

Escenarios subterráneos. Murales de Rafael Cauduro
Imágenes de condensación espacial y cultural

Mtra. Gloria
Hernández Jiménez

La manera como se aborda el estudio de este conjunto mural que consta de dos piezas es de carácter intratextual, con la intención de identificar los elementos que integran el relato visual, a nivel de composición espacial, así como la integración de personajes, acciones y escenarios. Para interpretar las imágenes representadas, se contextualiza socioculturalmente a los íconos simbólicos a los que recurrió el pintor, y que resultan altamente significativos para la cultura e historia mundial; es decir, situar en tiempo y lugar a personajes y hechos. En el mismo tenor, se considera al público ideal para el que fueron creados: usuarios del transporte subterráneo que se han venido incrementando en número. La situación actual del espacio donde se encuentra el conjunto mural se ha transformado respecto de la planeación.

La obra mural que nos ocupa se encuentra en un espacio del servicio de transporte público subterráneo, la estación del Metro Insurgentes, correspondiente a la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo (Metro) de la ciudad de México y que se desplaza a lo largo de 18 km con 828 m. En servicio 16 km 654 m, el resto para maniobras. Fue la primera línea de este servicio inaugurada en 1969. La estación del Metro Insurgentes es una muestra de integración plástica, entre diseño y arquitectura, relieves y pintura mural.

En este escenario de integración plástica, se encuentra la obra *Escenarios subterráneos*, integrada por dos piezas en pintura mural: “El metro de Londres” y “El metro de París”, concluidas desde el 15 de octubre de 1990. Realizadas en técnica mixta, el artista empleó: acrílico, óleo, aerosol y escurrimiento de óxido; el soporte es tela entablerada (triplay), el conjunto mural suma un total de 75.6 m² (fig. 1 y 2). Estimado lector: puede usted acudir al

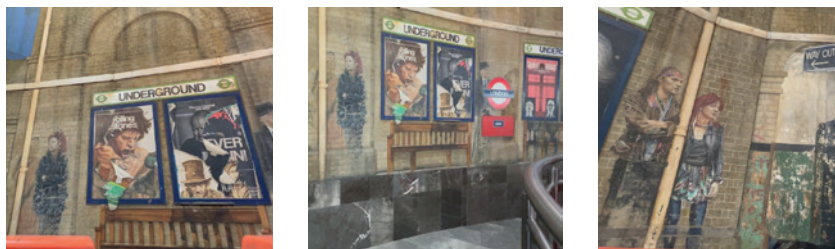

Figura 1
“El metro de Londres” parte del conjunto mural: Escenarios subterráneos,
Archivo Mercedes Sierra Kehoe

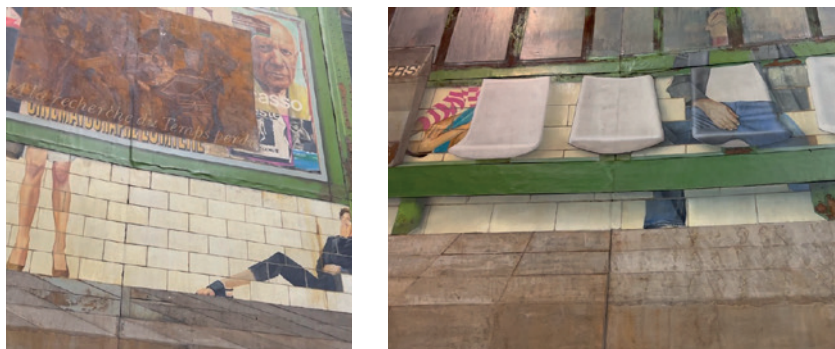

Figura 2
Archivo Mercedes Sierra Kehoe

trabajo del Dr. Francisco Plancarte, “Estética del deterioro” para saber más acerca de la técnica, materiales y procedimientos que ha empleado en sus procesos de creación Rafael Cauduro.

El proyecto original para el metro insurgentes incluía pintar 4 piezas murales, se dispondrían dos a cada lado de las escaleras por las que el usuario accede al puente elevado sobre las vías del metro para atravesar de un lado del andén al otro. Las imágenes

que se representarían iban a referir a las instalaciones del servicio de transporte subterráneo en las ciudades de Nueva York, Moscú, París y Londres. Finalmente, sólo se concretaron las referencias europeas en el lado del andén dirección de Pantitlán a Observatorio. El proyecto no se realizó completo, al parecer, por un tema de administración; el director general del Metro en el periodo de 1983 a 1991, ingeniero Gerardo Ferrando Bravo, invitó a Cauduro a realizar los murales como parte de la conmemoración del vigésimo aniversario de la creación del Metro en la Ciudad de México. Cuando concluyó su gestión al frente de la institución, el siguiente funcionario no se interesó por continuar el proyecto.

Las imágenes de los murales de Cauduro en el Metro Insurgentes son discursos visuales de interculturalidad. Pintó escenarios subterráneos del sistema de transporte de las ciudades de Londres y de París en un escenario subterráneo del sistema de transporte colectivo en la Ciudad de México. En la expresión visual de los murales, se ve lo conocido y propio: escenario y acciones de usuarios y del servicio se representan en imágenes que vienen desde una otredad cultural, así que nos muestran lo mismo, pero diferente; esa experiencia común es una confirmación de la mundialización del estilo de vida urbana.

“El Metro de Londres” *

El *Public Underground subway* se inauguró en 1863. En su representación, Cauduro alude a la cultura inglesa a partir de las condensaciones informativas, anuncios de actividades culturales y espectáculos que muestra en los exhibidores dispuestos a lo largo de los andenes; en este caso, son dos y cada uno es doble. Antes señalé que el escenario compositivo tiene un fondo de muro de ladrillos en color ocre; el total del espacio está sec-

cionado en dos partes: en sentido horizontal y 3 en vertical (fig. 3 y 4). La pieza completa expresa una atmósfera seria —en colores dominantes en ocre, los muros y elementos de las instalaciones del subterráneo—, se aprecia la habilidad del pintor en la repre-

Figura 3
Archivo Gloria
Hernández

Figura 4
Archivo Gloria
Hernández

sentación de distintos tipos de textura: ladrillos, madera, metal. En uno de los exhibidores de anuncios, vemos a los famosos del mundo del rock, las figuras mundialmente consagradas de los músicos, cantantes y compositores: Mick Jagger y John Lennon, a las súper estrellas les acompañan otras personas importantes de la historia política de la Gran Bretaña, bajo un palimpsesto de posters destaca el rostro de Winston Churchill, el primer ministro durante la Segunda Guerra Mundial (ver fig. 5)

El siguiente exhibidor de anuncios (fig. 6) y el primer anuncio es de la d'Offay Gallery, propiedad de Anthony d'Offay. El anuncio de la galería se refiere a Gilbert Proesch y George Passmore, exitosa pareja de artistas multifacéticos, creadores de arte conceptual y

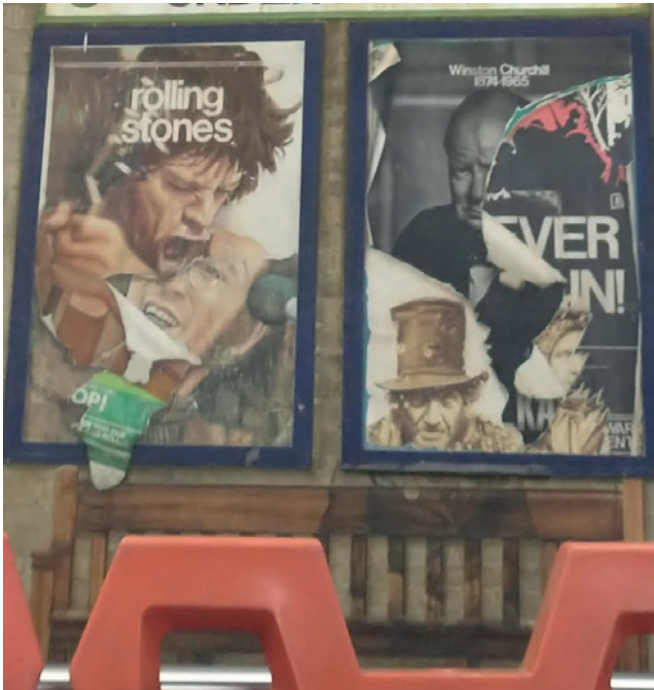

Figura 5
Archivo Gloria
Hernández

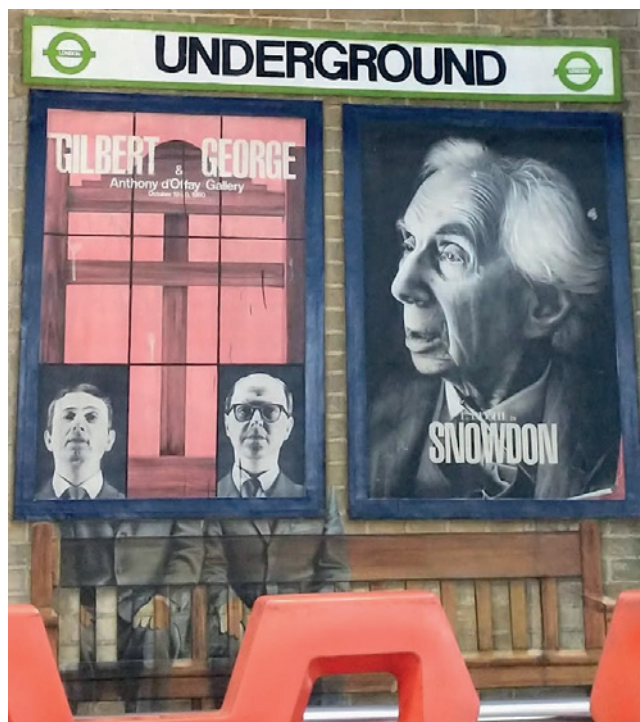

Figura 6
Archivo Gloria
Hernández

performance; famosos por ser una pareja gay cuyas creaciones abordan temáticas complejas como la sexualidad, el VIH, la política o la religión desde una perspectiva crítica. El siguiente poster reproduce una fotografía en blanco y negro de Bertrand Russell, pensador liberal británico, que desarrolló su filosofía analítica.

“El Metro de París”

El servicio de transporte subterráneo en París se inauguró en 1900. En el mural de Cauduro, bajo el letrero METRO DE PARÍS, se representan imágenes de los usuarios del transporte en tanto esperan la llegada del siguiente tren. Lo simple y cotidiano en un

espacio público rodeado de imágenes de la cultura de masas que se expresan en el exhibidor de anuncios sobre el andén; todas están dispuestas unas sobre otras, sumando capas de tiempo que expresan la democratización de la cultura occidental a que acceden las mayorías con estilo de vida urbana, principalmente comunicados por los medios de comunicación. De ahí que el pintor refiera el libro y la literatura citando “En busca del tiempo perdido” de Marcel Proust, a Albert Camus; al cinematógrafo con el nombre de los Lumiere, publicaciones de miles de ejemplares en distintos idiomas para públicos consumidores de moda y estilo de vida: Vogue. También se representa a Picasso y Maurice Ravel, como referencias a la vanguardia: el cubismo y la música impresionista con tendencia al jazz. (fig. 7 y 8)

Figura 7
Archivo Gloria
Hernández

Figura 8
Archivo Gloria Hernández

La situación actual de los murales en el metro insurgentes

Como consecuencia del uso cotidiano de la estación del Metro Insurgentes, las instalaciones se han deteriorado; lo mismo ha sucedido con las obras murales de Cauduro, que presentan daños por efecto del desgaste de los materiales y el paso del tiempo. Recordemos que el conjunto mural ya cumple 32 años de haber sido creado, y lleva un proceso de restauración que le fue aplicado en el 2011, pero se puede mirar la figura 2, cuyo registro fotográfico del lado izquierdo corresponde al estado actual del mural.

En la figura 9, registrada en abril de 2014, se puede observar el mural con la representación del metro de París aún sin la instalación del elevador que actualmente le acompaña, como parte del servicio a la población con problemas de movilidad y como resultado del avance y reconocimiento de los derechos humanos de personas vulnerables. En la figura 10, se aprecia el espacio actualmente.

Figura 9
<https://www.flickr.com/photos/planeta/13702283915>
(abril, 2014)

Figura 10
Tomada en mayo de 2022
Archivo Gloria Hernández

La ciudad y sus habitantes han continuado apropiándose y resignificando los espacios con acciones y obras públicas, hoy, enfrente de los murales de Cauduro, se encuentran otros dos: uno es obra del grafitero argentino Alfredo Sagatori, que lleva por título “En la mesa de los muralistas mexicanos”, (2012). De técnica mixta: pintura látex, acrílico y aerosol, mide 42.64 m². La mirada Sagatori recupera a las figuras representativas más famosas del muralismo y la gráfica (fig. 11) Así el escenario interior en los andenes del Metro Insurgentes tiene de un lado la imagen cosmopolita e internacionalista de condensaciones interculturales creadas por Rafael Cauduro en 1990; justo enfrente, la estética del mural callejero para los usuarios del Metro y de cultura mexicana resulta una imagen de vida “doméstica”, lo muy conocido, pero desde el cliché.

Figura 11
Archivo Gloria Hernández

La otra pieza mural que se ha sumado en la misma estación del Metro se llama “El pasajero” de Marco Zamudio. Un óleo con superficie de 41.68 m², inaugurado en 2010, obra figurativa, representa personas de distintas edades y condiciones sobre un fondo de apariencia metálica y oxidada. El tema de representación es local, todavía más doméstico porque se reduce a la representación de los usuarios del transporte. (fig. 12)

Figura 12
Archivo Gloria Hernández

A final de cuentas, el interior de la estación del Metro Insurgentes es un espacio con múltiples expresiones de comunicación humana y propósitos artísticos en distintos niveles, que tienen relación directa con las gestiones de la administración pública

de los funcionarios en turno en cada gobierno. Los usuarios que, ante las expresiones artísticas en los espacios urbanos, quedan como públicos reales y potenciales consumidores de los discursos que cada artista pretende comunicar. Por otro lado, está la vida de las obras mismas, expuestas al desgaste de su materialidad como resultado del paso del tiempo, las intervenciones del público o las alteraciones necesarias o no, pero realizadas por los equipos de restauradores. *Escenarios Subterráneos* es una obra con treinta y dos años de vida y un futuro que nos revelarán las miradas y aprecio de las nuevas generaciones de habitantes, visitantes y usuarios del metro en la Ciudad de México.

***Nota aclaratoria:** La versión completa de la descripción detallada y de los elementos que integran las imágenes en ambos murales se encuentran en la versión larga de este artículo de investigación.