

NEOMITOLOGÍA BARRIAL

NEIGHBORHOOD NEO-MITHOLOGY

**Símbolo y Semántica del Barrio, como
Germen de Encrucijadas Disciplinarias**

**Symbols and Semantics of the Neighborhood,
as a Germ of Disciplinary Crossroads**

Por Édgar Sánchez de Nueve Arte Urbano

By Édgar Sánchez from Nueve Arte Urbano

Tlacuilo es el nombre náhuatl que recibían los escribanos. En tiempos del esplendor Mexica, los tlacuilos eran seleccionados desde niños para ingresar a la escuela de élite. Con profundo conocimiento sobre medición del tiempo, cultura e historia; estos artistas pintaban murales y códices, donde comunicaban

Tlacuilo is the Nahuatl name for the ancient scribes. In times of Mexica splendor, tlacuilos were selected from early childhood to enter the elite school. With deep knowledge of time measurement, culture and history, these artists painted murals and codices, where they communicated the ethos of their time

Foto 1: Lugar: Museo de Arte Urbano de México / Año: 2018 / Fotógrafo: NUEVE ARTE URBANO
Photo 1: Venue: Museum of Urban Art of Mexico / Year: 2018 / Photographer: NUEVE ARTE URBANO

Foto 2: Expo "Evolución de una Revolución" / Año: 2019 / Lugar: Av. Constituyentes, barda perimetral de la Escuela Nicolás Campa
 Fotógrafo: NUEVE ARTE URBANO **Photo 2:** Exhibition "Evolución de una Revolución" / Year: 2019 / Venue: Constituyentes Ave., perimeter wall of the Nicolás Campa School / Photographer: NUEVE ARTE URBANO

al pueblo el ethos de su tiempo. Esta función social impregna profundamente la vida de México, renaciendo en cada época bajo distintas identidades, entre ellas los muralistas del siglo veinte y los artistas urbanos del veintiuno.

El oficio del artista urbano se asocia al tlacuilo, porque crean símbolos que influyen en la calle, como una suerte de encantamientos. Como sucede en la literatura con el realismo mágico, en México el símbolo plástico es un sortilegio que transforma la realidad de la ciudad, inspirando pensamientos y emociones en el pueblo.

La influencia del grafiti comenzó en los años 90 y la producción de murales grafiteros se aceleró con los cuestionamientos identitarios que trajo el bicentenario de la independencia en 2010. La escena de la Ciudad de México es emblemática, pero resalta Querétaro como uno de los máximos referentes de arte urbano por su rica propuesta narrativa, su alcance internacional y por

to the people. This social function permeates deeply into the life of Mexico, coming back through times under different names, among them the muralists of the twentieth century and the street artists of the twenty-first.

The function of the urban artist is associated with the tlacuilo, because they both create symbols that influence the street, as a kind of enchantment. As happens in literature with magical realism, the plastic symbol in Mexico is a sort of spell that transforms the reality of the city, inspiring thoughts and emotions in the people.

The influence of graffiti began in the 90s and the production of graffiti murals was accelerated with the identity questions brought by the bicentennial of independence in 2010. The scene in Mexico City is emblematic, but Querétaro stands out as one of the maximum references of urban art, for its rich narrative, its international impact and for being the headquarters of the

ser sede del Museo de Arte Urbano de México, el Marum.

En Querétaro, la producción de murales se caracteriza por una metodología que comienza por aprender de cada barrio, mediante técnicas etnográficas basadas en la observación de las prácticas culturales, para así comprender lo que dicen y hacen, integrarlo al proceso creativo y construir puentes simbólicos entre culturas urbanas. Este proceso conduce a una estética que impulsa la apreciación de las diversas identidades y sus raíces, para proyectarlas frente a retos contemporáneos y así construir una convivencia feliz. Llamamos a esto, “neomitología barrial” y su fundamento teórico es la libertad cultural.

En palabras del premio Nobel de Economía, Amartya Sen, para el PNUD: «La libertad cultural constituye una parte fundamental del desarrollo humano, puesto que para vivir una vida plena es importante poder elegir la identidad propia -lo que uno es- sin perder el respeto por los demás o verse excluido de otras alternativas».

Este tipo de arte urbano tiene como propósito producir metáforas, que impulsen procesos culturales, abordando conflictos e inspirando acciones creativas. Invita al artista a observar sus creencias, indagar en la vida, proponer procesos que fomenten un buen vivir y crear símbolos poderosos que nos lleven al deseo de sonreír en comunidad.

La creación del Marum (ver foto de la página 1) comenzó con una iniciativa ciudadana que atravesó distintos retos y oportunidades. Sus productores se forjaron en los barrios locales y luego acumularon experiencia internacional. En 2015 se unieron como profesionales a la “Fira Tárrega”, en Cataluña, con la producción de un mural y par-

Museum of Urban Art of Mexico, the Marum.

In Querétaro, the production of murals is characterized by a methodology that begins with learning from the neighborhood, through ethnographic techniques based on the observation of cultural practices, in order to understand what they say and do, integrate it into the creative process and build symbolic bridges between urban cultures. This process leads to an aesthetic that encourages the appreciation of diverse identities and their roots, to project them fruitfully to contemporary challenges and thus build a happy coexistence. We call this “neighborhood neo-mithology” and its theoretical foundation is cultural freedom.

In the words of the Nobel Prize in Economics, Amartya Sen, for the UNDP: “Cultural freedom constitutes a fundamental part of human development, since in order to live a full life it is important to be able to choose one’s identity - what one is - without losing one’s respect for others or being excluded from other alternatives”.

This type of urban art has the purpose of producing metaphors that promote cultural processes, approaching conflicts and inspiring creative actions. It invites the artist to observe his beliefs, inquire into life, propose processes that promote good living and create powerful symbols that take us to be an integral part of the community.

The creation of Marum (see picture on page 1) began with a citizen initiative that went through different challenges and opportunities. Its producers were forged in local neighborhoods and then accumulated international experience. In 2015 they joined Fira Tárrega in Catalonia, with the production of a mural and participating in the first FRESH

ticipando en el primer congreso "Fresh Street", donde nació la idea de crear un festival mexicano de muralismo grafitero en Europa.

Con esta apuesta, en 2017 nació Mextonia. La intención era ofrecer un obsequio oficial por parte del pueblo de México, en ocasión del primer centenario de la república de Estonia. El festival consistió de 52 murales creados por artistas emergentes de ambos países que promovieron los valores identitarios de la nación nórdica y sus vínculos simbólicos con las culturas de México, para impulsar la cohesión social (ver foto 1).

Después de esa experiencia, los productores volvieron a México para llevar su narrativa a un nuevo reto, con la creación de un espacio fuera del mundo cotidiano, mediante la consagración de un edificio público con la magia del muralismo grafitero: el Museo de Arte Urbano de México (ver foto 2).

El domo del MARUM representa la bóveda celeste y sus murales narran la creación del universo según las cosmovisiones mesoamericanas: en el origen sólo existe una conciencia pura, conocida como "Tloque Nahuaque" que se divide en dos para crear el cosmos. Esta dualidad produce a los cuatro pilares del cielo, los cuatro elementos que se manifiestan en los muros, los cuatro "Tezcatlipocas" de donde nacen todas las cosas de la naturaleza.

El arte del museo se comunica con el pueblo para hablar de las raíces con las que construimos libremente nuestras identidades, para vivir mejor frente a nuestros retos cotidianos. Los murales inspiran alegría y creatividad, para transformar ese distrito urbano en un lugar de renovación y emprendimiento.

STREET - International Seminar for the Development of Street Arts led by Circostrada, where an idea started: creating a Mexican graffiti mural festival in Europe.

With this goal, Mextonia was born in 2017. The intention was to offer an official gift from the people of Mexico, on occasion of the first centenary of the Republic of Estonia. The festival consisted of 52 murals created by emerging artists from both countries who promoted the identity values of the Nordic nation and its symbolic links with the cultures of Mexico, to promote social cohesion (see photo 1).

After that experience, the minds behind Mextonia returned to Mexico to take their narrative to a new challenge, with the creation of a space outside the everyday world, through the consecration of a public building with the magic of graffiti muralism: the Museum of Urban Art of Mexico (see photo 2).

The Marum dome represents the celestial vault and its murals narrate the creation of the universe according to Mesoamerican worldviews: at the origin there is only pure consciousness, known as "Tloque Nahuaque" that is divided into two to create the cosmos. This duality produces the four pillars of heaven, the four elements that appear on the walls, the four "Tezcatlipocas" from which all things of nature are born.

The art of the museum communicates with the citizens to talk about the roots with which we can freely build our identities, to live better in the face of our daily challenges. The murals inspire joy and creativity, to transform that urban district into a place of renewal and entrepreneurship.

The development of Marum lead

En constante desarrollo, del Marum nació PaxUrbana; un viaje a través de los bloqueos de la creatividad hacia la paz. La primera acción de este capítulo fue la obra plástica Vergüenza o Paz, en la que nueve artistas expusieron sus obras en una casa del centro de Querétaro, que en el pasado había sido un burdel, con el objetivo de transformar temporalmente el uso de inmueble, para crear una metáfora sobre la vergüenza como mecanismo cultural de opresión; así como la paz que nace al tener conciencia de nuestros errores.

Este capítulo dio pie al siguiente acto: “Evolución de una Revolución”, la historia del grafiti y el arte urbano según la obra de Martha Cooper. La legendaria fotografía presentó en las calles de Querétaro un relato en 108 fotografías, en las que la escena de Querétaro aparece brillante en el contexto mundial (ver foto 3).

La historia de este movimiento es más grande y compleja que cualquier obra, intérprete o productor. Sin embargo, las investigaciones en torno al Marum (ver foto de la página 1) proponen que existe una tendencia estética distintiva del arte urbano mexicano, que este museo expresa con los siguientes párrafos:

“Concebimos el arte, como el proceso creativo de reordenar símbolos y significados, para interpretar todas las capas transversales a la vida, expresar emociones e inspirar identidades. Reconocemos el poder del arte para transformar la realidad, al impactar sobre nuestras creencias e inspirar nuestro propósito colectivo. Intentamos catalizar la transformación de las culturas mediante el arte, buscando que la libertad cultural nos lleve al deseo de sonreír.”

“Somos creadores que logran resultados ambientales, sociales, cultu-

to PaxUrbana: a journey through the obstacles of creativity towards peace. The first action of this chapter was the artwork Vergüenza o Paz, in which nine artists exhibited their works in a house in the center of Querétaro. This house had been in the past a brothel and the aim of this artwork was to temporarily transform the building, to create a metaphor for shame as a cultural mechanism of oppression, to sublimate our mistakes and find peace.

This chapter gave rise to the following act: “Evolution of a Revolution”, the history of graffiti and urban art according to the work of Martha Cooper. The legendary photographer presented in the streets of Querétaro a story in 108 photographs, in which the Querétaro scene appears brightly in the context of the world (see photo 3).

The history of this movement is bigger and more complex than any work, performer or producer. However, research around Marum The creation of Marum (see picture on page 1) proposes that there is a distinctive aesthetic trend in Mexican urban art, which this museum expresses in the following paragraphs:

“We conceive art, as the creative process of rearranging symbols and meanings, to interpret all layers across life, express emotions, and inspire identities. We recognize the power of art to transform reality, by impacting our beliefs and inspiring our collective purpose. We try to catalyze the transformation of cultures through art, seeking that cultural freedom leads us to the desire to smile.”

“We are creators who achieve environmental, social, cultural and economic results. We promote emerging talent, long-term development, collective processes, urban

rales y económicos. Promovemos el talento emergente, el desarrollo de largo plazo, los procesos colectivos, la producción urbana, los medios tecnológicos y el emprendimiento. Ligamos lo tradicional con lo contemporáneo, para proponer neomitologías, que sirvan como puentes de significado entre las generaciones.”

“Hoy en todo el mundo, millones se expresan pintando en el espacio urbano. Escriben su nombre para manifestarse y formar parte de su entorno; expresan su dolor para recuperarse y continuar; viven experiencias que inspiran su talento; plasman sus sueños esperando que se cumplan; y producen sortilegios callejeros que transforman la realidad. Este enjambre de creadores, nunca antes visto, encarna el poder de la creatividad para transformar la vida y el mundo.”

El creador encuentra sentido.

production, technological means, and entrepreneurship. We link the traditional with the contemporary, to propose neo-mithologies that serve as bridges of meaning between generations.”

“Today throughout the world, millions of people express themselves by painting in urban spaces. They write their name to express and be part of their environment; they manifest their pain to recover and continue; they develop their talent; they paint their dreams hoping that they will come true; and they produce street incantations that transform reality. This swarm of creators, never seen before, embodies the power of creativity to transform life and the world.”

The creator finds meaning.

Foto 3: Port Wall / Año: 2017 / Fotógrafo: MARTHA COOPER Photo 3: Venue: Port Wall / Año: 2017 / Photographer: MARTHA COOPER