos. Las siguientes ejemplifican estas manifestaciones de nuestro arte urbano.

Este proyecto surge en el año de 2018. Su objetivo es representar a través del arte urbano a personajes icónicos de la lucha libre en México. La intervención, que ha tenido lugar en los muros y alrededores del puente vehicular Victoria, ubicado en el bulevar Mariano Escobedo esquina con avenida Miguel Alemán, reúne cada año artistas urbanos leoneses y de otras partes del país.

Entre las intervenciones han destacado las obras de Koka, pintando con técnicas realistas a dos luchadores emblemáticos de la cultura popular mexicana: El Santo y Blue Demon.

También destaca la obra de artistas urbanos locales como Zhot, quien plasmó en un pilar del puente al luchador Sin Cara. Por su parte, Ante, Gave, Jhard, Push, Dante y Crook, con el diseño de Zara, representaron a íconos de la lucha mexicana como Black Shadow, Escorpión, Tinieblas y su acompañante Alushe, Bobby Lee, etcétera.

Zhot, Brote y Onza colaboraron en una representación muralística en homenaje a Antonio H. Martínez, el leonés creador de la primera máscara que se usó en este deporte. Este proyecto ha tenido gran aceptación popular, pues además de incorporar las obras de los artistas, incluye actividades relacionadas con la temática del evento, invitando a personalidades de categoría profesional como Blue Demon.

Las manifestaciones artísticas son llevadas a otros sustratos, como la intervención pictórica de figuras en cartonería.

*Página anterior. Mural Macario, Festival Muraleón 2017.
Autores: Kart, Chuen y Dante
Foto: María Gómez Bulle.*

*Página opuesta. Espectáculo de lucha libre con los
luchadores Máscara Sagrada, Tinieblas y Alushe.
Festival De 2 a 3 Caídas 2020.
Foto: Archivo IMJU León.*

EVANGELISTA VICTORIA
LUCHA LIBRE

Sector
MURALEON

MURALEON

www.gob.mx

De 2 a 3 caídas | 2018

Personajes homenajeados en cada edición de <i>De 2 a 3 caídas</i>		
Edición	Nombres	Motivo del reconocimiento
2018	Antonio H. Martínez y Bobby Lee	♦ El primero es el leonés creador de la primera máscara de lucha libre, y el segundo destacó por sus encuentros vs El Santo.
2019	Hermanos Shadow (Black Shadow y Blue Demon)	♦ El primero es originario de León, y juntos fueron grandes personajes del ring.
2020	Tinieblas y Chale Armenta	♦ <i>Tinieblas</i> y su mascota <i>Alushe</i> están entre los preferidos del público mexicano. El réferi leonés <i>Chale Armenta</i> cubrió grandes combates en la popular Arena Isabel.

Mural "Homenaje a Antonio H. Martínez", festival De 2 a 3 Caídas 2018. Autores: Kart, Dante, Zhot, Brote. Foto: Hari Seldon.

Página opuesta. Homenaje al luchador leonés Bobby Lee, festival De 2 a 3 Caídas 2018. Foto: Hari Seldon.

CREADOR
DE LAS
MASCARAS

RECONOCIMIENTO A
VICTOR MARTINEZ

*Esta página. Mural en el festival De 2 a 3 Caídas 2020.
Autor: Becko. Foto: Archivo IMJU León.*

*Página opuesta. Intervención muralística en el
puente Victoria, festival De 2 a 3 Caídas 2018.
Autores: Brote y KoKa, entre otros.
Foto: Hari Seldon.*

ESTACIONAMIENTO PUBLICO
"MARIANO ESCOBEDO"

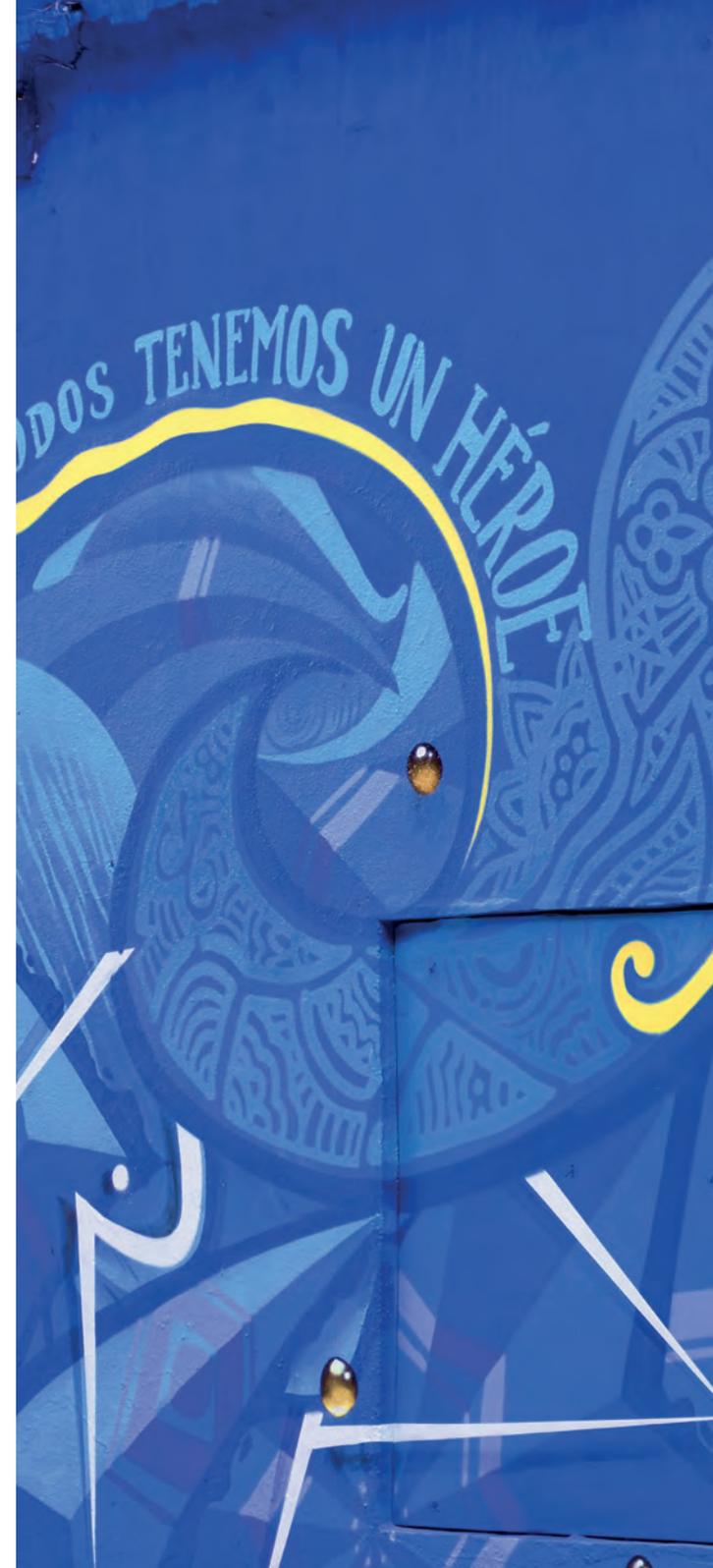

De 2 a 3 caídas | 2019

Esta página. En el espectáculo de lucha libre, como parte del festival De 2 a 3 Caídas 2019. Foto: Archivo IMJU León.

Página opuesta. Intervención en el festival De 2 a 3 Caídas 2019. Autor: Brote. Foto: Archivo IMJU León.

Esta página. Mural Los Hermanos Shadow, festival De 2 a 3 Caídas 2019. Autores: Kart y Dante. Foto: Archivo IMJU León.

Página opuesta. Espectáculo de lucha libre con la participación de Blue Demon, festival De 2 a 3 Caídas 2019. Foto: Archivo IMJU León.

ESTACIONAMIENTO PUBLICO
"MARIANO ESCOBEDO"

Le
cada ve
GOBIERNO

De 2 a 3 caídas | 2020

*Esta página. Mural Sin Cara,
festival De 2 a 3 Caídas 2020. Autor: Zhot.
Foto: Archivo IMJU León.*

*Página opuesta. El luchador leonés Bobby Lee
acompaña una escultura con su imagen, intervenida
por Brote, en el festival De 2 a 3 Caídas 2020.
Foto: Archivo IMJU León.*

*Págs. 92 y 93: Espectáculo de lucha libre en el festival
De 2 a 3 Caídas 2019. Foto: Archivo IMJU León.*

/// Alfombra verde

n homenaje a leoneses que han destacado en disciplinas artísticas y deportivas, este mural cubre un punto de gran tránsito vehicular y peatonal de la ciudad, dando color al paso elevado que cruza los bulevares Adolfo López Mateos e Insurgentes.

Incluye artistas como Lucía Méndez, José y Juan Bustos *integrantes de la Sonora Santanera*, Teo González, Polo Polo, María Grever, los pintores Antonio Segoviano, Jesús Gallardo y Juan Nepomuceno Herrera, el torero Rodolfo Gaona (El Califa de León), el boxeador Chucho Castillo y deportistas como Francisco Kikín Fonseca y Antonio La Tota Carbajal, entre otros.

El mural también reúne elementos relacionados con la pasión de la ciudad por el equipo deportivo León, verdadero referente de la identidad local, con lo que cumple su objetivo de que los habitantes reconozcan aquí a quienes representan a la ciudad en distintos ámbitos, y estimular así la identificación con su patrimonio e historia local. |||||

Mural Pintores Leoneses, con imágenes de Antonio Segoviano, Jesús Gallardo y Juan Nepomuceno Herrera, como parte de la intervención Alfombra Verde. Autores: Kart y Dante. Foto: Archivo IMJU León.

Pág. 96. Intervención muralística Alfombra Verde. Autores: Brote, Crook, Jhard, Kart, Dante, Zhot, Onza, Gabriel González, Awer, San, Bhons, Ante, Kier. Arde, Borde, Shadi, Yuda, Mane y Cris. Foto: Archivo IMJU León.

Pág. 97. Segmentos de la intervención muralística Alfombra Verde. Autor: Gave. Foto: Archivo IMJU León.

/// Ancestros

on la idea de fortalecer la identidad local, los artistas urbanos participantes en el programa MuraLeón evocaron rasgos de culturas indígenas antiguamente asentadas en lo que hoy es el municipio de León.

La idea del mural Ancestros es visibilizar aspectos culturales de la ciudad sobre los que tal vez no tenemos conocimiento, pero es necesario tener en cuenta. Los artistas se propusieron recrear mediante este mural antecedentes étnicos del municipio, utilizando el arte como la principal herramienta para comunicarlo.

Con este objetivo se realizó el proyecto Ancestros, ubicado sobre el bulevar Adolfo López Mateos, muy cercano al mural Alfombra Verde, en una cancha de frontón del Club Deportivo Juventudes. Alude a la etnia guerrera Chichimeca, que opuso en la región una férrea resistencia ante los conquistadores españoles. Aunque hay registros arqueológicos y se reconoce su influencia en territorio de lo que ahora es este municipio, aún no se logra comunicar de forma asertiva sobre estos grupos étnicos, por lo que es significativo estimular desde el trabajo de los artistas urbanos, la sensibilización ciudadana sobre esta parte de nuestro pasado.))))

*Mural Ancestros (detalle). Autores: Zhot, Brote, Onza, Dante, Neo, Kart, Gandhi, Crook y Jhard.
Foto: Archivo IMJU León.*

*Páginas siguientes. Detalles del mural Ancestros. Autores: Zhot, Brote, Onza, Dante, Neo, Kart, Gandhi, Crook y Jhard.
Foto: Archivo IMJU León.*

/// Raíces

a diversidad cultural es un aspecto que debe ser reconocido para lograr una convivencia entre personas y culturas. Es importante asumir que no existe una cultura homogénea ni una sola forma de concebir el mundo, sino que hay múltiples saberes, tradiciones, costumbres etc., que componen el mosaico cultural en todos los espacios donde tiene presencia el ser humano sobre la tierra.

Con esta línea discursiva fue concebido el mural Raíces, con cuyos elementos se busca comunicar la diversidad cultural de los cinco continentes, mediante cinco rostros que ejemplifican esta diversidad con elementos propios de cada cultura. Un personaje representa la etnia Guamare, que habitó en terrenos del municipio hace siglos, en tanto que otra representa a las Padaug o mujeres de cuello de jirafa, que forman parte

del grupo étnico Kayan, habitantes del norte de Tailandia.

Con esta intervención los leoneses son invitados a consolidar una sociedad intercultural, recordando que el mundo está compuesto de culturas, lenguas, símbolos, usos y creencias. Así reconocemos la diversidad para vernos en la otredad y comprender las situaciones y modos de vida de otros grupos culturales o étnicos.

Este mural fue plasmado en los muros de un estacionamiento sobre el bulevar Adolfo López Mateos, uno de los más transitados de la ciudad por automovilistas, ciclistas y peatones. Ubicada en la zona centro de la ciudad, esta intervención pictórica es un punto privilegiado para su apreciación por estudiantes, turistas trabajadores y comerciantes.

*Mural Raíces, detalle. Autores: Neo, Brote, Zhot, Onza, Crook, Jhard, Dante, Kart, Arde, Mersi y Gandhi.
Foto: Archivo IMJU León.*

*Siguientes páginas. Mural Raíces. Autores: Neo, Brote, Zhot, Onza, Crook, Jhard, Dante, Kart, Arde, Mersi y Gandhi.
Foto: Archivo IMJU León.*

/// Las mujeres nos pintamos solas / juntas

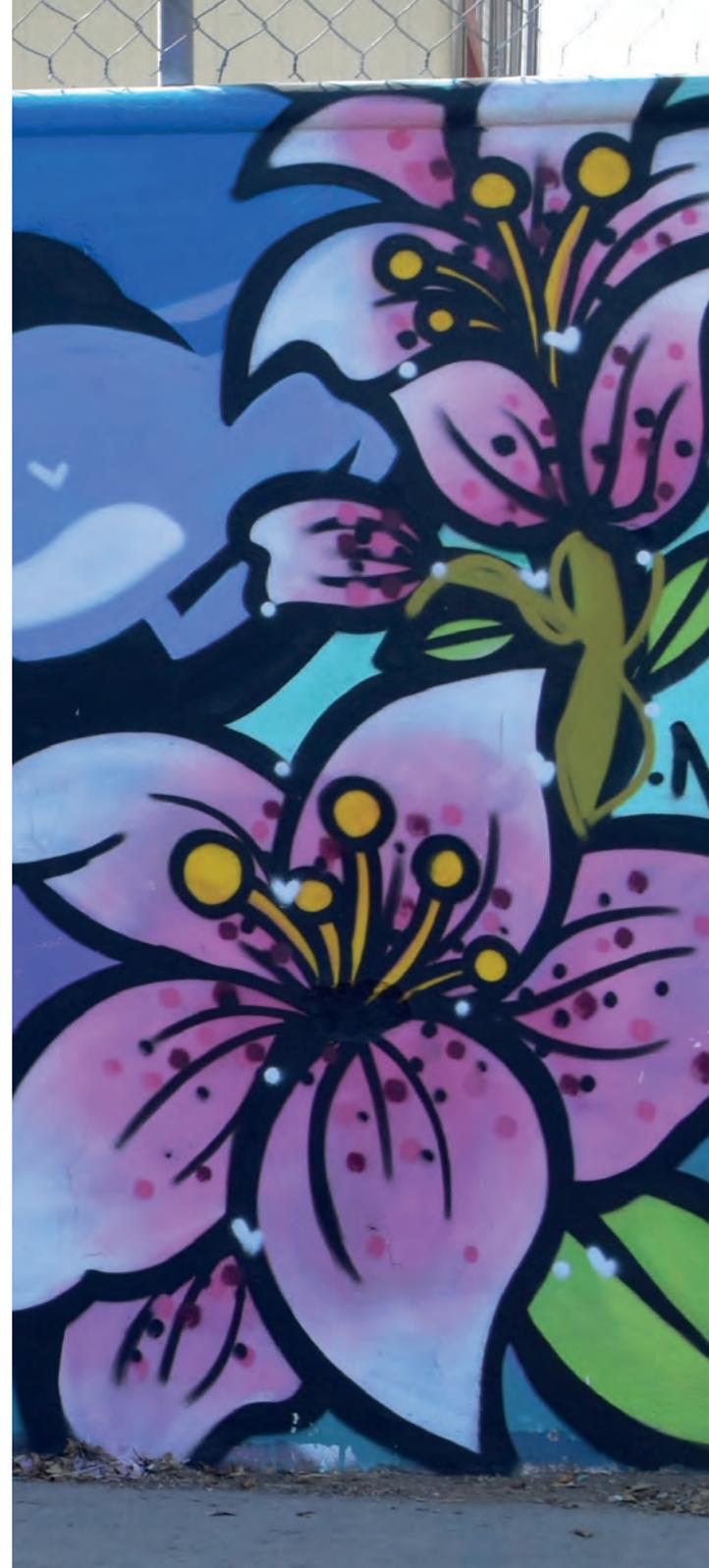

n la historia del arte la presencia de las mujeres se ha visto atenuada por mucho tiempo, en comparación con la de los hombres, debido a la posición que se les ha otorgado en la historia, como objeto y no como sujeto de derechos. Poco a poco han avanzado para hacer frente a esas desigualdades históricas y acceder a espacios de los que eran excluidas. Es así como cada vez observamos más mujeres ocupando lugares en espacios que eran exclusivos de los hombres, estableciendo trayectorias en el ámbito profesional del arte y rompiendo el estereotipo de lo que debería ser o considerarse como mujer.

En cuanto al arte urbano, una cantidad importante de mujeres se consolidan como artistas, creando obras de una calidad estética relevante. En León, por ejemplo, han llevado su trabajo a diversos espacios de la ciudad, como son los casos de Daphne, Shady, Sirik, Yuda y Kena, entre otras.

Para estimular estas expresiones, cada año el IMJU realiza a través de Muraleón un evento de intervenciones muralísticas, que en sus ediciones 2018 y 2019 se llamó *Las mujeres nos pintamos solas*. Al concretarse en el 2020 la participación del Instituto Municipal de las Mujeres de León, el nombre fue modificado a *Las mujeres nos pintamos juntas*. La participación aquí es exclusiva de artistas urbanas, locales y nacionales, que plasman su obra con letras estilizadas, personajes o imágenes hiperrealistas. |||||

Intervención muralística Las mujeres nos pintamos solas / juntas. Interacción del público y artista trabajando. Foto: Archivo IMJU León.

Las mujeres nos pintamos solas | 2018

*Intervención Las mujeres nos pintamos solas | 2018.
Autora: Daphne. Foto: Archivo IMJU León.*

*Intervención Las mujeres nos pintamos solas | 2018.
Autora: Mista. Foto: Archivo IMJU León.*

*Izquierda. Intervención Las mujeres nos pintamos solas | 2018.
Artista: Yuda. Foto: Archivo IMJU León.*

*Derecha. Intervención Las mujeres nos pintamos solas | 2018.
Foto: Archivo IMJU León.*

Página opuesta. Intervención Las mujeres nos pintamos solas | 2018. Autora: Kena. Foto: Archivo IMJU León.

Las mujeres nos pintamos solas | 2019

Intervención *Las mujeres nos pintamos solas* | 2019.
Autora: Corina. Foto: Archivo IMJU León.

Página opuesta. Intervención *Las mujeres nos pintamos solas* | 2019. Autora: Siryk. Foto: Archivo IMJU León.

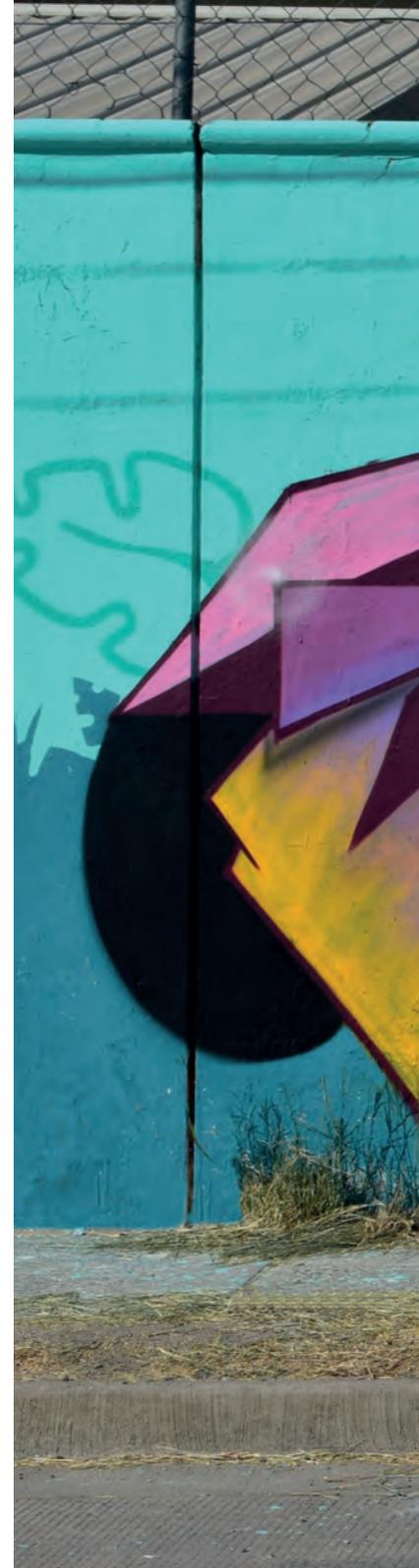
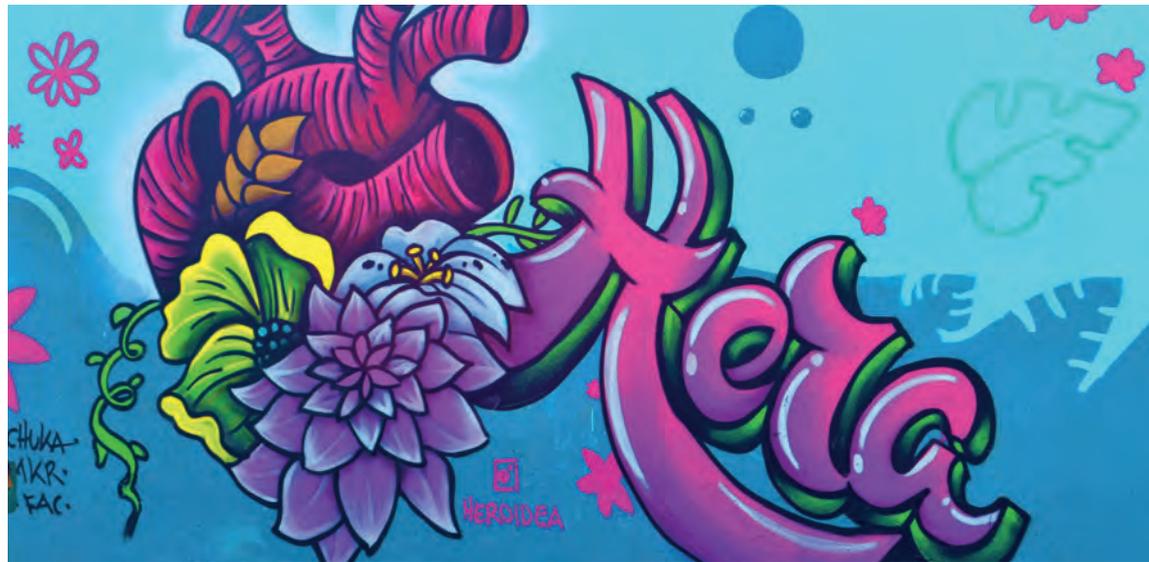

Arriba. Intervención *Las mujeres nos pintamos solas* | 2019. Autora: Kiut.
Foto: Archivo IMJU León.

Abajo. Intervención *Las mujeres nos pintamos solas* | 2019. Autora: Hera.
Foto: Archivo IMJU León.

Siguiente página. Intervención *Las mujeres nos pintamos solas* | 2019. Artista: Grendy.
Foto: Archivo IMJU León.

DES SEVS

Las mujeres nos pintamos juntas | 2020

Intervención Las mujeres nos pintamos juntas | 2020.
Artista: Kiut. Foto: Archivo IMJU León.

Página opuesta. Intervención Las mujeres nos pintamos
juntas | 2020. Autora: Hera. Foto: Archivo IMJU León.

TRAVIS

HERA
PACHUKA • LEÓN

HEROIDEA

FAC • MKR

*Las mujeres nos pintamos juntas | 2020.
Artista: Fase. Foto: Archivo IMJU León.*

*Las mujeres nos pintamos juntas | 2020.
Artista: Zara. Foto: Archivo IMJU León.*

*Arriba. Las mujeres nos pintamos juntas | 2020.
Artista: Fugitiva. Foto: Archivo IMJU León.*

*Abajo. Las mujeres nos pintamos juntas | 2020.
Foto: Archivo IMJU León.*

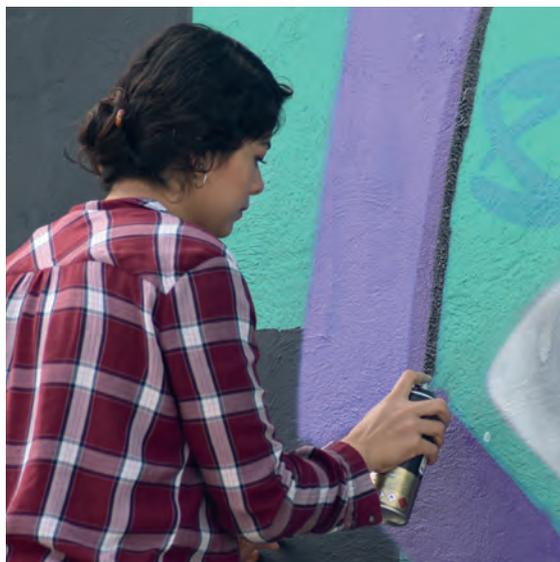

Arriba. Las mujeres nos pintamos juntas | 2020. El conjunto de artistas participantes. Foto: Archivo IMJU León.

Abajo. Las mujeres nos pintamos juntas | 2020. Artista: Dasly. Foto: Archivo IMJU León.

Arriba. Las mujeres nos pintamos juntas | 2020. Artista: Pradokass. Foto: Archivo IMJU León.

Abajo. Las mujeres nos pintamos juntas | 2020. Artista: Tafy. Foto: Archivo IMJU León.

Las tradiciones de Día de Muertos se viven año con año en todos los rincones de México el día 2 de noviembre, cuando establecemos una conexión espiritual con quienes han dejado el mundo material pero, se piensa, aún viven entre nosotros.

Esta noción de la muerte es uno de los aspectos identitarios más presentes en nuestra cotidianidad. Aunque hemos pasado por un largo proceso histórico de mestizaje cultural, perviven resquicios de esos usos y costumbres que cultivaron nuestros antepasados, como la celebración de los muertos.

Dadas nuestras circunstancias sociales y cultura sincrética, hemos creado mitos y ritos en torno a la muerte, manifiestos mediante altares y adornos en los que ofrendamos a nuestros difuntos comida, bebidas, objetos de valor, etcétera.

Mictlarte (conjunción de las palabras Mictlán *el inframundo en la mitología mexicana* y arte) es un festival de arte urbano con el que el IMJU León celebra el Día de Muertos, llenando

los muros de panteones públicos de la ciudad con imágenes realistas, caracteres y letras estilizadas, que reflejan la diversidad cultural de México y su manera particular de percibir esta tradición.

Las intervenciones muralísticas se realizan festivales populares que dan realce a cada inauguración.

En 2017 Mictlarte se llevó a cabo en la barda perimetral del Panteón San Nicolás bajo la temática de leyendas leonesas, incluyendo un mural en homenaje a la película *Macario*, donde el personaje principal conversa con un personaje misterioso relacionado con la muerte.

Con la edición 2018, León se posicionó en los ojos del mundo al plasmar en los muros del Panteón Municipal Norte los personajes de la película *“Coco”*, inspirada en la celebración del Día de Muertos en México. Esta serie de intervenciones recibió un reconocimiento internacional de Lee Unkrich, director del filme.

La edición 2019, con el tema Cielos aztecas, se llevó a cabo en los interiores del

6. *Mapping* es la utilización de herramientas tecnológicas, en este caso proyectores de video, para proyectar una imagen en superficies como casas habitación, edificios, etc., consiguiendo un impacto visual en el espectador.

Panteón Norte. Incluyó una caravana fúnebre, exhibición de danzas urbanas y esculturas de personajes míticos mexicanos conocidos como alebrijes, además de que fueron intervenidos los muros interiores del mismo cementerio con referencias visuales a los 13 cielos del supramundo según la cosmovisión Mexica. El festival de inauguración fue enriquecido con el uso de *mapping*,⁶ danzas urbanas y recorridos acompañados por narraciones orales.

Mictlarte 2020 incluyó siete producciones gráficas, plasmadas por 35 artistas urbanos en el exterior el Panteón de San Nicolás, con los temas de Mictlantecuhtli, Itzpapalotl, cementerios de mascotas, inframundo, catrinas y nahuales. El programa de actividades, transmitidas *en línea* debido a la contingencia covid-19, incluyó música, danza, dramatizaciones, rap y un recorrido por los más de mil 200 metros cuadrados de la barda del panteón. |||||

Mural: Diosa Itzpapálotl, detalle. Festival Mictlarte | 2020.
Autor: Gave. Foto: Archivo IMJU León

 Mictlarte | 2017

Fotografías del festival Mictlarte | 2017: María Gómez Bulle

*Página opuesta. Intervención en festival Mictlarte | 2017.
Autor: Yuda. Foto: María Gómez Bulle.*

Intervenciones en Mictlarte | 2017. Los autores son:

*Arriba: Expos.
Derecha: Brote.
Página opuesta: Zhot.*

Las fotos en estas páginas son de María Gómez Bulle.

//// Mictlarte | 2018

Mural Coco, festival Mictlarte | 2018. Autor: Brote.
Foto: Archivo IMJU León.

Página opuesta. Mictlarte | 2018. Autor: Wes.
Foto: Archivo IMJU León.

sly
se
anique

CITY

Abajo. Mictlarte | 2018. Autor: Jhard.
Foto: Archivo IMJU.

Derecha. Mictlarte | 2018. Autor: Dante.
Foto: Archivo IMJU.

Pág. opuesta, arriba izquierda. Mictlarte | 2018.
Autor: Bhons. Foto: Archivo IMJU.

Pág. opuesta, arriba derecha. Mictlarte | 2018.
Artista: Kiers. Foto: Archivo IMJU.

Pág. opuesta, abajo. Mictlarte | 2018.
Autores: Orion; Kart y Dante. Foto: Archivo IMJU.

////// Mictlarte | 2019

*Derecha. Instalación fúnebre, festival Mictlarte | 2019.
Foto: Archivo IMJU León.*

*Abajo. Un aspecto del festival Mictlarte 2019.
Foto: Archivo IMJU León.*

*Pág. opuesta arriba. Marcha fúnebre, festival Mictlarte | 2019.
Foto: Archivo IMJU León.*

*Pág. opuesta abajo. Marcha fúnebre, festival Mictlarte | 2019.
Foto: Archivo IMJU León.*

*Mural en proceso, Mictlarte | 2019.
Autores: Dante y Puerk. Foto: Archivo IMJU León.*

*Pág. opuesta. Mural en festival Mictlarte | 2019.
Autores: Bhons y Giber. Foto: Archivo IMJU León.*

Mictlarte | 2020. Autores: Reak, Yuka, Yner, Siul y Disko.
Foto: Archivo IMJU León.

Festival Mictlarte | 2020. Autores: Zara, Padrokass, Crol y Push.
Foto: Archivo IMJU León.

Página opuesta. Mictlarte | 2020. Autores: Puerk y Sense.
Foto: Archivo IMJU León.

Página 138. Mictlarte | 2020. Autor: Dante.
Foto: Archivo IMJU León.

Página 139. Mictlarte | 2020. Autores: Zhot, Arde, Onza y Brote.
Foto: Archivo IMJU León.

CHULOW'S cc.
LEON GTO

El Río de los Gómez es un poderoso elemento identitario de la ciudad de León. En los orígenes del asentamiento humano su cauce debió ser uno de los factores determinantes para seleccionar los terrenos donde al paso de los siglos se desarrollaría la mancha urbana. Los relatos históricos lo consignan como aportante de agua para la ciudad e irrigador de sus huertos, pero también como factor dramático que en el pasado trajo tragedias debido a los desbordes de su caudal. En el presente su malecón es una importante vialidad urbana, y parte de su cauce, revestido de concreto hidráulico, canaliza torrentes de agua generados en la serranía, que luego de un largo trayecto terminarán desembocando en el Lago de Chapala.

Las paredes de este Malecón del Río se han convertido en el escenario natural de Malecolor, que el IMJU León celebra año con año para resignificar el espacio urbano de la ciudad, dándole otro uso y sentido a través de este festival de arte urbano.

En la primera edición de Malecolor (2017) la temática fue el mundo submarino, en la segunda (2018) el espacio interestelar (Space writers), y la de 2019 correspondió al mundo salvaje o selva (Wild style). En el festival participan tanto artistas locales como foráneos, convocados desde meses antes para intervenir los muros.

Además es común una amplia participación de otros artistas y grafiteros para actualizar anécdotas, conocimientos, materiales y herramientas de trabajo.

Dada la ubicación y características del lugar donde se lleva a cabo, destaca la visibilidad de Malecolor, tanto en el proceso creativo como en la exposición de la obra al público.

En el evento han participado artistas foráneos de relevancia como Sekta, Marzo, Cix, Koka entre otros, que con su obra convierten los muros del Malecón en contenedores de grandes producciones artísticas.

Malecolor | 2017. Foto: María Gómez Bulle.

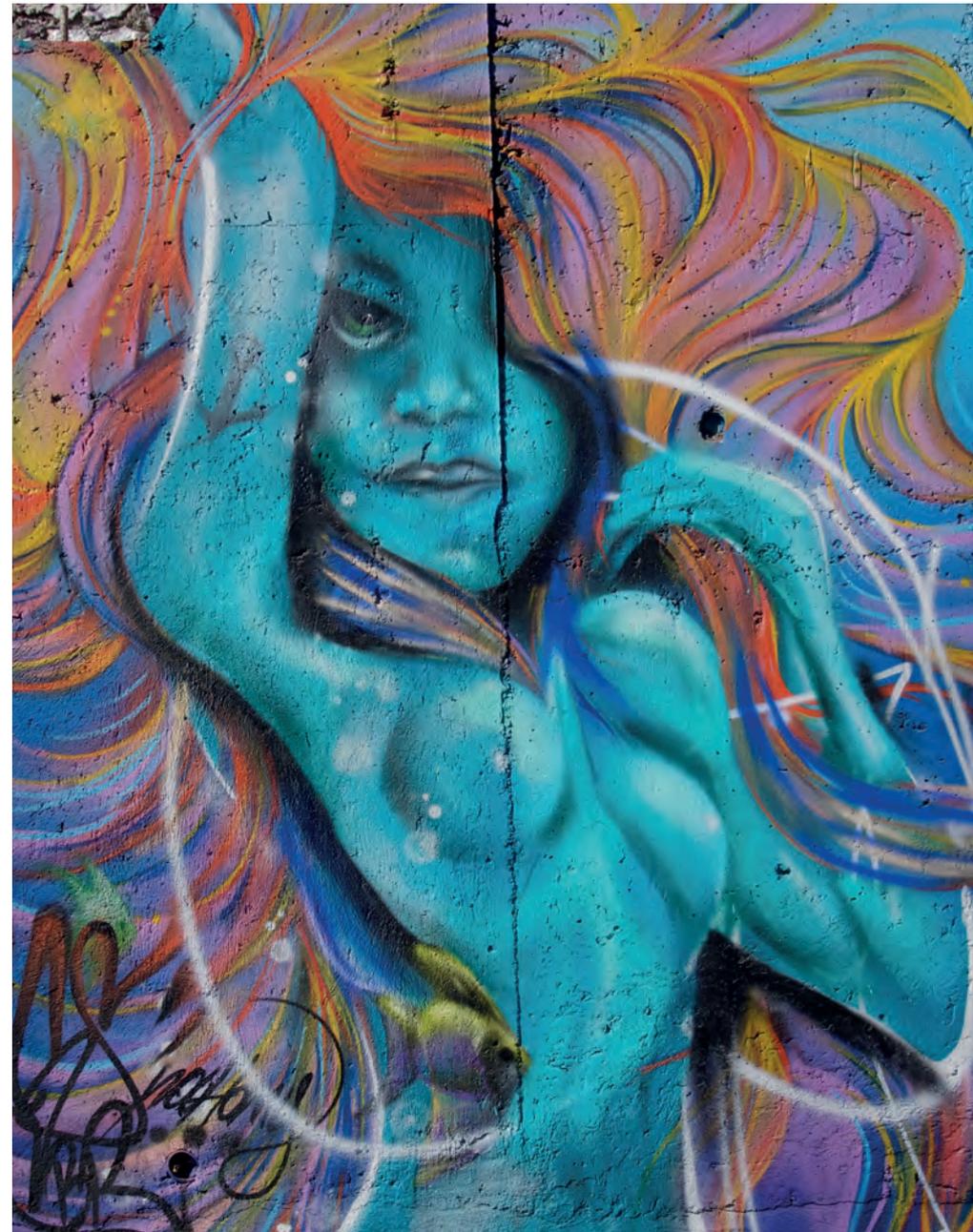
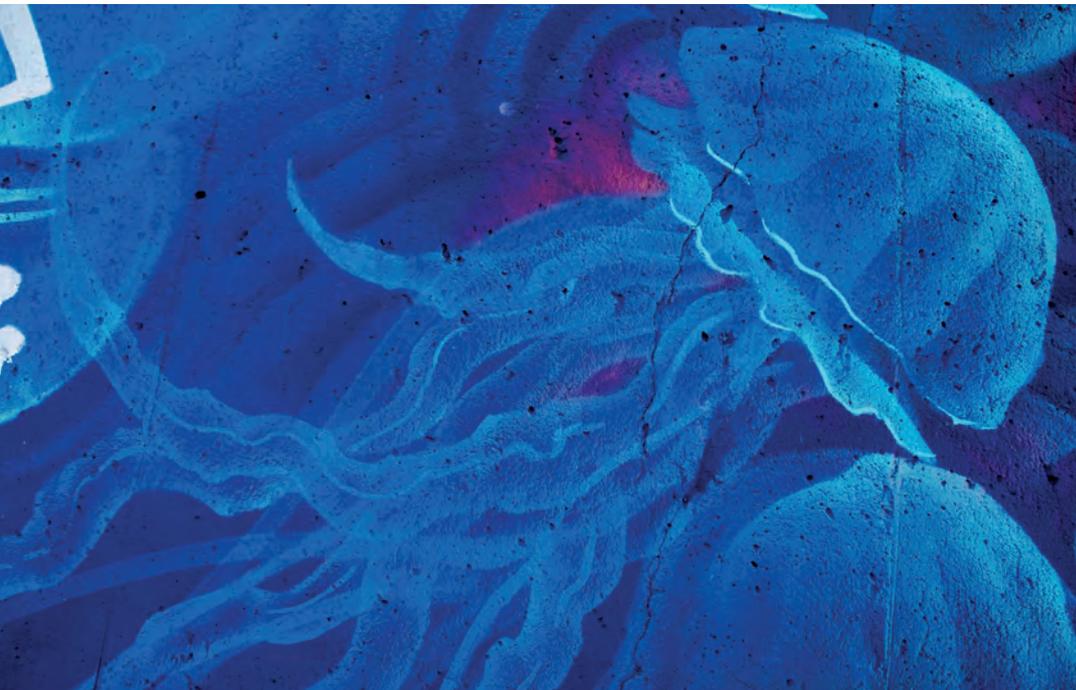

Malecolor 2017 | Mundo Submarino

Abajo. Malecolor | 2017. Foto: María Gómez Bulle

Derecha. Malecolor | 2017. Foto: María Gómez Bulle

Página opuesta. Malecolor | 2017. Foto: María Gómez Bulle

*Malecolor | 2017.
Foto: María Gómez Bulle.*

*Página opuesta.
Malecolor | 2017.
Foto: María Gómez Bulle.*

Malecolor 2018 | Space Writers

Festival Malecolor 2018 | Space Writers.
Artistas: Iner, Yuka, Reak y Siul. Foto: Archivo IMJU León.

Página opuesta. Festival Malecolor 2018 | Space Writers.
Autor: Noble. Foto: Archivo IMJU León.

Arriba.
Malecolor 2018 | Space Writers.
Artista: Renat.
Foto: Archivo IMJU León.

Abajo.
Intervenciones en el festival
Malecolor 2018 | Space Writers.
Foto: Archivo IMJU León.

Página opuesta.
Intervención en Malecolor 2018.
Foto: Archivo IMJU León.

Malecolor 2019 | Wild Style

Festival Malecolor 2019 | Wild Style.
Foto: Archivo IMJU León.

Página opuesta.
Intervención en Malecolor 2019.
Foto: Archivo IMJU León.

Arriba.
Malecolor 2019 | Wild Style.
Autor: Disoe.
Foto: Archivo IMJU León.

Abajo.
Intervención en Malecolor 2019.
Foto: Archivo IMJU León.

Página opuesta.
Malecolor 2019 | Wild Style.
Autor: Awer.
Foto: Archivo IMJU León.

AWER
TULS

/// León «Simpsonizado»

na intervención de gran impacto para el arte urbano de la ciudad, ubicada sobre el bulevar La Luz, esquina con avenida Sion, giró en torno a la serie animada Los Simpson.

La intención fue recrear elementos identitarios de la ciudad para convertirla en un capítulo más de la caricatura. Se plasmaron imágenes de un antojito representativo de la ciudad, las guacamayas, además de espacios significativos como el Arco de la Calzada, el Templo Expiatorio, la Feria Estatal de León, o personajes adoptados por la cotidianidad como El Mochilas, indigente que deambula por las calles cargando en sus brazos gran cantidad de maletas.

*Mural: León Simpsonizado
Artistas: Brote, Crook, Jhard, Kart., Dante, Zhot, Onza, Bhons, Meto, San, Secra, Crol, Arde, Baby, Zara, ,Nespo, Bifer, Moy, Awer, Borde, Gabe, Push, Giber, Beko, David, Asme, Fester. Foto: Archivo IMJU León*

LEÓN **Los SIMPSON** 30 ANOS GTO.

SE DESTAPAN
DRENAJES
SIN ROMPER
TEL. 780.85.82
CEL. 477.106.25.89

LA LUZ

Lienzo del mural León
Simpsonizado en la
avenida Sión. Artistas: Brote,
Crook, Jhard, Kart,, Dante,
Zhot, Onza, Bhons, Meto, San,
Secra, Crol, Arde, Baby, Zara,
,Nespo, Bifer, Moy, Awer, Borde,
Gabe, Push, Gíber, Beko, David,
Asme, Fester.
Foto: Archivo IMJU León

SE BUSSAN
PERDIDAS
DESDE 2017

Hospital
SKATE SHOP

PIZZA

Mural León Simpsonizado, fragmento. Artistas: Brote, Crook, Jhard, Kart, Dante, Zhot, Onza, Bhons, Meto, San, Secra, Crol, Arde, Baby, Zara, Nespo, Bifer, Moy, Awer, Borde, Gabe, Push, Giber, Beko, David, Asme y Fester. Foto: Archivo IMJU León.

Página opuesta.
Un aspecto del mural León Simpsonizado en su etapa de realización.
Foto: Archivo IMJU León.

R. WILLIAMS

31

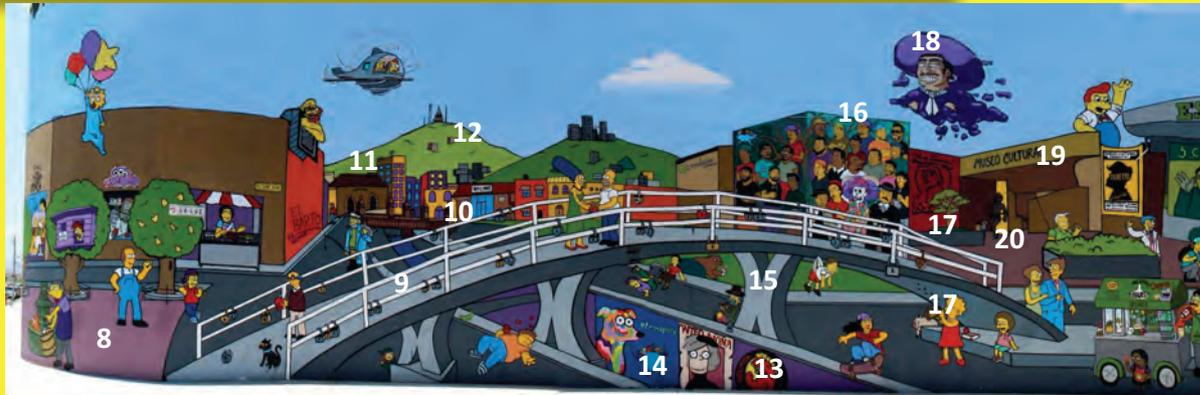
MEZCAL
Light
GREEN

León «Simpsonizado» | Guía para la identificación de personajes y objetos

Núm.	Descripción
01	La fuente de los leones, ubicada en la Plaza Fundadores
02	Referencia a los tradicionales miércoles de danzón en la Plaza Expiatorio
03	<i>El Mochilas</i> , personaje indigente con presencia en el centro de la ciudad
04	Nieves Don Nacho. La nieve de bote es representativa del jardín de San Juan de Dios
05	<i>Las Perdidas</i> , dos leonesas que grabaron un video humorístico que se hizo viral en Internet
06	Arco de la Calzada de Los Héroes, imagen icónica de la ciudad
07	Los guamares fueron guerreros prehispánicos en la Gran Chichimeca
08	Personajes de <i>Los Simpson</i> toman de un bebedero en la Calzada de los Héroes
09	Puente del Amor
10	Puente Barón y Morales
11	Mercado República
12	Cerro Gordo
13	Malecón del Río de Los Gómez
14	<i>León Adopta</i> , obra de Muraleón <i>simpsonizada</i>
15	Un oso comiendo <i>caldo de oso</i> , botana típica de la ciudad
16	Homenaje al mural <i>Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central</i> de Diego Rivera
17	La compositora Leonesa María Grever
18	Lisa toca trompeta junto al compositor guanajuatense José Alfredo Jiménez
19	Museo de Arte e Historia de León
20	Escultura San Sebastián
21	Estadio León
22	<i>La Tota</i> Carbajal, portero leonés que participó en cinco Copas del Mundo

Núm.	Descripción
23	El futbolista <i>Tita</i>
24	Los <i>Caldos de oso</i> son un antojito leonés preparado con jicama, vinagre de piña, chile picante y queso
25	Yésica Hernández, pesista olímpica leonesa
26	Una batalla de botargas entre las mascotas de los equipos deportivos Bravos (béisbol), Abejas de la UG (basquetbol), Garrita (futbol)
27	Luis <i>El Chapito</i> Montes, futbolista del equipo León
28	Imagen representativa del Festival Internacional del Globo de León
29	Personajes de Los Simpson compran zapatos en León, <i>La capital del calzado</i>
30	El luchador Bobby Lee y El Chaplin Leonés en un espectáculo de <i>Abrazos extremos</i>
31	Pato con tres ojos, debido a una situación simpsonizada de contaminación
32	Los artistas leoneses Faisy y Teo González. Sus poses hacen referencia a <i>La creación de Adán</i>
33	Matt Groening lee <i>El León de Cobre</i> del cartonista Moris
34	Domo de la Feria de León
35	Conjunto Poliforum León
36	Feria anual de León
37	<i>El Torito</i> , danza popular originaria de Silao, arraigada en León y otras ciudades de Guanajuato
38	Dr Frink crea un jet pack de cebadina, bebida tradicional de la ciudad
39	El equipo <i>MuraLeón</i> en la rueda de la fortuna, Feria de León
40	Monumento al Zapatero, Bart y cabeza de Jeremías Springfield
41	Monumento a Cristo Rey en el Cerro del Cubilete
42	Otto pelea con una guacamaya por una <i>guacamaya</i> , comida típica de la ciudad
43	Guitarrista <i>Tomboy</i> y <i>El viejo de la flauta</i> , dos músicos que tocan dentro del transporte público

/// Caballeros del Zodiaco

sta intervención ha tenido gran relevancia en la ciudad, no sólo por sus dimensiones (525 metros cuadrados): lo plasmado en los muros representa en gran medida el imaginario infantil de quienes siguieron la serie japonesa animada Caballeros del Zodiaco o Saint Seiya, que marcó una época en la animación mundial.

En esta intervención, ubicada en la calle Mayagüez esquina con bulevar José María Morelos, de la colonia el Palmar, participaron 19 artistas. En el mural, dividido en cuatro secciones, se representan las sagas más importantes del anime. El primer bloque muestra a los Caballeros de Bronce en contra del Patriarca, el segundo a los Caballeros Dorados como parte de la saga *Soul of Gold*, en el tercero aparecen los Espectros acompañados por el Dios del Inframundo, representando la saga de Hades, y en el cuarto bloque está la saga de Asgard, seguida por la de Poseidón. |||||

Mural Caballeros del Zodiaco. Autores: Zhot, Brote, Onza, Crook, Jhard, Dante, Crol, Sekrax, Bijfer, Dany, Push, Ante, Beko, Asme, Gave, Moy y Arde. Foto: Archivo IMJU León.

Mural Caballeros del Zodiaco. Autores: Zhot, Brote, Onza, Crook, Jhard, Dante, Crol, Sekrax, Bifer, Dany, Push, Ante, Beko, Asme, Gave, Moy y Arde.
Foto: Archivo IMJU León.

*Mural Caballeros del Zodiaco. Autores: Zhot, Brote, Onza, Crook, Jhard, Dante, Crol, Sekrax, Bifer, Dany, Push, Ante, Beko, Asme, Gave, Moy y Arde.
Foto: Archivo IMJU León.*

*Mural Caballeros del Zodiaco. La primera foto muestra a los artistas en proceso de trabajo; en la otra, algunos de ellos ante la obra culminada.
Fotos: Archivo IMJU León.*

/// Mario Kart

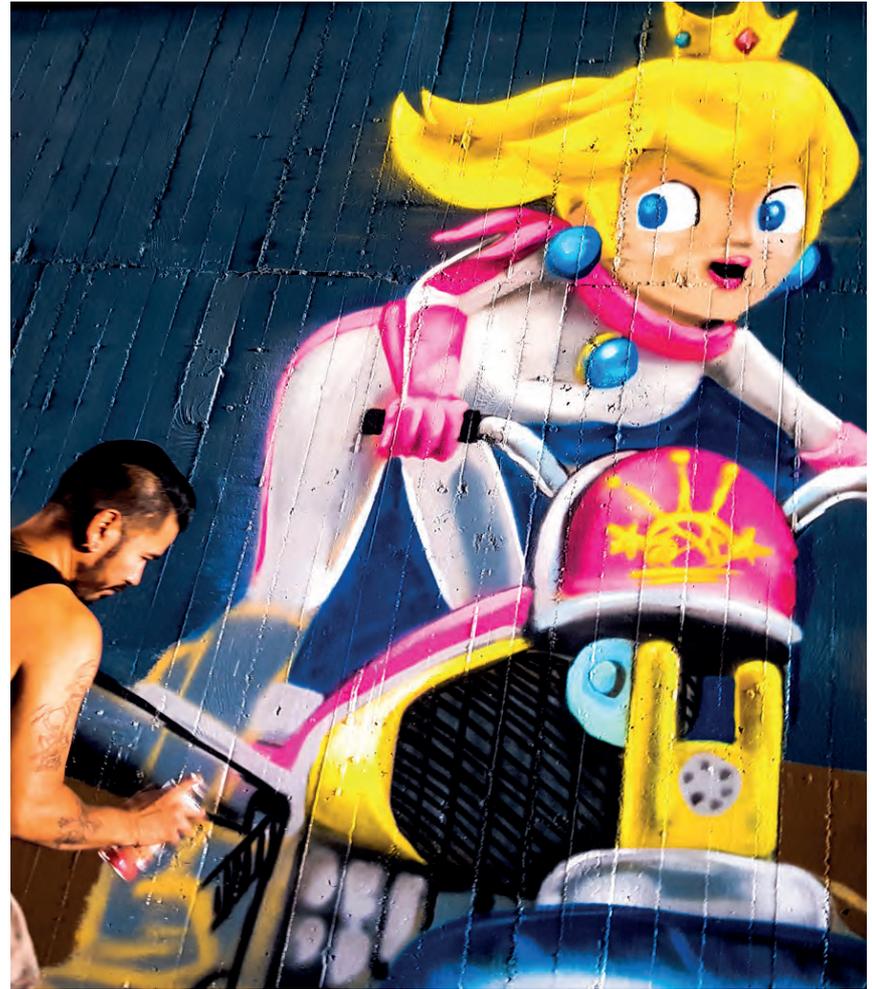
no de los videojuegos que marcó las infancias de muchos nacidos en la década de los noventa es Super Mario Kart, una de tantas versiones de la marca de videojuegos Super Mario Bros.

Este mural se realizó con la intención de traer esas vivencias al presente, plasmando sus personajes (Mario, Wario, Bowser, etc.) en un segmento del Malecón del Río de los Gómez. Un propósito complementario de esta obra es generar conciencia sobre el manejo responsable de automóvil.

En una parte del mural aparece un león montado en un autobús de transporte urbano, llevando en su mano derecha una guacamaya (antojito culinario de la ciudad) para derribar al rival, y un guerrero Guamare, representativo de una etnia que habitó antes de la Conquista el territorio donde ahora es la ciudad de León.))))

*Mural Mario Kart (detalles).
Artistas: Zara, Secra, Crol, Nespo, Mane, Baby,
Ante, Asme, Meto, Awer, Bifer, Gave, Arde, Beko,
Brote, Zhot, Crook, Dante, Kart, Onza y Jhard.
Foto: Archivo IMJU León*

/// Dejando Huella

n este mural fueron plasmadas 70 mascotas, incluyendo perros, gatos, pericos y tortugas, entre otros animales, en reconocimiento a sus aportes para salvar vidas, cuidar y generar un ambiente de compañía para sus humanos.

Para obtener las imágenes representadas en esta intervención se abrió una convocatoria al público que quisiera ver su mascota pintada, por lo que no fueron extraídas de la imaginación, sino que poseen una identidad y ocupan un lugar significativo en el afecto de sus amos. La intervención, realizada en los espacios exteriores del Centro de Control y Bienestar Animal del Municipio, fue develada con la participación de las mascotas y sus humanos. |||||

*Mural Dejando Huella (detalles).
Autores: Brote, Jhard, Crook, Kart, Dante, Onza,
Zhot, Bhons, Gave, Ante, Kier, Arde, Baby, Awer,
Push, Asme, Borde, Puerk y San.
Foto: Archivo IMJU León.*

/// Héroes Lego

tilizando como base la tipología de figuras Lego, los artistas urbanos plasmaron en este mural a personajes de comics como Capitán América, Hulk, Thor, Spiderman, entre otros.))))

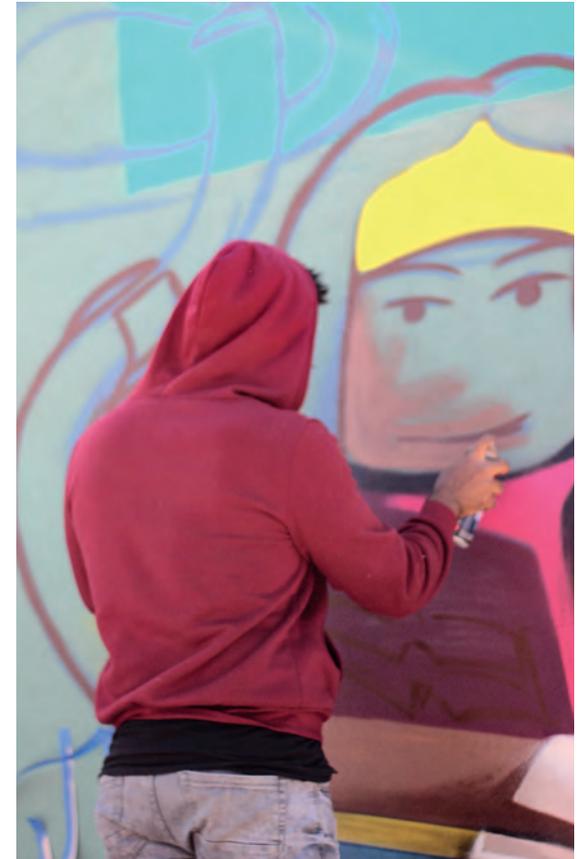
Mural Héroes Lego (detalles).
Autores: Ante, Zhot, Jhard, Gave, Onza, Crook, Push,
Asme, Arde, Dante, Brote, Dany.
Foto: Archivo IMJU León.

Mural Héroes Lego
Artistas: Ante, Zhot, Jhard, Gave, Onza, Crook,
Push, Asme, Arde, Dante, Brote, Dany.
Foto: Archivo IMJU León.

Mural Héroes Lego. Artistas en acción.
Foto: Archivo IMJU León.

Página opuesta. Mural: Héroes Lego (detalles).
Foto: Archivo IMJU León.

**Un mundo de
intervenciones
y murales
(2017-2020)**

/// La ciudad se viste de arte

el año 2017 al cierre de esta publicación contamos con una cantidad importante de murales, festivales e intervenciones. Lo plasmado hasta aquí es sólo una muestra de lo trabajado por nuestros artistas urbanos

junto con el IMJU León. Si intentáramos mostrar sólo lo hecho en todas las ediciones de Malecolor, por ejemplo, sería necesario un extenso catálogo fotográfico, pues en cada fecha hemos reunido alrededor de 200 participantes.

Página anterior. Mural Trascendencia de la Música, en proceso. Autores: Crook, Borde, San, Smilie, Bhons, Arde, Zhot, Brote, Gave, Dante, Jhard y Push. Foto: Archivo IMJU León.

En estas páginas: Mural Días del Futuro Pasado, detalles. Artistas: Zhot, Brote, Jhard, San, Bhons, Dante, Gave, Crook, Secra y Asme, Encabezados por Cix. Foto: Archivo IMJU León.

/// La Pelotota

Este mural homenajea a uno de los deportistas más representativos de la ciudad, Antonio La Tota Carbajal, quien participó como portero de la Selección Mexicana en cinco copas mundiales de fútbol. Esta representación caricaturesca muestra un balón de fútbol soccer con los rasgos característicos del jugador, además de las manos, bigote y su peculiar copete.

*Mural La pelotota. Artista: Juan Andrés Vera.
Foto: Archivo IMJU León.*

@JUANNRESVERA 19

/// Lactancia Materna

a necesidad de que nos liberemos de prejuicios sobre esta vital etapa humana es el mensaje de la intervención, realizada en el marco del Día Internacional de la Lactancia Materna, en forma conjunta con la Dirección Municipal de Salud. Ejemplifica la diversidad de mujeres lactantes, como una de las primeras —y más determinantes— manifestaciones de amor de las madres mexicanas a sus bebés.

*Mural Lactancia Materna.
Autores: Crook, Borde y Bhons.
Foto: Archivo IMJU León.*

Trascendencia de la música

Esta intervención refleja los cambios surgidos en las formas de escuchar e interpretar la música, desde una consola de vinilos, pasando por dispositivos reproductores de casetes hasta llegar a dispositivos actuales como los teléfonos inteligentes.

*En estas páginas: Mural Trascendencia de la Música.
Autores: Crook, Borde, San, Smilie, Bhons, Arde, Zhot,
Brote, Gave, Dante, Jhard, Push.
Foto: Archivo IMJU León.*

/// Cuidemos el agua

realizado en colaboración con el Sistema de Alcantarillado y Agua Potable de León (SAPAL). El objetivo de los artistas fue crear conciencia

sobre el cuidado del agua y su manejo responsable. Muestra animales no marinos compartiendo espacio en el agua.

*En estas páginas: Mural Cuidemos el agua.
Autores: Kart, Zhot, Onza, Kart, Jhard, Dante, Mota, San, Baby,
Awer, Ante, Bhons, Borde, Crook, Mane, Arde, Gave y Push.
Foto: Archivo IMJU León.*

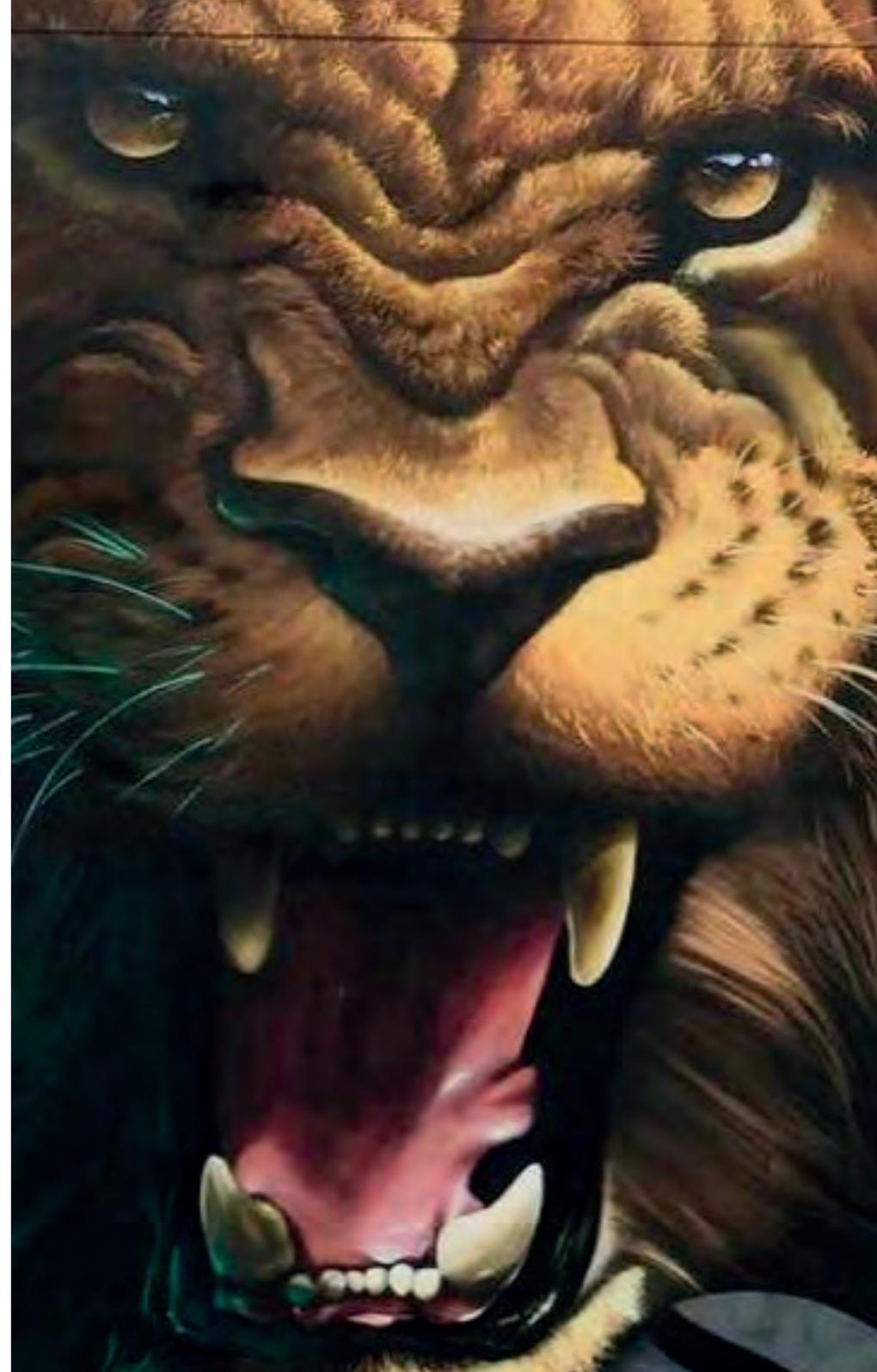
/// El rugir del León

La ciudad de León es identificada por ser la capital del zapato, por su monumento-emblema El Arco de la Calzada y por su pasión futbolística.

*Mural El rugir del León.
Autores: Dante, Kart, Chuen, Brote, Zhot y Onza.
Foto: Archivo IMJU León.*

16 años

LEON

/// El Mochilas

ural en el barrio de San Juan de Dios, dedicado a *El mochilas*, indigente que deambula por las calles cargando a cuestas gran cantidad de maletas.

Mural El Mochilas. Autores: Brote, Zhot y Crook.
Foto: Archivo IMJU León.

/// Recuerdos

ural evocando juguetes, naturaleza y tradiciones infantiles, plasmado en un estacionamiento sobre el bulevar Juan José Torres Landa.

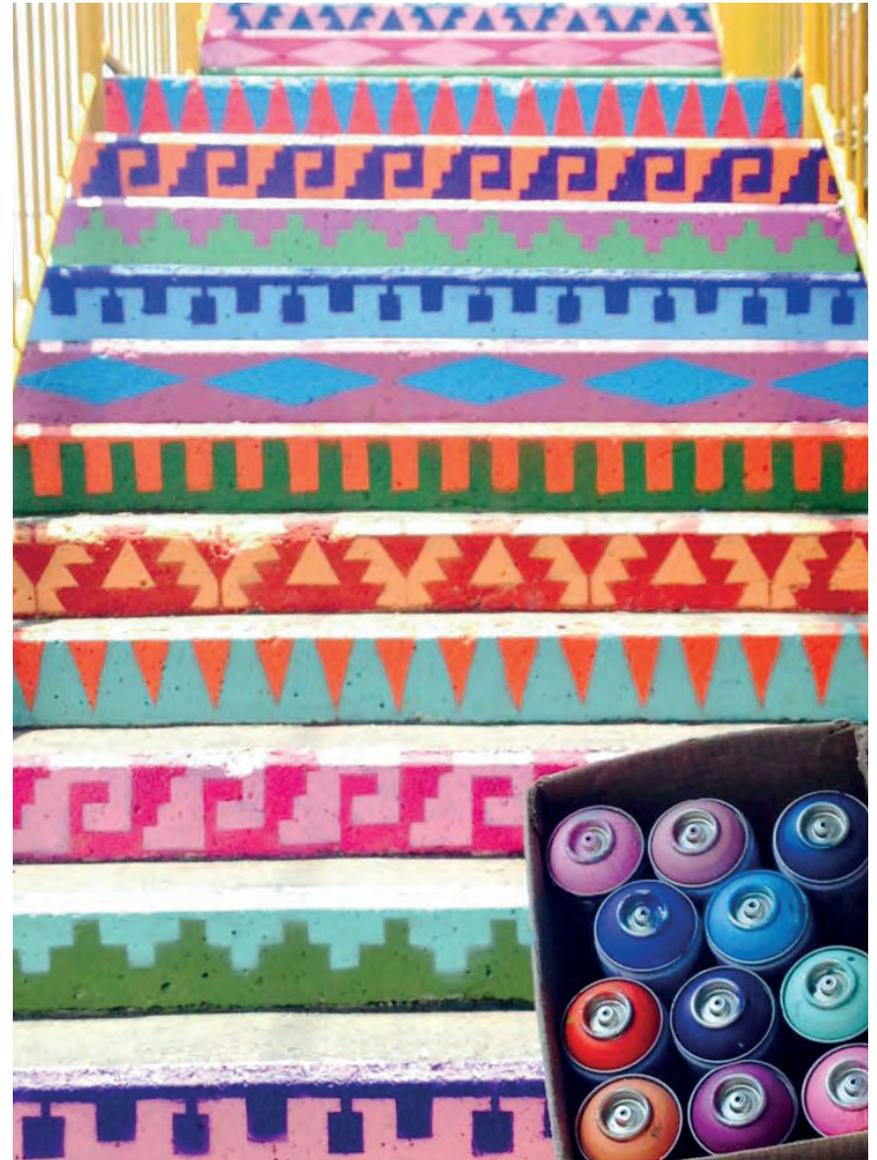
*Mural Recuerdos.
Autores: Brote, Zhot, Onza, Dany y Crol.
Foto: Archivo IMJU León.*

/// Color a cada paso

Intervención en el puente peatonal que une al mercado Aldama con el Descargue Estrella, sobre la avenida Miguel Alemán.

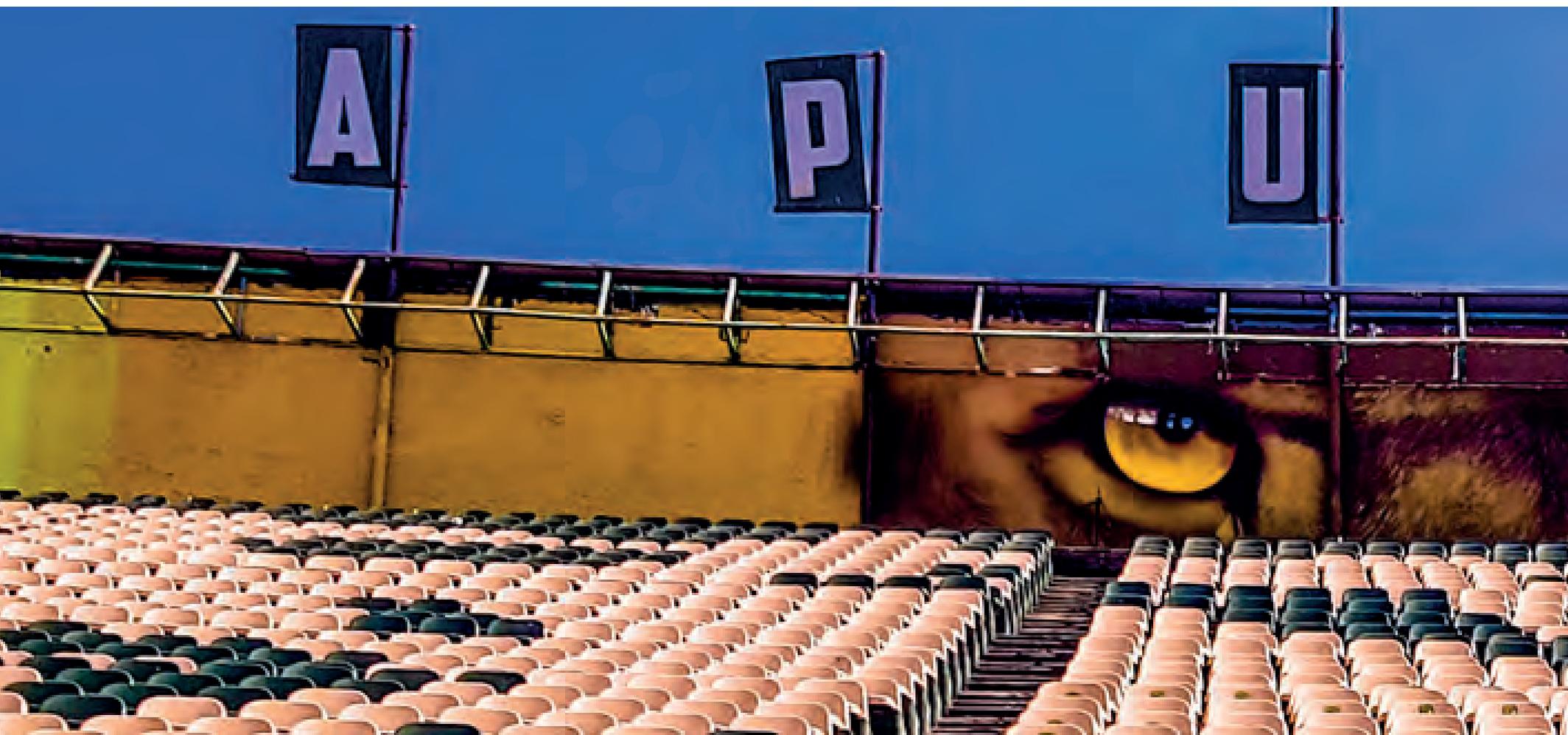
*Intervención Color a cada paso.
Autores: Jhard, Crook, Dante, Kart, Onza, Zhot y Brote.
Foto: Archivo IMJU León.*

/// Doce victorias consecutivas

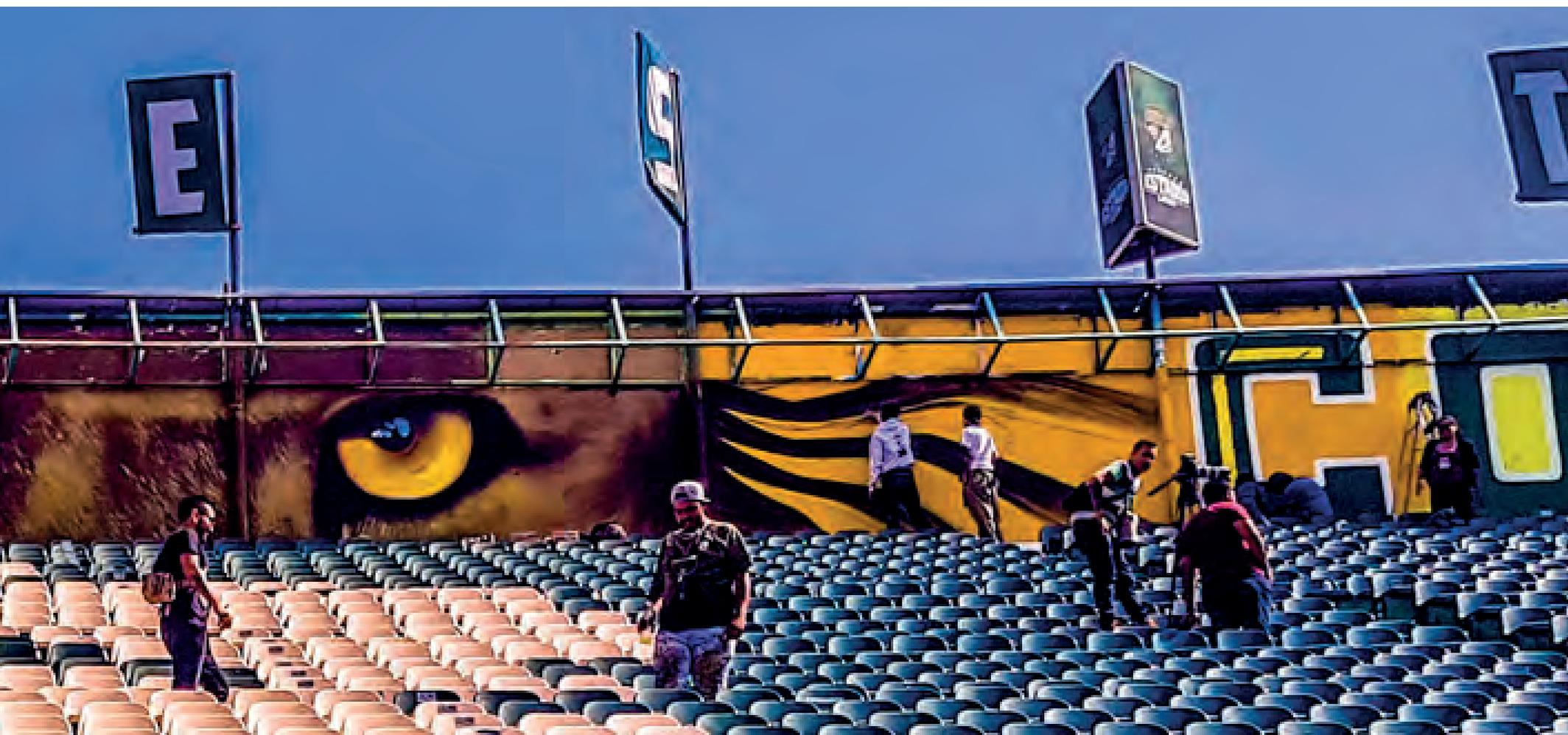
Intervención realizada en la barda superior del estadio Nou Camp, en celebración de 12 victorias consecutivas logradas por el equipo de futbol León. |||||

Mural Doce victorias consecutivas.

*Autores: Brote, Crook, Jhard, Kart, Dante, Onza, Zhot, Zara, Secrax,
Crol, Nespo, Baby, Ante, Asme, Meto, Awer, Bijer, Gave, Arde y Beko.*

Foto: Archivo IMJU León.

/// Tecate Bajío

Esta es una intervención realizada por Ante, Gave, Zhot y Brote, en el marco de un festival de música.

*Intervención en el Festival Tecate Bajío 2019. Autor: Ante.
Foto: Archivo IMJU León.*

Arriba. Intervención en el Festival Tecate Bajío 2019.
Autor: Gave. Foto: Archivo IMJU León.

Abajo. Intervención en el Festival Tecate Bajío 2019.
Autor: Brote. Foto: Archivo IMJU León.

Página opuesta. Intervención en el Festival Tecate Bajío 2019.
Autor: Ante. Foto: Archivo IMJU León.

/// Diez días en Japón

omo resultado de una beca de intercambio cultural gestionada ante Educafin, organismo estatal de apoyo a la educación en Guanajuato, el artista urbano Zhot plasmó de vuelta en su ciudad algunos aspectos de la cultura japonesa. El artista lo describe así:

[...] los colores rojos representan la historia de este país, los amarillos su gran riqueza creativa, y los tonos azules a las personas. La primera parte muestra una mujer joven sosteniendo un ave de origami, que representa la creatividad de la nación. En otro espacio se puede ver la unión de personajes propios de su cultura popular: anime, videojuegos, personajes históricos como los samuráis, recintos como los templos sagrados dedicados a Buda, etcétera.

*Mural Diez días en Japón. Autor: Brote y Zhot.
Foto: Archivo IMJU León.*

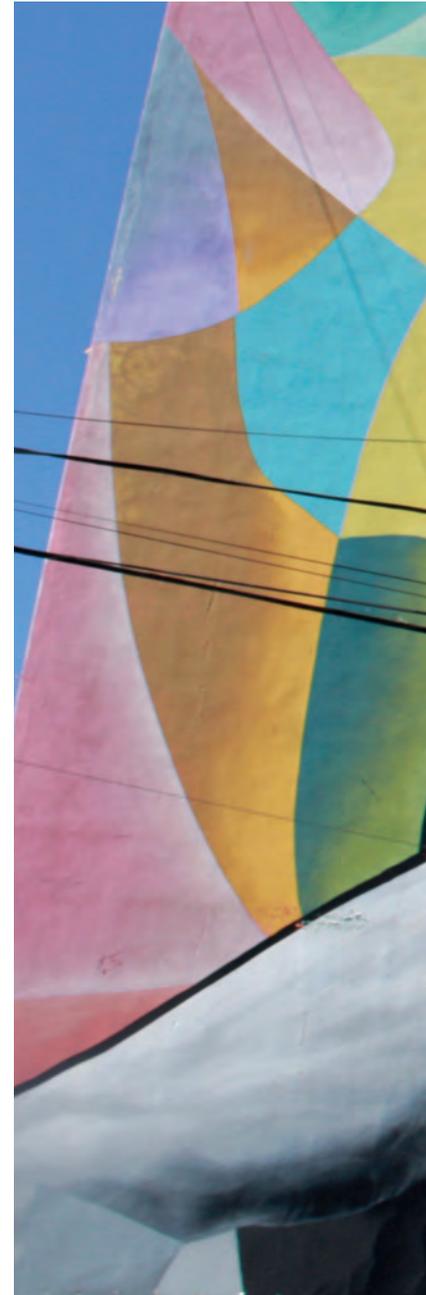

/// Escritores mexicanos

os artistas urbanos dieron color y vida al conjunto habitacional El Duraznal, plasmando en sus paredes los rostros de escritores mexicanos como Rosario Castellanos, Octavio Paz, Juan Rulfo y Carlos Fuentes. En el trasfondo reproducen un vitral de colores que representa a México y su diversidad cultural. Sus dimensiones y ubicación los convierten en un significativo aporte al paisaje urbano.

*Mural Escritores Mexicanos.
Autor: Chuen, Mersi, Kart, Dante, Onza, Zhot,
Brote, Neo, Gandhi y Mersi.
Foto: Archivo IMJU.*

/// Los olvidados

*Mural Los Olvidados, Malecolor 2019.
Autores: Cix y Juan Andrés Vera.
Foto: Archivo IMJU León.*

/// Las tres Fridas

Mural Las tres Fridas (detalle). Autores: Zhot, Brote, Dany.
Foto: Archivo IMJU León

/// Street Art Cities, una ventana desde y hacia el mundo

QR para localizar los murales de León Joven en Street Art Cities.

Impresiones de pantalla del perfil León Joven del IMJU León en el sitio web y app Street Art Cities.

El Instituto Municipal de la Juventud de León *IMJU León* participa en la comunidad holandesa-global de arte urbano *Street Art Cities*. El objetivo al incorporar el arte urbano local en los contenidos de esta app es aprovechar los recursos vanguardistas de comunicación. El resultado permite promover tanto a los artistas como a su obra, para que fortalezcan sus redes de contacto, colaboración y apoyo con artistas de otros países, además de generarse opciones de empleo más allá de su entorno local.

La app *Street Art Cities* incluye un mapa digital en permanente actualización, con georreferencias para los murales e intervenciones de arte urbano *entre ellos los impulsados por el IMJU*, así como un calendario de eventos de arte urbano en distintos lugares del mundo.

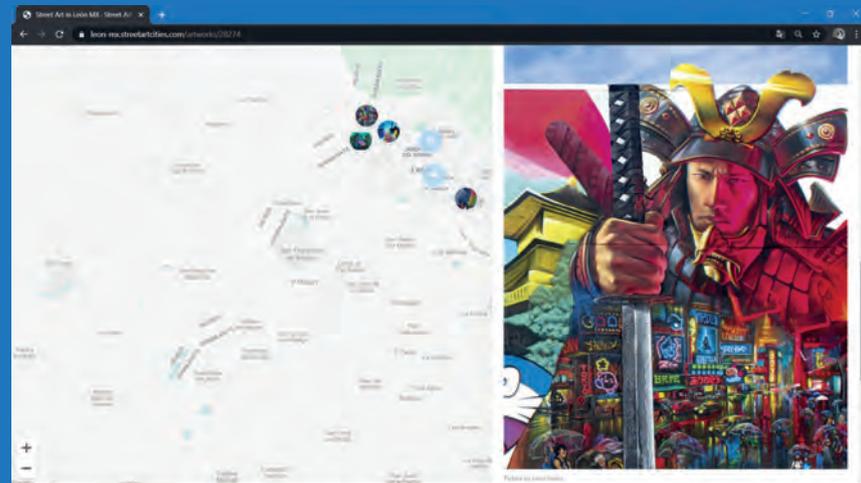
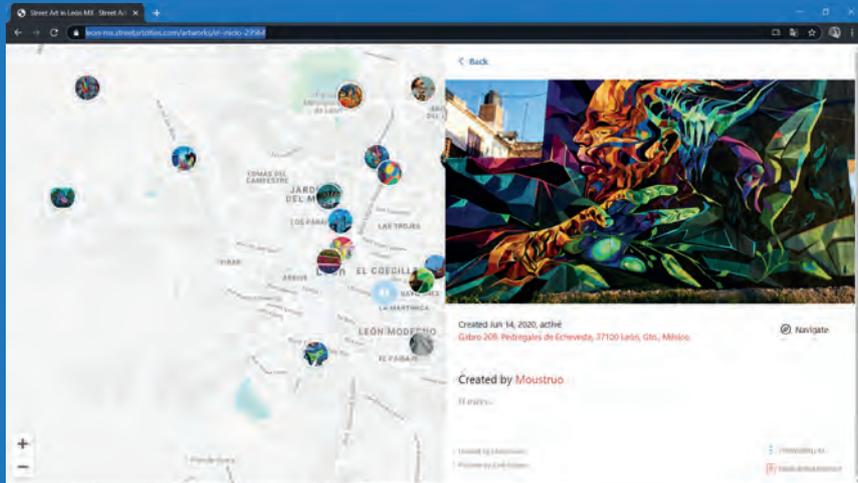
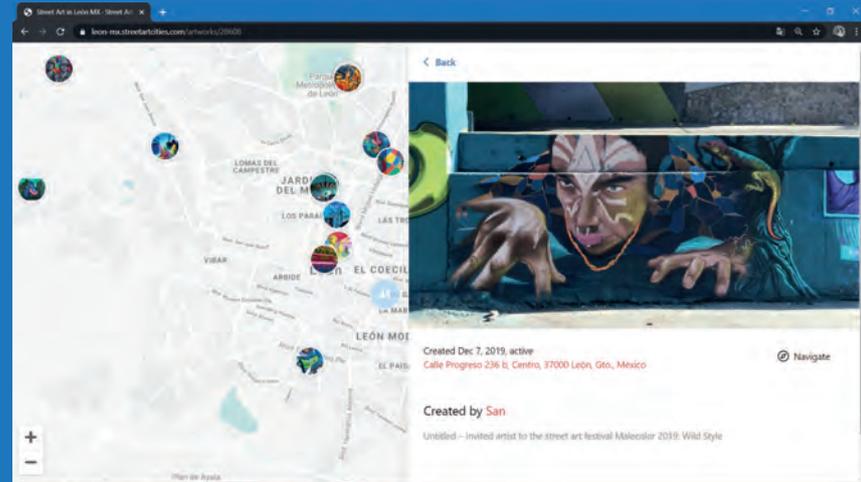
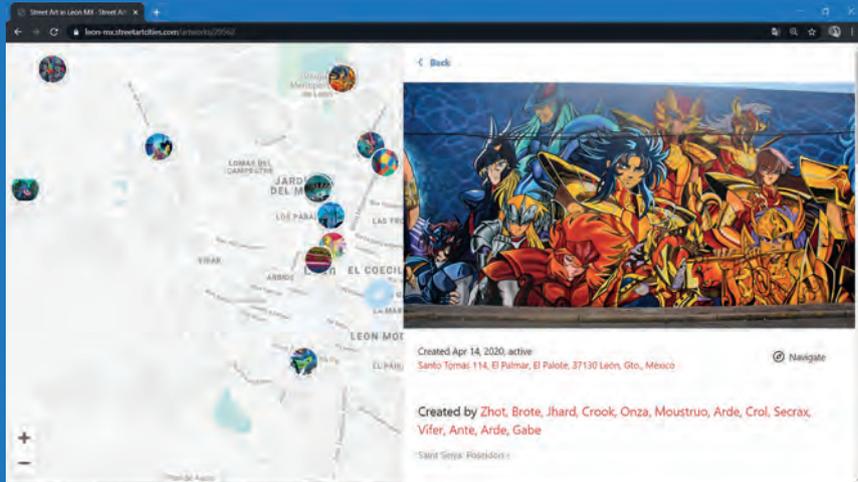
Es cierto que la calle o el espacio público son los espacios idóneos para apreciar el arte urbano, pero plataformas digitales como *Street Art Cities* aglutinan una importante comunidad

de artistas urbanos, además de que ahí permanece el registro de la obra, incluso cuando ha desaparecido del espacio físico.

Al ser presentada en León la app *Street Art Cities* en un acto que incluyó la participación de sus administradores holandeses, el alcalde de León Héctor López Santillana expresó:

... Vamos a posicionar no al gobierno, sino a las y los jóvenes. Mucha gente que tal vez no conoce León podrá saber de nosotros gracias al arte urbano y animarse a visitarnos. Al mismo tiempo, podremos nutrirnos del talento de otros artistas del mundo.
...

Las obras realizadas en el marco del proyecto *MuraLeón* y sus ubicaciones pueden ser consultadas desde código QR de la app *Street Art Cities*, que al momento de preparar esta publicación (octubre de 2020) registraba 29,555 murales en 716 ciudades de 90 países.

El arte urbano visto desde la industria creativa

Para reconocer el valor de las industrias culturales o creativas en la producción de bienes y servicios culturales es importante identificar términos. Los conceptos economía creativa e industrias creativas son relativamente nuevos, por lo que su importancia e impacto son incipientes, tanto en lo discursivo como en su aplicación a las políticas públicas.

Se entiende como industrias culturales (UNESCO, 2007: 11) a:

[...] aquellas que producen productos creativos y artísticos tangibles o intangibles, y que tienen el potencial para crear riqueza y generar ingresos a través de la explotación de los activos culturales y de producción de bienes y servicios basados en el conocimiento [...] lo que las industrias culturales tienen en común es que en todas ellas se usa la creatividad, el conocimiento cultural y la propiedad intelectual para producir productos y servicios con significado social y cultural [...]

Con esto se reconoce que no sólo las industrias manufactureras y de servicios son capaces de generar desarrollo económico en la población, sino que la creatividad expresada a través del arte también es un aspecto capitalizable y potencialmente explotable para dar lugar a un circuito de comercialización como los celulares, las computadoras, los automóviles, etcétera.

La creatividad se sitúa así desde el plano económico, y la industria creativa se entiende (DCMS, 1998: 3) como:

La industria que tiene su origen en la creatividad, habilidad y talento individuales y que presentan un potencial para la creación de riquezas y empleo por medio de la generación y explotación de la propiedad intelectual.

*Página anterior.
Intervención en festival Malecolor 2018 | Space Writers.
Foto: Archivo IMJU León.*

Por su parte, la UNESCO (UNESCO, 2010: 17) define a las industrias creativas como:

... Aquellos sectores productivos de actividad organizada que tienen por objeto principal la producción o la reproducción, la promoción, la difusión y/o la comercialización de bienes, servicios y actividades de contenido cultural, artístico o patrimonial.

En ambas definiciones se observa el carácter comercial de la creatividad y su potencial económico. Si bien las industrias creativas tienen como propósito generar un valor económico de los productos artísticos, también pueden generar un valor cultural, ya que lo que se comercializa no son bienes o servicios con características funcionales homogéneas, sino una mercancía cuyo valor se vincula con el proceso creativo de la obra y con el significado que el autor le da.

Las industrias creativas son reconocidas cada vez más en todo el mundo, por su potencial para crear alternativas de empleo y negocios. Además de incidir en el crecimiento del PIB (Producto Interno Bruto) y en la creación de puestos de trabajo, son un medio para dar a conocer

la identidad cultural de las regiones o países, dando como resultado la promoción de la diversidad cultural.

Se estima que la industria cultural y creativa es en México el tercer sector de actividad económica, detrás de la maquila y el petróleo (Ramírez Tamayo, Z., 2017). De acuerdo con datos en el DNUE (Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas) del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), para el año 2018 se reportaron 5 millones de unidades económicas vinculadas o que forman parte de las industrias creativas en México, incluyendo establecimientos relacionados con el cine, la radio, la música, los museos, etc., que generan empleo e ingresos para el país.

Las industrias creativas toman cada vez mayor relevancia en las agendas de los gobiernos, debido a su potencial económico y para crear nuevos nichos de empleo y desarrollo. Desde el IMJU León se trabaja para que los jóvenes artistas se inmiscuyan en la industria cultural emergente y puedan comerciar sus servicios y productos de manera formal, aprovechando los conocimientos y habilidades aprendidas de forma empírica en sus espacios de socialización.

/// Vivir del arte urbano

n aspecto de la estrategia actual del IMJU León respecto al arte urbano producido por jóvenes incluye el llevarlos a que generen bienes y servicios culturales y artísticos que les permitan obtener ingresos para vivir de su trabajo, pues su profesionalización trae como resultado intervenciones con una alta calidad estética, digna de ser entendida como activo económico.

Para impulsar este objetivo, desde Academia JuventudES se generan acciones para que los artistas muestren el producto de su talento y establezcan contactos con posibles clientes que desean hacerse de sus servicios.

Con esto el IMJU León se constituye en una plataforma de impulso, más allá de aportar un empleo en determinada etapa de los artistas, quienes terminan colocando su obra en el mercado, en la medida que ésta pase de ser sólo una actividad artística recreativa, para transitar a la parte más profesional del arte urbano: vivir de él.

El IMJU León se ha convertido en un vínculo entre artistas y clientes de arte urbano, recibiendo solicitudes de intervención en espacios de empresas, que son canalizadas a los artistas, quienes concretan con los solicitantes los temas y el cobro, lo que se extiende a medida de su posicionamiento social y de mercado como artistas.

Por ejemplo, se han realizado intervenciones para empresas constructoras, del calzado y festivales artísticos.

Misraim Macías, director del IMJU León, menciona un hecho anecdótico pero significativo al respecto (entrevista, 16 de julio de 2020):

*Página opuesta. Mural Construcción (detalle).
Autores: Jhard, Arde, Dante y Kart.
Foto: Archivo IMJU León.*

⋮ En relación con el tema del mural Coco, nuestros artistas urbanos intervinieron guitarras que
⋮ luego fueron subastadas para fortalecer las actividades comunitarias de una fundación local.
⋮

El arte urbano, de acuerdo con las experiencias y con su potencial económico en la ciudad, se proyecta hacia el futuro como otra práctica en el circuito de las industrias culturales de la ciudad,

Otra muestra del potencial económico del arte urbano en León son las contrataciones de obras de Zhot, Brote, Gave y Ante, entre otros, con marcas como Panam o Mercedes Benz, por citar sólo dos.

Los artistas urbanos que han participado en eventos impulsados por el IMJU León en esta Administración Municipal cuentan con las más diversas trayectorias, pero tienen un elemento en común: lo hacen de tiempo completo. »»»»

Crook 186

Este artista urbano, poseedor de una amplia trayectoria en el movimiento local de arte urbano —ha intervenido espacios de la ciudad por más de 20 años, menciona (entrevista, 24 de junio de 2020):

Empecé a pintar⁷ en diciembre del 96. Desde niño me ha gustado el arte, dibujar, pincelear. En la adolescencia uno manifiesta rebeldía, en cierto punto contradecir al sistema, y el grafiti se presta a esto: haces arte, te rebelas y vas en contra de muchas cosas. Como grafitero ilegal que era entonces, haces todo lo opuesto a lo que te dicen. Los primeros años fueron de desarrollar la técnica, empezar a manejar el aerosol. No había muchos materiales ni dónde ver otros trabajos. En 1997 y 1998 viví en un pueblito de Veracruz. Ahí de plano no había nada de grafiti, más que lo que yo hacía; eso me sirvió para desarrollar un estilo propio. Había muchos muros libres y el tiempo para practicar, aunque a pocos les interesaba lo que yo hacía. Cuando volví a León ya venía con técnica y estilo, y me puse a competir con los de aquí, que ya entonces empezaban a tener buenos trabajos.

El arte urbano, ya sea visto como práctica cultural o movimiento sociocultural, se ha convertido para los artistas urbanos en un estilo de vida —entendido éste como un conjunto de actitudes, prácticas y actividades de los individuos o colectivos realizadas de manera coherente, permanente y reflexiva en un espacio y tiempo determinado, con diferentes intensidades, niveles de visibilidad (Dumont y Clua, 2015, pp. 95).

En el arte urbano este conjunto de prácticas, actitudes y actividades se resuelven en aquellas que ocupan la vida de las y los artistas de forma definitiva y que han llegado para permanecer en el tiempo y definir de forma significativa su experiencias y vivencias en la cotidianidad. El testimonio de Crook permite ejemplificar este argumento (todas sus intervenciones citadas en

*Página opuesta. Artista: Crook.
Foto: Archivo IMJU León.*

7. Pintar se refiere a la acción de realizar grafiti o arte urbano en los muros.

este apartado corresponden a una misma entrevista, del 24 de junio de 2019):

El arte urbano es un estilo de vida, porque sigues desde niño toda una trayectoria. Si te gustó y continúas en ello, la mayoría de tus amistades cambian pero las sigues frecuentando, tal vez ya no como grafiteros o artistas urbanos, sino como amigos que conocen tu trabajo y les sigue gustando. Eso es parte de tu vida porque no deja de ser un hobby —aunque termine convirtiéndose en tu trabajo—, porque lo disfrutas, y más cuando ya te pagan por ello. Tengo una hija de seis años que tiene también su caballete. Si estoy dibujando ella también se pone a dibujar, porque me ve trabajando. Es mi entorno, y a ella le encanta.

¿Qué ha hecho conmigo el arte urbano? Definir mi vida. Aunque haya tenido otros trabajos muy diferentes a éste, el arte siempre me gustó. Hasta la manera de vestir: entonces me vestía de *grafitero*, con ropa guanga, colorida, poniendo atención en grafitis, tags u otras piezas de gente a la que admiraba en su momento... y hasta la fecha. Las personas con las que me junto siguen siendo casi los mismos. Actualmente ya vivo de esto, del arte, y eso es algo chido.

Empecé a hacer trabajos más laboriosos para irme desarrollando, pero como hobby hasta hace tres o cuatro años, cuando decidí dedicarme a esto.

Tenía otros trabajos, de *godínez*, de oficina. En un momento de desempleo dije: si voy a batallar para conseguir trabajo, batallaré en algo que me gusta. Y así fue: batallé bastante, hasta que entré al Instituto Municipal de la Juventud. En mi caso me paga el Instituto y cobro por mis trabajos externos, además de que me dedico a tatuar.

El testimonio de Crook confirma el potencial de crear un proyecto de vida en el arte urbano y llevarlo a otro nivel para que, además de ser un pasatiempo, le posibilitara dar sustento a su familia. |||||

Brote RNK

Este leonés de 27 años y 10 de trayectoria, ha participado en festivales internacionales de arte urbano. Actualmente coordina el área de Formación en Academia JuventudES del IMJU León.

La práctica del grafiti fue el punto de arranque para su trabajo artístico. Igual que otros jóvenes, él comenzó a *pintar* con la intención de plasmar su *aplique*⁸ en los muros y representar a su crew en las calles (todo lo citado en este rubro corresponde a entrevista a Brote, 25 de junio de 2019).

Comencé a ver grafitis desde niño en mi colonia Valle de León donde, desde que me acuerdo, siempre abundaron. Antes eran diferentes, con muchos tags y una que otra *bomba*. Cuando entro a la escuela primaria y empiezo a buscar la forma de que no me hicieran tanta *carrilla*, noté que la gente respetaba a una banda llamada RNK. Pronto me enteré de que ellos vivían en mi cuadra y eran los hermanos grandes de mis amigos. La forma de evitar el *bulling* de mis compañeros de salón fue enterarlos de que yo formaba parte de los RNK —aunque no fuera cierto; sólo los tenía cerca—. Crecí viendo sus tags y firmas, que hacían para marcar territorio. Entro a la secundaria, me adentro cada vez más en esta cultura, me surge la espinita de *rayar*,⁹ y así paso a formar parte de

8. En el argot del grafiti y del arte urbano, el *aplique* es el sobrenombre adoptado por los artistas.

9. *Rayar*, igual que pintar, se refiere a la acción de realizar grafitis.

los minis del *crew* RNK. Mi familia, y yo con ellos, nos cambiamos de Valle de León a otro rumbo, pierdo contacto con mis amigos del rumbo, pero sigo practicando, hasta que me decido a pintar de lleno, como nunca lo había hecho. Cuando los graffiteros de esta otra colonia decidimos cómo llamar a este crew, por tradición retomamos el nombre RNK, con el que había crecido. Entonces ellos ya no pintaban, así que nosotros fuimos una continuación de los originales. Tengo familiares a quienes les gusta esto. Shadi, mi prima, ya pintaba; nosotros la veíamos y también lo hacíamos, pero muy en lo *amateur*. Ella nos fue informando sobre aerosoles, técnicas, etcétera. Más o menos por 2010 tuvimos apoyo del Instituto Municipal de la Juventud y empezamos a hacer murales, a conocer gente. La vida da muchas vueltas y conocemos a Belín, para nosotros alguien como un Cristiano Ronaldo, que con su amistad nos motivó para seguir echándole, hasta tener claro que esto era lo que nos llenaba.

El arte urbano se ha convertido en parte fundamental de su vida. Sus quehaceres cotidianos, tanto recreativos como laborales, están íntimamente vinculados con la intervención de muros, con *pintar* las calles.

Creo que si lo que te da para vivir te gusta, pues que chido; se convierte en un estilo de vida cuando lo haces a diario. Oigo

comentarios sobre si lo que hacemos es grafiti o no, pero le digo a la gente: yo hasta duermo con aerosoles, porque esto es mi vida. En mis tiempos libres, cuando no trabajo, pinto; y cuando no pinto, siempre estoy pensando qué haré al día siguiente. Antes de pintar en el IMJU era obrero del calzado y no me iba mal, pero estaba todo el día estresado o ganaba muy poco. pero después comienzo a vender lo que sabía hacer. Y si te pagan por hacer lo que te gusta, pues no te estas vendiendo. Comenzaron a pagarnos, al principio muy poco, porque no teníamos experiencia para cobrar. Ahí empecé a saber que viviría de lo que me gusta. Alguien que sabe cantar, ya sabe que puede vivir de eso. Pero a quien pinta grafiti o arte urbano no cualquiera le dirá: oye, de eso te puedes mantener. Nadie creía en mí, además de que muy poca gente se dedicaba a esto en León: Nickis, Orión, Kart. Imagíneme diciéndole a mi familia que voy a vivir del arte urbano: claro que se habrían reído de mí. No es fácil que te contraten: esto es diferente de lo que hacen un carpintero o un herrero, pero hay algo valioso: la calle. Si pintas algo ahí y le *pegas* al tema, alguien te buscará para pedir que le hagas uno.

Por el arte urbano Brote ha ido a países como España y Japón, y a festivales como *Meeting of Styles*, que reúne a los mejores grafiteros y artistas urbanos del mundo, a lo largo del año, en diversas sedes. Lo que el arte urbano me ha traído, y eso no lo cambio por nada, son las

vivencias, la gente que hemos conocido, como Skape. Nunca había pensado conocer a alguien de Alemania y que sea un gran amigo, y como él, muchos otros. Tenemos amigos en Francia, España, Japón, en todo México. Lo principal es que te conozcan y te respeten por lo que haces. Me quedo con las experiencias a las que he llegado. Mucha gente que tiene estudios no ha estado en esos lugares, y a nosotros nos respetan e invitan. También es *chido* trabajar con marcas como Mercedes Benz o Nike, a las que jamás pensé llegar. Me quedo con eso... y con lo que viene.

Pertenece al *crew* RNK. Cuenta con una trayectoria de más de 10 años. Ha realizado varias intervenciones en la ciudad de León, en diversos lugares de México y en otros países. Actualmente es colaborador en el Instituto Municipal de la Juventud, participando en murales como *Los Caballeros del Zodiaco*, *León Simpsonizado*, *Raíces* y *Ancestros*.

Zhot también se inició en el arte urbano a una edad temprana (todo lo citado en este rubro corresponde a entrevista a Zhot, 25 de junio de 2019):

Me gustaba mucho pintar, dibujar fauna, flora, personas, pero siempre fui una persona muy callada. Cuando a los 12 años entro a la secundaria había grupos en diferentes categorías del *hip-hop*. Unos bailaban *break dance*, otros grafiteaban, otros patinaban... y yo no. Una vez alguien de los grupos que grafiteaban se acerca y me dice que le gustaban mis dibujos. Me empezó a platicar del grafiti, a abrirme un espacio, y eso se me gustó. Nunca había tenido desde la primaria un acercamiento de ese tamaño con un amigo. Creo que esto del grafiti me abrió una puerta para acercarme a la sociedad y desarrollarme como persona, y a partir de ahí empecé a conocer más todo este mundo.

Cuando empecé a crecer y a trabajar me quedé con las ganas de hacer algo con el aerosol, pues todo lo hice siempre en cuadernos. Luego, cuando tenía 18 o 19 años, menos ganas me daban de comprar un aerosol para pintar en bardas, pues había prioridades; debíamos aportar para la comida de casa, o usar el dinero para cosas primordiales.

*Página anterior. Artista: Brote RNK.
Foto: Archivo IMJU León.*

*Página opuesta. Artista: Zhot.
Foto: Archivo IMJU León.*

Para Zhot fue fundamental la motivación de su hermano Brote (también artista urbano y entrevistado) para continuar pintando:

Un día mi hermano Brote se acercó y me dijo: oye, creo que tú y yo podemos hacer murales. Entonces él fue quien compró los aerosoles y organizamos unas pintas que no me dieron para más; hicimos unas *bombas* y ya. En nuestro interior queríamos algo más. Nos propusimos ahorrar para hacer una pinta mejor, pero vimos que era caro. Terminamos haciendo nuestra primera pinta a mis 19 años, casi pegándole a los 20, y nos gustó mucho, y también a quienes la conocieron. Creo que fue un robot japonés).

Cada pinta se alargaba mucho tiempo porque debíamos ahorrar dinero para realizarlas. En el año 2010 el Instituto publicó una convocatoria a propósito del Bicentenario, y la vimos como nuestra oportunidad para desarrollar nuestro talento. Solicitaban presentar un dibujo, con tan mala suerte nuestra que nos enteramos cuando faltaba un día para que terminara el plazo de inscripción. Acabamos el diseño rápido, y cuando lo quisimos entregar, ya no lo aceptaban. Además, dijeron que nuestro dibujo a pluma era una fotocopia sacada de un libro o algo así, pero en realidad era lo que yo dibujaba. Para nuestra buena suerte, en ese momento baja Pedro Rangel, quien era el director Instituto. Cuando nota que estábamos dialogando con insistencia, nos pregunta qué sucedía. Le platicamos nuestra situación y en seguida dijo: ¡apóyenlos!, y nosotros quedamos super emocionados. Ese fue el primer mural en el que

recibimos apoyo material del IMJU, y toda la libertad para plasmar nuestra idea. Lo hicimos donde es ahora la Casa de la Juventud, en el Parque Hidalgo.

En ese tiempo yo era aprendiz de cortador (oficio del ramo del calzado). Me iba bien en lo económico, pero mi intención era pintar. Pedro se acercó como a los cuatro días, vio el mural ya terminado, y

... nos dijo: «*me late* mucho como pintan ustedes; los invito a dar talleres por parte del instituto».
... Nos sorprendió cómo de repente, de trabajar como zapateros, que es algo muy común en la
... ciudad, nos cambiaba la vida para hacer murales o guiar a otros para que los hicieran.

Esta situación fue el parteaguas para que Zhot lograra un cambio de perspectiva sobre lo que se podía lograr con el grafiti y el arte urbano.

... Empezamos a desarrollar más nuestra técnica, y a ver que también el grafiti se podía
... convertir en un negocio, el del arte urbano. Si éste es todo lo que esté al alcance de la
... sociedad en la calle, es difícil definir qué es y que no lo es, porque el arte es subjetivo. Pero
... nosotros queríamos definir nuestra forma de verlo y de expresarlo en la calle; ya si la gente
... lo consideraba arte o vandalismo, no nos importaba. Queríamos desarrollarnos nosotros y a
... nuestra gráfica, y por eso empezamos a abordar temas mexicanos, geométricos, diversidad
... de colores, cosas que a mi hermano y a mí se nos hicieron importantes: el cosmos, la
... ideología de los nativos americanos, etcétera.

En cuanto a si el arte urbano ya es una forma de vida para él, ésta es su visión:

... Cuando te notas talentos y habilidades, debes sacarles provecho. Y cuando identificamos
... los nuestros como algo no tan común, eso fue lo que quisimos hacer. En una de nuestras
... pintas alguien se nos acercó —bueno, muchos lo hicieron, pero la mayoría se acercaba para

criticarnos; nos decían que por qué hacíamos eso, que por qué no trabajábamos en una empresa, y muchas otras cosas malas para preguntar si podíamos pintar unas letras en su local. Lo primero que pensamos fue... *De poder, podemos; porque es algo que nos gusta hacer*. Cuando vamos a ese local y lo pintamos, nos pregunta el señor: ¿Cuánto me van a cobrar? Hicimos las letras como en tres horas, le cobramos 600 pesos, lo que ganábamos cada semana en el calzado, y en nuestra mente eso fue algo así como: ¡Woaaaa..! No nos cansó, no fue tedioso. No fue como en el calzado, que por supuesto es un trabajo como cualquiera otro, pero si hay algo que puedas desarrollar y te guste hacerlo, creo que lo más correcto es dedicarte a eso; por eso las personas aman su trabajo y lo hacen bien.

La idea ahora es, además de realizar murales o intervenciones para satisfacer su gusto personal y el de otros involucrados en el movimiento, buscar que quienes desconocen el bagaje del arte urbano se acerquen a él y, lo consuman.

Si desde el principio hacíamos al cien lo que a nosotros nos gustaba, la gente no lo iba a recibir. Debíamos darles probaditas: que les

gustara a ellos, pero también a nosotros. Empezamos haciendo murales de Frida Kahlo y también un poco de lo nuestro. Cuando empezamos a desarrollar una clientela, ellos mismo iban dando las pautas de lo que lo que les interesaba.

Por otro lado, si bien había personas solicitando su trabajo, ellos comenzaron a ofrecerlo, y no todo era aceptación.

Empezamos a desarrollar nuestro esquema laboral: ir a los restaurantes, ofrecer nuestros servicios y mostrar un álbum fotográfico con muestras de trabajos realizados. Al principio fue difícil porque decían: ¿Cómo que grafiti? ¿Por qué no lo hacen con brocha? Necesitábamos cambiar esta perspectiva: ¿cómo un producto puede destacar sobre los demás? Cuando los consumidores hablan bien de él. Entonces teníamos que sorprenderlos, y eso fue lo que pasó. Algunos nos dieron la oportunidad, vieron el potencial del grafiti, que además de su cara ilegal tiene la vertiente de arte. Los clientes nos empezaron a recomendar y eso nos fue desarrollando. No sabíamos nada de cómo mover un negocio propio, pero esto terminó siéndolo: había trabajos en los que necesitábamos el apoyo de otras personas, y qué mejor que reclutar chavos a quienes les gusta esta onda.

Daphne

Artista urbana y escritora de grafiti leonesa, con una trayectoria de 16 años en el movimiento. Actualmente colabora plasmando su obra en Academia Juventudes del IMJU León.

En cuanto a los factores que la impulsaron hacia el arte urbano (todo lo citado en este rubro corresponde a entrevista con Daphne, 3 de julio de 2020):

: Inicio en esto en la escuela secundaria, porque todos mis amigos del salón de clase pintaban. Hasta entonces yo no sabía qué era el grafiti, ni siquiera había escuchado la palabra, y me llamó la atención. Les dije que yo quería pintar, ellos me aceptaron y me pusieron el apilique Daphne. Luego me junté con mi primera *crew*, *Evolución*, y de ellos aprendí más. Después mis papás comenzaron a vender aerosoles—porque antes no había; debías usar Comex o de los que encontraras en las ferreterías, ya después salieron los *Expresarte*—, y así conocí a mucha gente. Me empecé a juntar con el *crew* GEM, formado por Orion, Wes, Rimek, Cent, etc, que me ampliaron el conocimiento. Entonces ellos ya hacían murales con rostros, letras y mucho color.

Cuando ella comenzó a pintar, muy pocas mujeres lo hacían en la ciudad:

: Éramos cuatro las chavas que pintábamos en la ciudad cuando nos empezó a invitar el Instituto: Fibra, Tosca, Kersi y yo. Así comencé también a viajar por todo el país y a conocer muchísima gente.

Para Daphne, el arte urbano y el grafiti han definido sus relaciones familiares y de amistad, ya que están presentes casi en todos sus espacios de socialización.

*Página opuesta. Artista: Daphne.
Foto: Archivo IMJU León.*

Antes de pintar no hacía nada de mi vida. Era un cero a la izquierda, nadie me notaba, no tenía un propósito —o al menos así me sentía—, aparte de que estaba chica. Después, pintar fue todo para mí. Con la pintura he conocido gente, lugares, amigos. Sinceramente, no me veo sin pintar o sin hacer algo relacionado con esto. Hasta mi esposo es

b-boy.¹⁰ El grafiti me dio la oportunidad de conocer bailarines, Djs, MCs. Aunque esté encerrada y *no haga nada*, todo los días veo algo relacionado con el hip-hop. Creo que si no pintara, sólo sería *alguien más*.

En cuanto a vivir de su trabajo, Daphne expresa lo siguiente:

Cuando empecé a pintar no imaginaba esto como algo para toda la vida. Lo hago porque me gusta, pero desde que me contrató el IMJU para dar talleres y pintar, me la creo más. También he viajado a otras ciudades, como Victoria y Reynosa, en Tamaulipas, contratada durante tres meses junto con otros nueve artistas.

10. Se denomina *b-boy* o *b-girl* a quien baila *break* dance.

Este artista urbano leonés cuenta con una trayectoria de 20 años en el movimiento. Actualmente colabora en el IMJU León, interviniendo espacios urbanos de la ciudad. También conoció el grafiti en el espacio escolar (entrevista, 27 de junio de 2020):

Yo entro a la prepa en el 99; ahí me hice amigo de una chica, Karla, que ya tenía conocimiento sobre los grafitis; sus amigos en otros grados de la escuela ya los hacían. Me surgió la espinita de saber por qué eran populares y todo mundo los volteaba a ver. Le pregunté a ella: ¿Qué hacen estos cuates? ¿A qué se dedican? Tenían una forma de vestir peculiar, chida, como de una prepa gabacha. Usaban cortes de pelo raros y patinetas. Yo, que no estaba acostumbrado a ver eso, terminé involucrándome, y ahora ya lo hago desde el año 2000.

Cuando conozco a estos cuates y me involucro con ellos, Karla me dice que debía tener un apodo para firmar mis tags. Entonces me acordé de la clase de computación, de que llamaba mucho mi atención la palabra hard, y dije: pues Hard... y de ahí viene mi nombre. Luego le agregué la J. En esto conoces a personas de todas partes. Todos mis conocidos, amigos y familiares me conocen como Jhard; es muy raro que alguien me llame por mi nombre, Rafael.

En cuanto a su relación profesional con el arte urbano, Jhard expresa:

Esto no es un estilo de vida —lo que puede sonar como algo muy dicho—, sino una vida. Yo me veo pintando a los 100 años, si llego a esa edad. Siendo Jhard me han pasado las mejores cosas de mi vida, que a lo mejor Rafael no habría tenido el valor de hacerlas. Rafael era una persona muy estudiosa. Se encontró con este otro personaje, y sobrepasó las aspiraciones

del otro. Sólo me falta cubrir todas las metas que se ha propuesto Jhard, para que al final Rafael se sienta a gusto.

Sobre los prejuicios y estereotipos de familiares y amigos respecto a vivir del arte urbano:

Cuando empecé en esto tuve un gran pleito en la casa. Mis papás me decían: ¿Por qué eso? ¿Por qué no haces otra cosa? Incluso a quienes seguimos haciéndolo en estas edades, no nos dejan de preguntar: ¿Te dedicas a hacer grafiti? ¡Tienes 34 años! Yo respondo: ¡pues sí, me gusta! Gracias al arte urbano muchos hemos superado las barreras de la distancia y las fronteras, y la hemos pasado muy bien. Creo que en este ámbito todos buscamos lo mismo, llegar a hacer lo que nos gusta, pero además lograrlo como cualquier otro profesional.

He tenido la oportunidad de trabajar para agencias de publicidad ahora que colaboro con el IMJU. Ven que salgo en la tele o en los medios de comunicación, me siguen el rastro, dan conmigo, y ya he hecho trabajos para empresas importantes. Por ejemplo, el año pasado fui a pintar en Querétaro las oficinas del gerente y la sala de juntas en una macro bodega de la Corona, y en unos días iré a Chihuahua para participar en un evento con arquitectos de Porcelanite.

/// Galería de artistas urbanos

La fortuna del arte urbano en León, su comunidad es más extensa de lo que pudiéramos registrar en estos espacios. En reconocimiento a su vitalidad, aportamos aquí algunas de sus imágenes. |||||

Becko

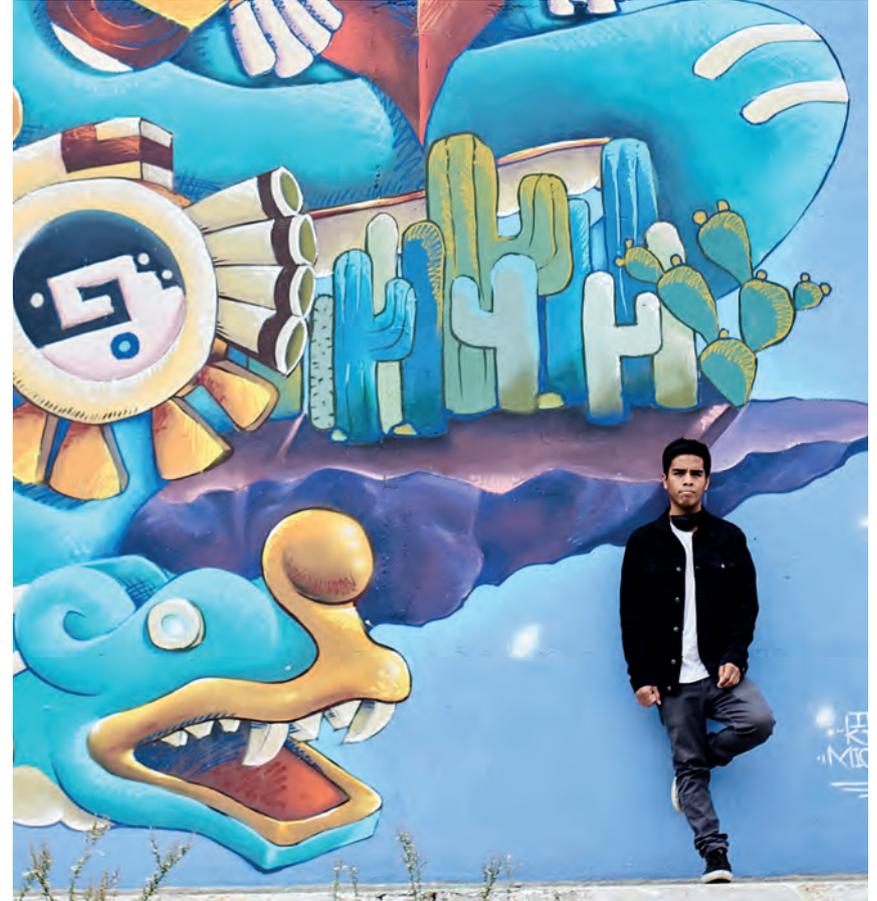
Kart

Asme

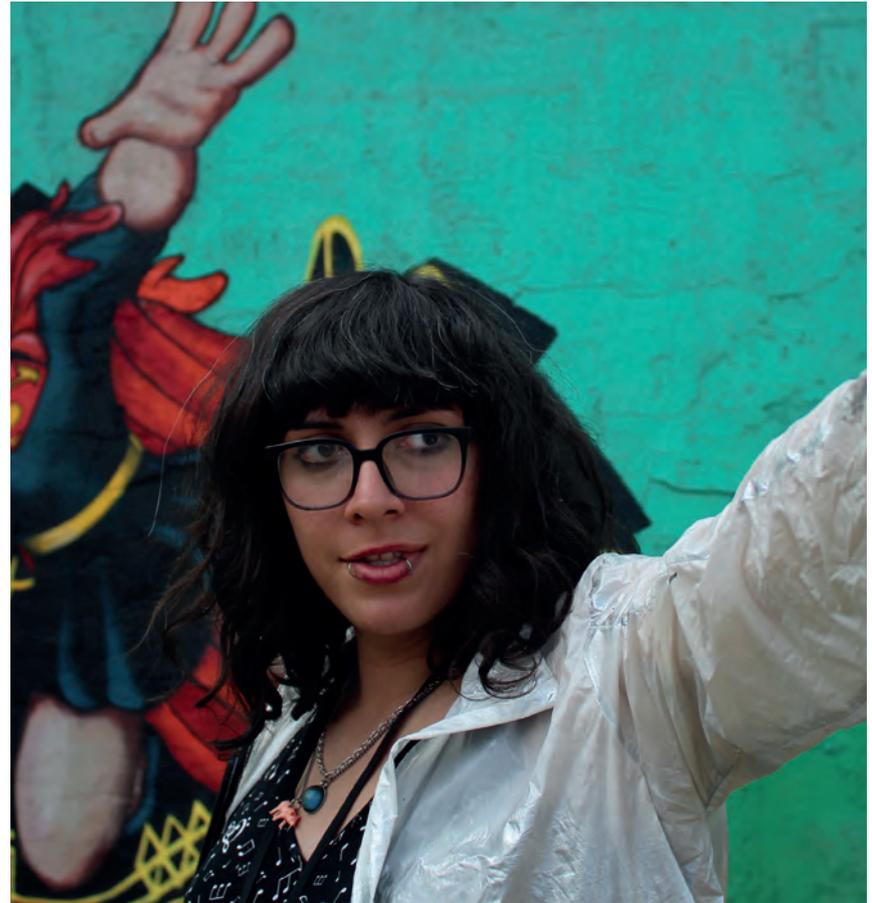
Dani

Ante

Onza

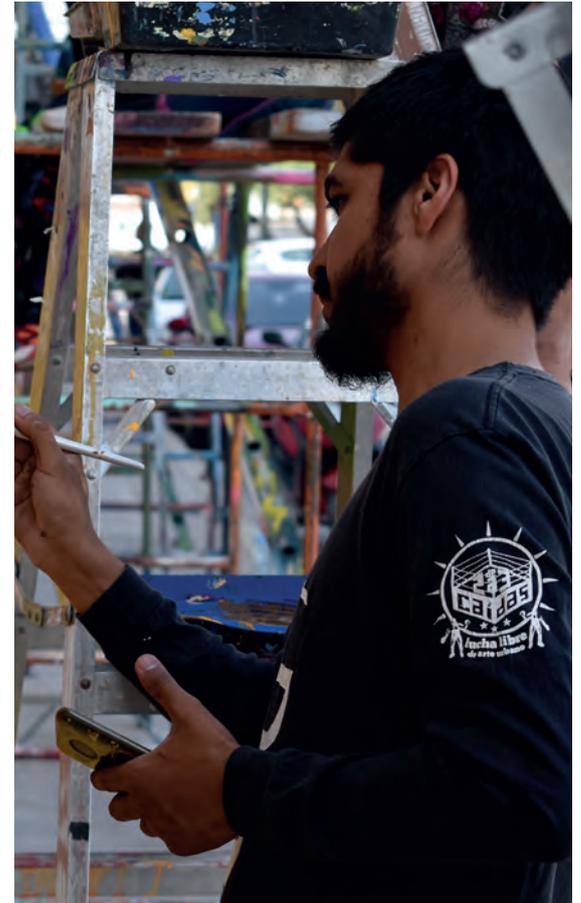
Zara

Kena

Nikis

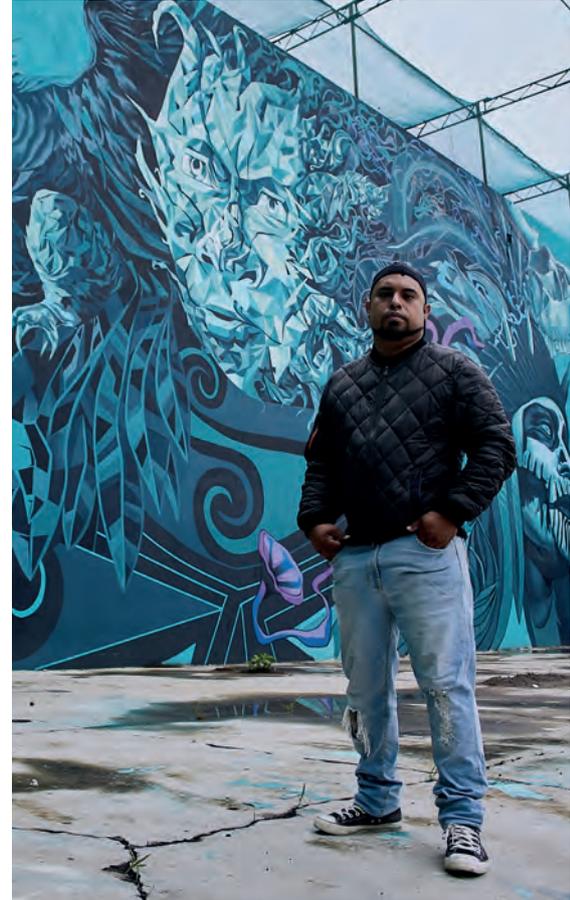
Gave

Mr. Lemonade

Push

Dante

Arde

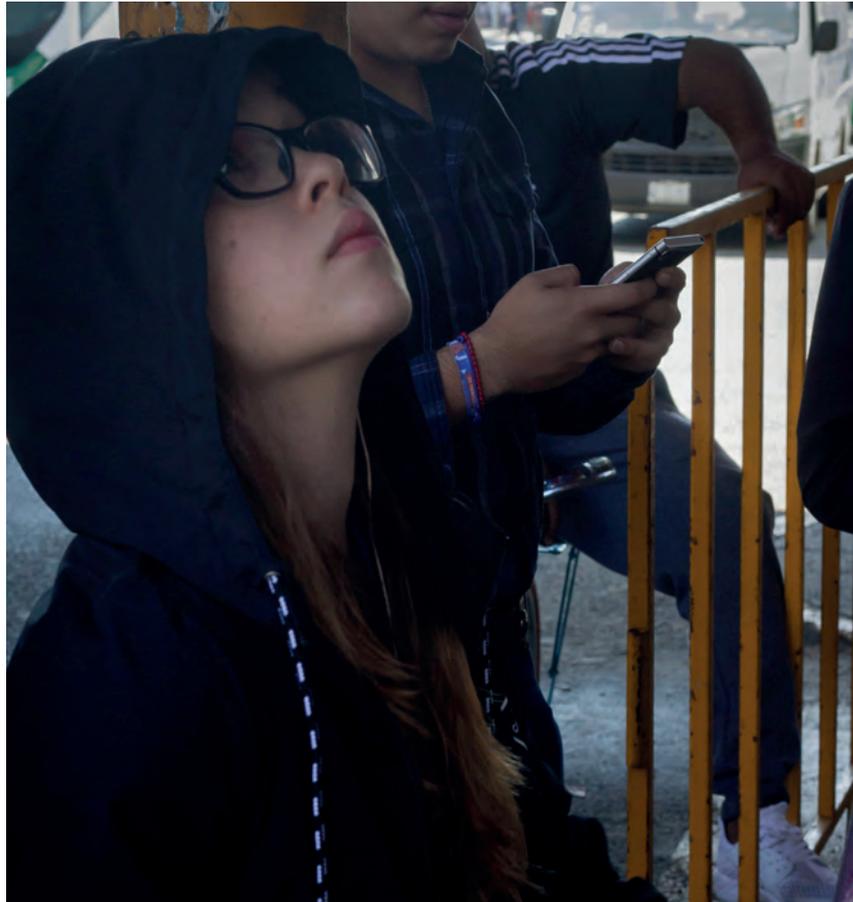
Michell Gasca

Kokade

Shadi

Yuda

Puerk Sense

Wesly

Cazz

Hacia una visión de futuro para el arte urbano

/// IMJU León, más allá de la meta institucional

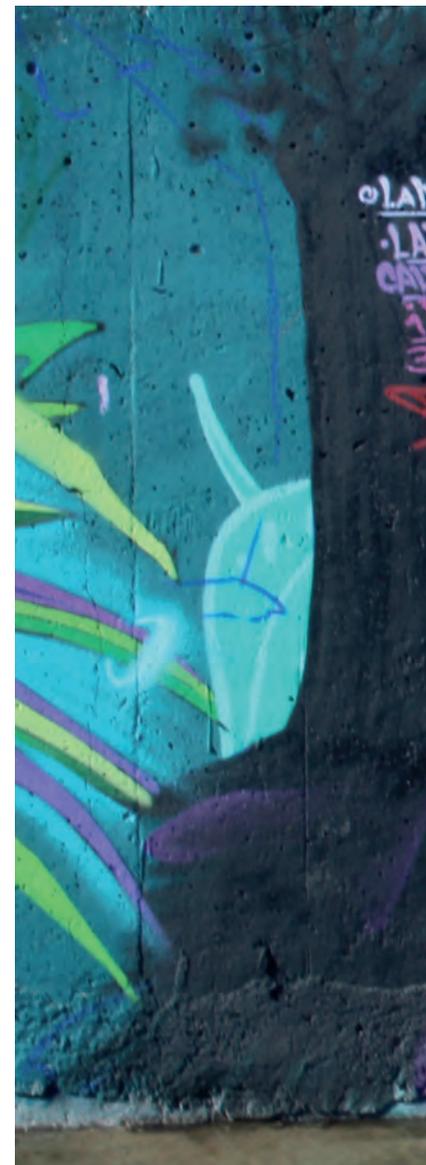
Si bien una meta establecida desde el programa de gobierno municipal obliga al IMJU León para comprometerse a cumplirla, hay otras, generadas en la presente administración desde Academia Juventudes (a través de *Muraleón*), para buscar una transformación en la ciudad y en sus artistas urbanos.

Según los testimonios mostrados, el IMJU-León está siendo un actor importante en el desarrollo de expresiones culturales como el arte urbano, específicamente en las actividades que involucran el uso de pintura para intervenir los muros de forma artística.

Desde hace más de 20 años el IMJU León ha tenido una participación importante en la promoción y difusión de las culturas urbanas de la ciudad, creando un sinnúmero de intervenciones y eventos donde los jóvenes plasman su talento. Esto ha traído como resultado que ellos sigan contando con espacios de expresión y se respete su obra, impulsándose así el ejercicio constante de su creatividad, además de que estas expresiones artísticas están siendo significativas en la generación de identidad local. |||||

*Página anterior. Mural Reír en tiempos de crisis.
Autora: Michell Gasca. Foto: Archivo IMJU León.*

*Intervención en Malecolor 2019 | Wild Style.
Autores: La Mente One. Foto: Archivo IMJU León.*

/// La visión de los artistas sobre MuraLeón

En palabras de sus principales actores, los artistas urbanos, ésta es la esencia y concreciones del programa *MuraLeón*. De acuerdo con la percepción de Jhard (entrevista, 27 de junio de 2020):

Desde el principio el IMJU fue claro sobre lo que haríamos, y nunca se ha salido de ese papel. Han hecho más de lo que nos propusimos al principio. Lalo (director de Academia JuventudEs) se metió de lleno en su papel de servidor, y se ha manejado perfectamente desde el programa *MuraLeón*, tanto para nosotros—los artistas—como para el resto de la gente, abriendo espacios y oportunidad para que *la banda* que está en la calle seamos parte esencial del proyecto. Para mí, que vengo prácticamente de la calle —no me refiero a vivir ahí, sino que hago esto desde cero y desde hace mucho tiempo—, lo que se hace en el Instituto es para apoyar a la banda de afuera.

La visión de Brote al respecto (entrevista, 25 de junio de 2020):

Hablo exclusivamente de esta administración, en la que he participado. En las pasadas se han dado muchos cambios: las hay que fueron pioneras, las que empezaron a hacer murales grandes, etc., pero veo que el Instituto está actualmente abierto a todos los artistas que quieran y puedan participar, no sólo a quienes tengan una situación de privilegio porque saben mucho o por algún otro motivo. También me parece comprensible que algunos tengan otros trabajos y no puedan colaborar en ciertos muros.

Respecto a la integración de otro tipo de artistas en los proyectos de Academia JuventudES, Zhot comenta (entrevista, 25 de junio de 2020):

*Página opuesta.
Foto: Rayman.*

Veo que esta administración se preocupa por concretar eventos incorporando la mayor diversidad de artistas y de público. Ahora entran tatuadores, diseñadores, grabadores, con lo que se lleva el arte urbano de la ciudad a otro nivel, porque esto ya no es un ideal, es una realidad: a la gente le gusta ver los murales, los respeta y los hace suyos.

En cuanto a lo mencionado por Zhot, el director de Academia JuventudES expresa (entrevista, 10 de junio de 2020):

Esto ya no es algo que se acote a lo que hemos entendido como arte urbano. Artistas plásticos que han estudiado cierto tipo de carreras, hoy quieren ver sus obras en la calle: los estamos sacando de su caballete, de su zona de confort, y están *brincando* al arte urbano. Esto nos permite concretar proyectos con otros alcances, más allá de la pintura con aerosol.

Sobre los eventos realizados por Academia JuventudEs, Crook menciona (entrevista, 24 de junio de 2020):

El instituto ha sido importante para muchos artistas. En cierto momento me apoyó con material —lo que me ayudó para practicar y seguir creciendo como pintor—. Por otra parte, al no haber antes tanta difusión como ahora, el hecho de que sus exposiciones incluyeran a grafiteros de otras ciudades y países nos ayudó mucho, tanto para conocer sus técnicas como para competir con ellos. Ahora trabajo con el IMJU, junto con artistas muy buenos, poniendo cada uno lo mejor de sí en sus murales para la ciudad.

*Página opuesta.
Intervención en proceso, Malecolor 2019 | Wild Style. Autor: Crook.
Foto: Archivo IMJU León.*

INSANE KING

La visión de Daphne (entrevista, 3 de julio de 2020):

Hace tiempo que el Instituto está presente en este movimiento con los jóvenes, con el hip-hop. Desde hace años, muchos nos juntábamos en el Parque Hidalgo [Casa de la Juventud] porque sabíamos que ahí iban a estar todos; el IMJU nos reunió e hizo que nos conociéramos, lo que con el paso del tiempo tiene sus pros y sus contras. Luego hubo un tiempo en el que sólo diez personas pintaban y todos lo demás estaban inconformes porque siempre eran los mismos. En ese tiempo tenían riñas y era común encimar murales de unos sobre los de otros. O sólo se daba oportunidad a quienes hacían rostros y no letras; quién se iba a imaginar que pintarías en el Malecón del Río lo que quisieras, o que en todos los eventos participen todos los artistas que lo quieran hacer, incluso chavos que tal vez nunca hubieran aceptado algo del Instituto.

Daphne percibe ahora un cambio de perspectiva en los artistas y grafiteros de la ciudad (entrevista, 3 de julio de 2020):

Siento que a todos nos está cambiando la perspectiva. Creo que somos la envidia de muchos, porque en ningún lado se hace lo que en el Instituto. Por ejemplo, amigos grafiteros de antaño me han dicho que les gustan nuestros eventos, ya que puedes pintar lo que tú quieras y se reconoce su valor, sin importar el tipo de arte que hagas. Veo que estos últimos tres años en el Instituto han sido los mejores para el arte urbano de la ciudad, porque todos tienen ideas muy diferentes pero se complementan y de ahí salen las mejores, y se da oportunidad a todos.

*Página opuesta.
Mural Vaciedad. Autor: Dante.
Foto: IMJU León.*

/// Los caminos a la profesionalización

e puede considerar que el éxito de Academia JuventudES es consecuencia de su estrategia para proyectar la obra de los artistas, impulsando así su valor, además de conferir a los espacios intervenidos un aspecto visual que estimula la generación de entornos seguros.

Para que los artistas estén dispuestos a colaborar con el IMJU León, es importante que cuenten con incentivos que satisfagan sus necesidades. En este sentido, el proyecto *MuraLeón* establece una serie de beneficios materiales e inmateriales que otorgan valor y significado a su labor.

La visión de Zhot al respecto (entrevista 25 de junio de 2020):

El Instituto nos da una gran proyección. Lo difícil de desarrollarse como artista en forma autónoma es que todo dependerá de ti. Cuando éramos principiantes nos trajeron a Belín, todo un profesional del muralismo en Europa, para que nos diera un taller. Hace poco tuvimos otro con Cix, uno de los mejores muralistas de México: nos aportó su técnica, sus experiencias y consejos sobre cómo vendernos en otras partes del mundo, que tal vez deba ser el siguiente paso para muchos de nosotros: llevar nuestro arte a otros lugares, como profesionales del arte urbano. En el IMJU también aprendemos cómo cobrar por nuestro trabajo y seguir generándolo, algo de gran importancia, porque cuando vives de esto, no siempre está seguro de que vayas a vender. Creo que en ningún otro lugar del país se cuenta con un apoyo como estos que recibimos del IMJU en León.

Siguiente página izq. Intervención en festival Malecolor 2019 | Wild Style. Autor: Mr. Lemonade. Foto: Archivo IMJU.

Siguiente página der. Intervención en festival Malecolor 2018 | Space Writers. Autor: Koka. Foto: Archivo IMJU.

Por su parte, Daphne habla sobre el impulso de MuraLeón para emprender trabajos de mayor dificultad (entrevista, 3 de julio de 2020):

La participación en Academia JuventudES me ha permitido descubrir cosas nuevas y perder miedo a lo que desconozco. En mis 13 o 14 años pintando, nunca antes había hecho algo más que letras; el hecho de estar aquí y ver lo que hacen otros me ha ayudado. Ahora también hago dibujo digital y para mí es un gran aprendizaje. Lo mejor del equipo que colaboramos aquí es la diversidad de técnicas: unos hacen letras, otros hacen rostros; otros, caricaturas. Unos usan aerosol, otros vinílica, pero todos aprendemos de todos. Además, eso hace que a todos los chavos que están fuera del Instituto se les dé la oportunidad de ser parte de los eventos.

Brote, quien colabora como artista urbano desde hace varias administraciones del IMJU León, percibe que, además de contar

con insumos y espacios para realizar las intervenciones, ahora se le otorga valor y recibe mayor proyección su trabajo (entrevista, 25 de junio de 2020):

Ahora que estoy de este lado [como colaborador del IMJU León] trato de apoyar a los nuevos talentos. Me tocó entrar a tiempo para vivir el boom del Instituto: no es lo mismo que antes te dijeran *ten una caja de aerosoles y ponte a pintar*, que recibir todo el apoyo actual. Entré en 2010, cuando Pedro Rangel y David González consolidaron un equipo en el que estaban quienes para mí son los grandes de esto: Nickis, Orion, Kart, Drop, Arde, Dante. Zhot y yo llegamos con 17 y 16 años, y ellos nos veían como sus hermanos. Crezco con esa escuela, enfrentándome a ellos. El apoyo del Instituto fue toda una beca, con la que pude aprender mucho. Luego, esta administración nos dio valor como artistas y como personas.

MR
LMB
1203

19

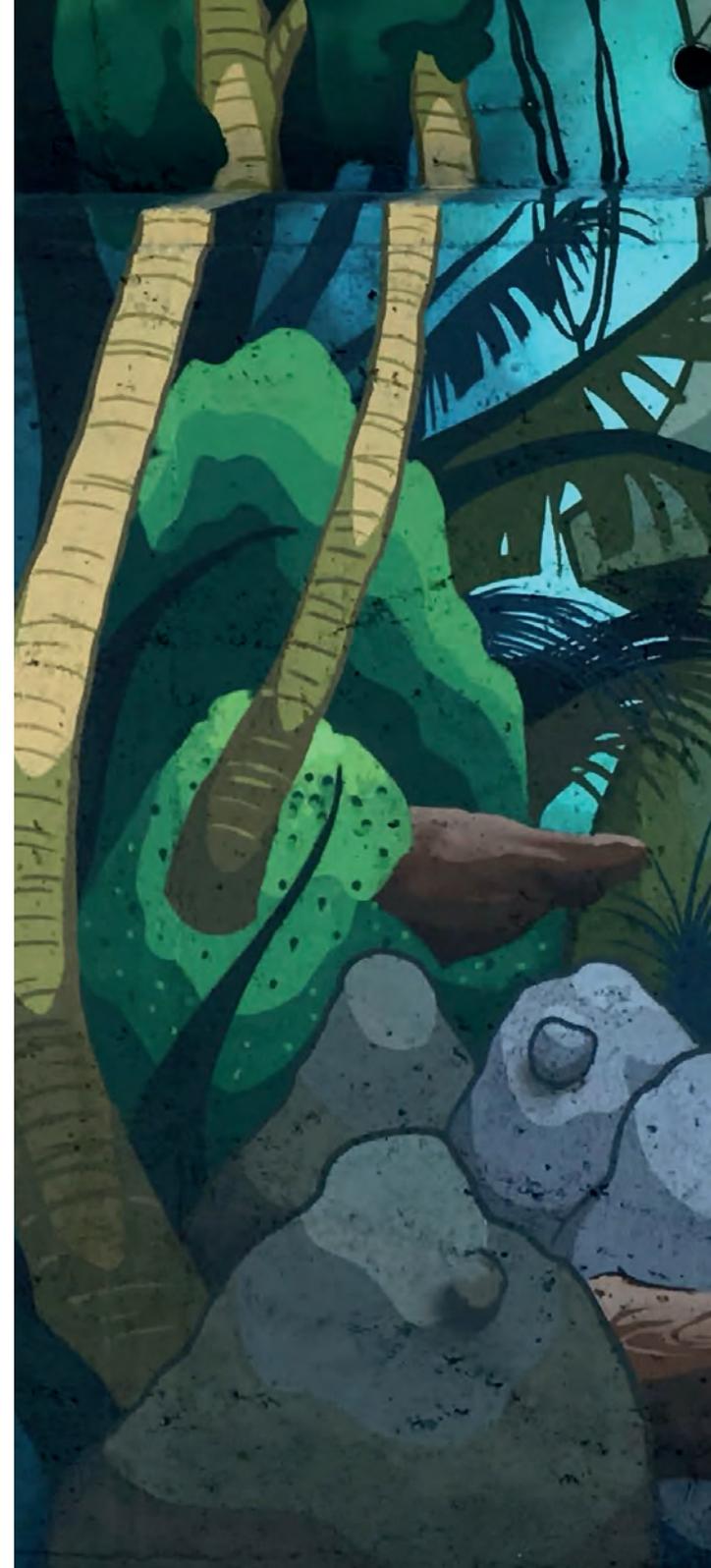
/// Un MuraLeón de los artistas y para la ciudad

a estrategia de intervención plasmada en las páginas anteriores es desarrollada desde el Instituto de la Juventud con la finalidad de crear valor público. Esto es, a través de nuestras intervenciones poder crear espacios que expongan a las y los artistas ante nuevos retos, además de brindar a quienes habitamos la ciudad de León, sitios seguros para la apropiación de los espacios públicos.

El modelo implementado por el IMJU León puede ser replicable para diversas instituciones de nivel nacional e internacional; reconocemos que el valor reside en el talento de quienes plasman sus ideas a través del arte urbano, pero debe ser apoyado por una plataforma que permita la confluencia entre las intervenciones, el desarrollo comunitario, el futuro formativo de quienes quieren sumarse al proyecto, y la voluntad de las instituciones para apostar a las nuevas generaciones, que son quienes aprenderán a través de la experimentación y exposición ante nuevos retos.

*Página opuesta.
Intervención en Malecolor 2019 | Wild Style.
Autor: Bhons. Foto: Archivo IMJU León.*

El lema de nuestra área Academia JuventudES, responsable del proyecto *MuraLeón*, es *Actuar para formar y formar para actuar*. Por ello, cada una de las intervenciones registradas en este libro corresponden, más que a una réplica de imágenes prediseñadas, a procesos de investigación y formación, tanto para el artista como para la comunidad que se reconocerá en determinados elementos identitarios o educativos del mural. Con ello deseamos contar en un futuro las historias de niños y niñas que fueron inspirados por estas imágenes, intervenciones, eventos y festivales, realizados como parte de un proyecto creativo que cumplió el objetivo de fomentar una verdadera cultura de Creatividad Urbana.

*Intervención en Malecolor 2019 | Wild Style.
Autor: Brote. Foto: Archivo IMJU León.*

Referencias bibliográficas

1. Abarca, Javier (2010) **El papel de los medios en el desarrollo del arte urbano**, Revista de la Asociación Aragonesa de Críticos de Arte, No. 12, Aragón, España, septiembre, sin páginas, recuperado de <http://www.aacadigital.com/contenido.php?idarticulo=372>
2. Amao Ceniceros, Melina (2014). **Paredes que hablan: la producción simbólica del espacio urbano a través del street art en Tijuana**. Tesis para obtener el grado de maestría en Estudios Culturales. Colegio de la Frontera Norte (COLEF). Tijuana, B.C, México. Recuperado de <http://www.colef.mx/posgrado/wp-content/uploads/2014/11/Tesis-Amao-Ceniceros.pdf>
3. Candia Gajá, Paulina (2011). **Grafiti como manifestación de disidencia en América Latina**. Universidad Iberoamericana. Recuperado de http://www.iberori.org/productos/candia_rodriguez_2011.pdf Castleman, Craig (1987). Getting up. Hacerse ver. El grafiti metropolitano en Nueva York. España, Capitán Swing editorial.
4. Cruz Salazar, Tania (2010). **Writers, Taggers, Graffers y Crews**. Identidades juveniles en torno al grafito. Nueva antropología, vol. 23, no. 72 México ene./jun. Recuperado de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-06362010000100006
5. Fernández Herrero, Emilio (2018). **Origen, evolución y auge del arte urbano**. El fenómeno Banksy y otros artistas urbanos. Tesis doctoral, Madrid, Universidad Complutense de Madrid. Recuperado de <https://eprints.ucm.es/46424/1/T39585.pdf>
6. Flores, Juan (1986). **Rap, grafiti y break** En: Cultura callejera negra y puertorriqueño en Nueva York. Cuicuilco, nº 17, México.
7. Dos Santos Laura (2016). **Arte urbano, de la calle a las redes**. Humanidades Digitales: Construcciones locales en contextos globales. Asociación Argentina de Humanidades Digitales, Buenos Aires. Recuperado de <https://www.aacademica.org/aaahd.congreso/41.pdf>
8. Dumont, Guillaume y Clua García, Rafael (2015), **Acercamiento socio-antropológico al concepto de estilo de vida**. Aposta, Revista de Ciencias Sociales Nº 66, julio, agosto y septiembre. Recuperado de <http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/dumont1.pdf>
9. Hernández, Pablo (2008). **La historia del grafiti en México**, México, IMJUVE.
10. Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) (2018). **Programa de Gobierno Municipal 2018-2020**. Recuperado de https://www.implan.gob.mx/downloads/Programa_de_Gobierno_2018-2021.pdf Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) (2018). Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE). Recuperado de <http://www3.inegi.org.mx/rnm/index.php/catalog/341/study-description?idPro=>
11. Maquilón Saltos, Mario Andrés (2011). **Grafiti: hacia una clasificación**. Recuperado de <file:///C:/Users/imjul/Downloads/T-UCSG-PRE-FIL-CCS-14.pdf>.
12. Margulis, M., y Urresti, M. (1996). **La juventud es más que una palabra**, en La juventud es más que una palabra. Ensayos sobre cultura y juventud (pp. 23-24). Buenos Aires: Biblos.
13. Urteaga Pozo-Castro, Maritza (2019). **Adolescencia y juventud: reposicionamientos teóricos**. Investigaciones sociales Vol. 22 N.º40, pp. 59-72. Lima, Perú. Recuperado

- de <https://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/sociales/article/view/16001/13748>
14. Ramírez, I, Tamayo, Z. (2017). **¿Por qué en México despreciamos el poder de las industrias creativas?** Recuperado 22 septiembre, 2019, de <https://www.forbes.com.mx/la-cultura-riqueza-mal-vista/>
 15. Reyes Sánchez, Francisco (2007). **Hip hop, grafiti, break, rap, jóvenes y cultura urbana.** Revista de estudios de juventud, n° 78, Madrid España. Recuperado de <http://www.injuve.es/sites/default/files/2012/44/publicaciones/revista-78-capitulo-8.pdf> el 15 de mayo del 2015.
 16. Salas Domínguez, Leonardo (2011). **Grafiti en la ciudad transnacional de Tijuana.** Entre las tecnologías de poder y las técnicas de transgresión. Tesis para obtener el grado de maestría en Antropología en Universidad Autónoma Metropolitana. División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Antropología. México DF. Recuperado de <http://www.izt.uam.mx/conacad/diploma/CSH/SALAS%20DOMINGUEZ%20LEONARDO.pdf>.
 17. Sánchez López, Jorge Francisco (2010). **La construcción simbólica del paisaje urbano.** La disputa por la significación del grafiti en Tijuana. Tesis para obtener el grado de Maestría en Estudios Culturales. Colegio de la Frontera Norte (COLEF). Tijuana, B.C, México. Recuperado de <http://www.colef.mx/posgrado/wp-content/uploads/files/TESIS%20MESC%20JFSL.pdf>
 18. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) (1982). **Industrias culturales: El futuro de la cultura en juego** (<http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001353/135399so.pdf> ed.). Mexico, Fondo de cultura económica. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) (1986). The UNESCO framework for cultural statistics FCS. Ginebra, UNESCO. Recuperado de <http://www.uis.unesco.org/culture/Documents/unesco-fcs-1986en.pdf> United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) (2007). Statistics on cultural industries: Framework for the elaboration of national data capacity building projects. Bangkok, UNESCO. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) (2009). Marco de estadísticas culturales de la UNESCO. Montreal, UNESCO. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) (2009). Políticas para la creatividad. Guía para el desarrollo de las industrias culturales.
 19. Valenzuela, José Manuel (2013) **Welcome amigos to Tijuana: grafiti en la frontera.** México. Editorial RM.
 20. Valle Padilla, Irene Imuris (2004). **Grafiti: símbolos clandestinos en las paredes.** un abordaje etnológico sobre la cultura del grafiti hip- hop en la sobremodernidad. Tesis para obtener el grado en etnología por Escuela Nacional de Antropología e Historia. Cuicuilco, México, DF. Recuperado de https://www.academia.edu/2985298/Grafiti_s%C3%ADmbolos_clandestinos_en_las_paredes.
 21. ---- (2009). **Mundos figurados de grafiteros en Tepepan y aprendizajes en su comunidad de práctica.** Tesis de grado de Maestría en Ciencias con especialidad en Investigaciones Educativas, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Departamento de Investigaciones Educativas. Obtenido en <http://www.cinvestav.mx/400.htm>.

QR para localizar los murales de León Joven en *Street Art Cities*.

Esta edición PDF se terminó de producir el 21 de diciembre de 2020.

La edición estuvo al cuidado de Leopoldo Navarro.

Se utilizaron los tipos IBM Plex Sans, Sansita Swashed y Poppins.

