

Fábrica de Artes y
Oficios de Oriente

*Mtra. Gloria
Hernández Jiménez*

La Fábrica de Artes y Oficios de Oriente, coloquialmente conocida como “El Faro de Oriente” o simplemente “el FARO”, fue el primero en su género institucional. El 24 de junio del año en curso cumplió 23 años con la misión de promover la cultura y las artes en la zona oriente de la Ciudad de México; un proyecto de inclusión y justicia social para habitantes del oriente quienes enfrentan limitadas oportunidades de educación y empleo, viven en una zona con múltiples carencias de servicios de urbanización de calidad como energía eléctrica, abasto de agua, gas, infraestructura urbana como son vías de circulación terrestre y transporte público; también carente de oferta cultural como museos, cine, teatro, música. En ese contexto, El Faro se diseñó como un proyecto de gestión cultural y educativo para favorecer a la población de la cuarta delegación más grande de la ciudad, con una extensión de 117 kilómetros cuadrados, actualmente su número de habitantes es de 1,835,486.

La página web de la Secretaría de Cultura de la ciudad de México presenta de la siguiente manera al Faro:

La Fábrica de Artes y Oficios (FARO) de Oriente, creado en el año 2000, representa una propuesta alternativa de intervención cultural, su objetivo es brindar una oferta seria de promoción cultural y formación en disciplinas artísticas y artesanales a una población alejada de los circuitos culturales convencionales.

La FARO de Oriente es la combinación de una escuela de artes y oficios con un espacio cultural de oferta artística importante y una plaza pública. Por su modelo pedagógico se convierte en una fábrica de creación artística, en un espacio ideal para el diálogo y el encuentro de la cultura, un foro para

las expresiones más diversas e importantes de la cultura. Actualmente, se imparten talleres de artes escénicas, artes visuales, comunicación y oficios, de desarrollo humano y medio ambiente. Asimismo, se ofrecen conferencias, funciones de cine, teatro y danza; exposiciones de artes plásticas, presentaciones de libros, conciertos y festivales.¹

Es importante aclarar que la oferta de talleres se renueva con mucha frecuencia, ya sea porque se crean nuevos, concluyen algunos o se programan grupos avanzados y se suman aquellos ofertados, de manera voluntaria, por miembros de la comunidad en torno al Faro o por sus mismos alumnos o exalumnos, “por lo que la oferta educativa no escolarizada siempre ofrece nuevas posibilidades de aprendizaje”.²

El proyecto ha sido exitoso; a lo largo de veintitrés años, se ha replicado en otras zonas de la ciudad, en la actualidad existen ocho Fábricas de Artes y Oficios: Oriente, Azcapotzalco Xochicalli, Cosmos, Miacaatlán, Aragón, Tecómitl, Indios Verdes y Tláhuac.

En el Faro de Oriente se gestionan proyectos de tres tipos:

1. Grafiti y mural / Intervenciones colectivas de grupos que presentan sus proyectos o creadores visuales que reciben invitaciones por su trayectoria

1 Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (2023) <https://cultura.cdmx.gob.mx/recintos/faro-oriente> Consultada en abril de 2023.

2 González, Benjamín y Ángel Gómez Concheiro (comps.). *Faro de Oriente: proyectos, balances y tareas*. Gobierno del Distrito Federal, Secretaría de Cultura y Faro Ediciones el Basurero. México, 2006, p. 55. Consultado: mayo 2023.

2. Taller de Alebrijes y Cartonería, a cargo del Colectivo Última Hora cuyo responsable es Raúl Osorio Maldonado (Imagen 2) / ZiónArt es otro colectivo que, entre otras obras, realiza enormes cráneos decorados. Al parecer, son de cartón y con aplicaciones de varios tipos de accesorios decorativos. (Imagen 1)
3. Taller de Vitrales, facturan piezas escultóricas, muestro algunos ejemplos como el ícono simbólico del mismo Faro de Oriente, una Torre Latinoamericana a escala y grandes calaveras (Imágenes 3, 4, 5)

Imagen 1
Exterior del Foro para espectáculos escénicos
y una enorme calavera de la producción del taller de cartonería.
Fotografía: Moisés Falcon, abril de 2023

Imagen 2
Entrada principal a
la Nave Industrial.
Fotografía:
Moisés Falcon,
abril de 2023

Imagen 3
Escultura del símbolo del FARO,
realizado en el taller de vitrales.
Fotografía: Moisés Falcon, abril de 2023

Imagen 4
Escultura de la Torre Latinoamericana,
realizada en el taller de vitrales.
Fotografía: Moisés Falcon, abril de 2023

Imagen 5
Enorme calavera, realizada en el taller de vitrales.
Fotografía: Moisés Falcon, abril de 2023

Algunos antecedentes del proyecto FARO

El origen de este fenómeno de gestión cultural para la zona oriente de la ciudad fue parte de los cambios en las políticas culturales para la Ciudad de México en el periodo 1997-2000 durante la gestión de Cuauhtémoc Cárdenas como Jefe de Gobierno. Se necesitaba una propuesta cultural más amplia, dirigida a todos los sectores de la ciudad, más incluyente que reivindicativa; en 1998 se creó el Instituto de Cultura de la Ciudad de México (ICCM) con el fin de que implementara políticas culturales de acuerdo con la realidad de la ciudad en un espacio y con una población heterogéneos y plurales. La dirección de la institución una colec-

tiva con catorce integrantes, seis funcionarios de las secretarías de Educación, Salud y Desarrollo Social, el secretario de Gobierno, el de Finanzas, el titular de la Oficialía Mayor y el director general del ICCM, "...asimismo incluyó de manera honoraria a ocho distinguidos artistas e intelectuales invitados por el Jefe de Gobierno: Carlos Fuentes, Teodoro González de León, Carlos Monsiváis, Paco Ignacio Taibo II, Vicente Rojo, Cristina Pacheco, Carlos Prieto y Juan Villoro. Con ello, se buscó un diálogo entre gobierno y sociedad en la formulación de políticas culturales."³

En 1999, cuando el director de Desarrollo Cultural del Instituto de Cultura de la Ciudad de México, Eduardo Vázquez Martín, buscaba en Iztapalapa un espacio para iniciar el proyecto de la escuela de artes y oficios, una continuación del programa "La calle es de todos"; el arquitecto Alberto Kalach, quien era su colaborador en la indagación, le mencionó una obra que tuvo a su cargo el Taller de Arquitectura X, con quienes él colaboró, por lo cual recibió una encomienda, a principios de la década de los años noventa, durante la gestión del Manuel Camacho Solís como regente de la ciudad; se trataba de construir las instalaciones que serían el recinto para la subdelegación de Iztapalapa. Aquel proyecto no se concretó; el "cascarón" de la construcción quedó abandonado; Vázquez, Kalach y un gran equipo rescataron el sitio que resultó ideal para los propósitos del proyecto. Por su forma y estructura, lo concibieron como un barco (Imagen 6), como una nave: "La arquitectura del edificio rescatado asemejaba una embarcación,

3 Chávez López, José Guadalupe y Héctor Alejandro Rojas Herrera. *Faro de Oriente. Grupos socioculturales. Capital social, sociedad civil y políticas públicas*. Instituto Nacional de Desarrollo Social, Indesol, México, 2012, p. 20-21. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/516713/FARO_DE_ORIENTE.pdf Consultado el 10 de junio, 2023.

por lo que no fue difícil asumir como afortunada su metáfora: el barco del Faro llegó a buen puerto.”⁴

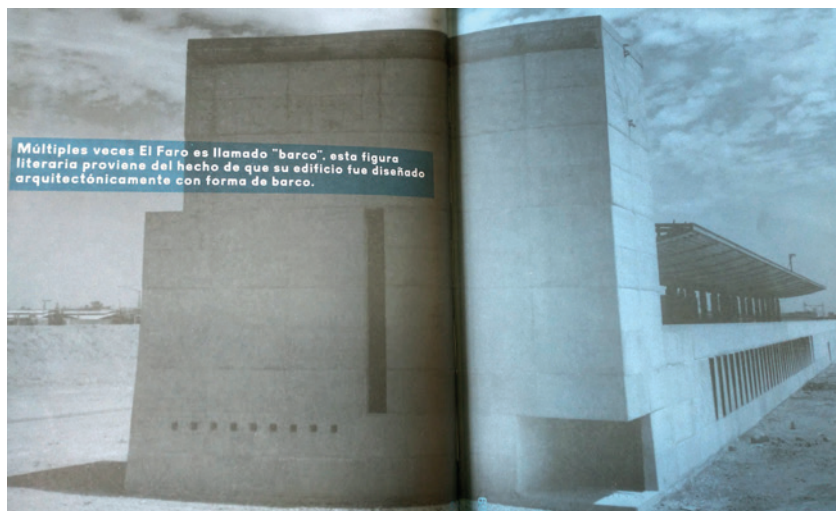

Imagen 6
“El Barco” imagen tomada de Fábrica de Artes y Oficios. Faro de Oriente.
Secretaría de Cultura del DF, 2010, p. 68-69

El edificio principal es una caja de concreto aparente gris, en dos niveles, de 126.98x15.25 metros. En cada uno de sus extremos hay una terraza. La fachada sur-oriente tiene una superficie de 278 m²; la norponiente, 218 m². Las fachadas de los extremos cubren una superficie de 105 m² cada una; los exteriores que complementaron este edificio principal son: la plaza pública con una extensión de 9027 m², un talud-jardín circular integrado con plantas de especies específicas para crecer en suelos de alta sa-

4 Alejandro Aura. “El aura del Faro”. Fábrica de Artes y Oficios. Faro de Oriente. Secretaría de Cultura del DF, 2010, p. 27, consultado el 21 abril de 2023.

linidad; unas gradas de concreto que descansan sobre el talud para el foro abierto. (Imagen 7). El Taller de Arquitectura X realizó todas las adecuaciones del edificio y sus instalaciones para el Faro, según se puede leer en el libro compilado por Benjamín González y Ángel Gómez.⁵ Para quien se interese en estos aspectos del proyecto, este documento contiene todos los detalles de

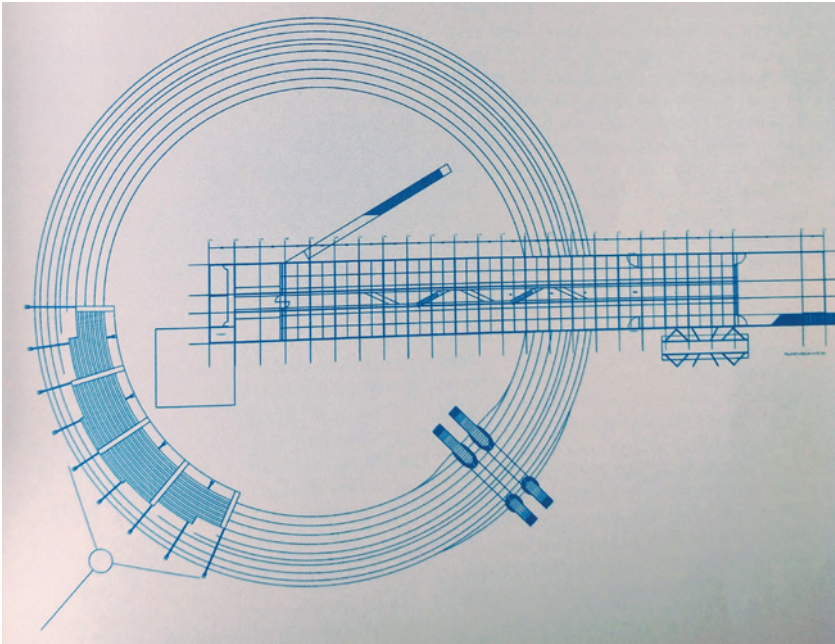

Imagen 7

Planta de conjunto del edificio principal, imagen tomada de Fábrica de Artes y Oficios. Faro de Oriente. Secretaría de Cultura del DF, 2010, p. 77

-
- 5 González, Benjamín y Ángel Gómez Concheiro (comps.). *Faro de Oriente: proyectos, balances y tareas*. Gobierno del Distrito Federal, Secretaría de Cultura y Faro Ediciones el Basurero. México, 2006, p. 23-26. Consultado en mayo de 2023.

las dimensiones y materiales de la construcción, el plan implementado para aprovechar los recursos de captación de agua y distribución del sistema eléctrico, la distribución espacial de los talleres y los servicios, así como aspectos económico-administrativos y las instituciones participantes.

“El edificio resultó ideal para un centro cultural que tenía como propósito fundamental la contaminación entre las artes, el mestizaje y el diálogo. La nave sin paredes no sólo posibilita la relación de los diversos talleres para desarrollar proyectos en común, sino que obliga al contacto. Estés donde estés, evadir la mirada de los vecinos o de los visitantes resulta prácticamente imposible.”⁶

En el discurso inaugural, Eduardo Vázquez Martín explicó:

Lo llamamos fábrica porque su vocación será crear productos culturales que enriquezcan la vida social, porque las herramientas con que está equipado son para el uso de los creadores, que ahora cuentan con un nuevo espacio para el desarrollo de sus propuestas. Pero el Faro también es plaza pública, jardín y vivero que propone formar personas en el amor al medio ambiente y reproducir especies que resistan la alta salinidad del lecho del lago que ahora habitamos. El Faro se propone como una gran herramienta que permita a los vecinos desarrollar su ingenio, expresar su modo de ver y concebir el mundo, y como una palanca de desarrollo que promueva formas dignas de vida y convivencia.”⁷

6 Allard, José. “La quilla y el casco”, *Fábrica de Artes y Oficios. Faro de Oriente* (2010). Secretaría de Cultura del DF, p. 71. Consultado 21 de abril de 2023.

7 Vázquez Martín Eduardo. “Discurso de inauguración de la Fábrica de Artes y Oficios de Oriente”, p. 32, en González y Gómez (comps), *op. cit.*

Muralismo de barrio y grafiti

La presencia de pintura mural y el grafiti se convocó el 7 de noviembre de 1999. El anuncio apareció en el diario *La Jornada*, donde se invitaba a artistas de cualquier edad a participar en un encuentro de arte público con temas libres en el Faro de Oriente. El único requisito era presentar un boceto de la pieza en las oficinas del Instituto de Cultura de la Ciudad de México (ICCM), la selección de proyectos la realizó un comité integrado por personas relacionadas con el arte público, las obras se realizaron del 9 al 11 de diciembre. (Imágenes 8, 9 y 10)

Imagen 8

Imagen tomada de Neza Arte Nel, sección Fotografías, publicada 9 de julio de 2015 <https://www.facebook.com/NezaArteNel> en el perfil de la página la información que presentan explica que “Se muestra el trabajo realizado por el Colectivo Neza Arte Nel en 1999 y hasta el año 2009. Los murales se realizaron en diferentes espacios y ciudades de México y otros en España en diferentes eventos de Arte Urbano.” Todo el material publicado corresponde a la fecha 9 de julio de 2015. En la página se indica que fue creada el 6 de mayo de 2012. La última publicación en esa página es del 6 de septiembre de 2020

Imagen 9
Imagen tomada de
Neza Arte Nel,
sección Fotografías,
publicada 9 de
julio de 2015.
<https://www.facebook.com/NezaArteNel>

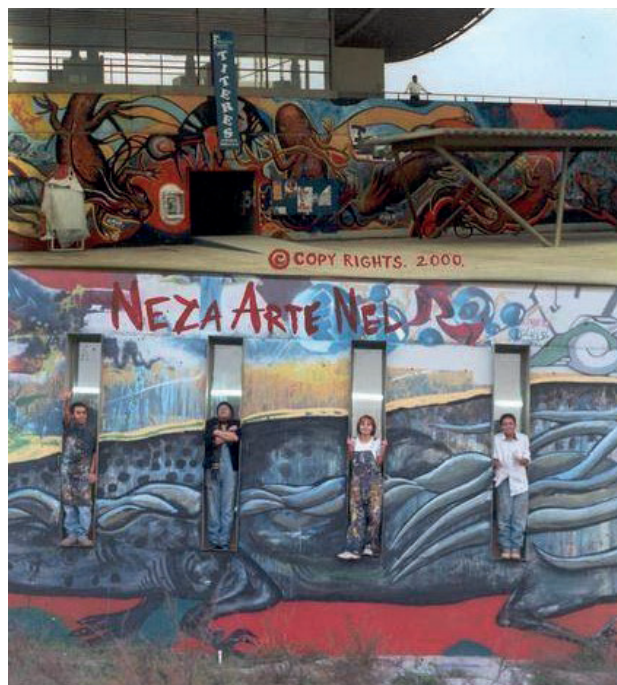
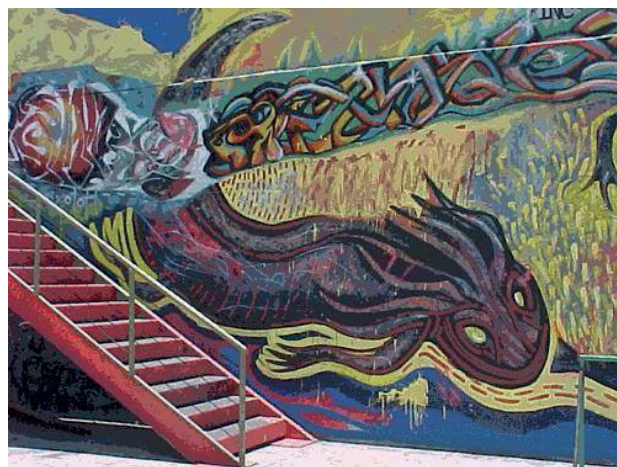

Imagen 10
Imagen tomada de
Neza Arte Nel,
sección Fotografías,
publicada 9 de
julio de 2015.
<https://www.facebook.com/NezaArteNel>

Ante la disparidad de las propuestas, el colectivo Neza Arte Nel presentó un proyecto al ICCM para ensamblar las piezas mediante un mural con el tema de los ajolotes. Con el paso de los años esta obra terminó por convertirse en un símbolo para los jóvenes del Oriente de la ciudad.⁸

En el discurso de inauguración, se destacó el rumbo de la creación visual en el Faro:

También han hecho suyo el Faro un centenar de jóvenes artistas plásticos, grafiteros, muralistas de la calle, que organizados en torno al colectivo Neza Arte Nel, han pintado la piel con que el barco se inaugura, piel de serpiente que cambiará periódicamente para ser el gran lienzo donde generaciones de manos sucesivas manifiesten su particular forma del decir. Con el mismo sentido, en un patio interior el pintor Carlos Clausell ha realizado su alusión al Faro; como punto de encuentro, las paredes del edificio han comenzado ya a ser espacio libre para la reflexión plástica.⁹

El FARO es un conjunto arquitectónico de enormes dimensiones; en este trabajo, me ocupo especialmente de los espacios con muros y otros soportes donde se encuentran las piezas murales y grafitis en torno a los que se disponen las obras monumentales de materiales duraderos y otros perecederos que mencioné:

8 "Un espacio de encuentro para el arte callejero", Fábrica de Artes y Oficios. Faro de Oriente (2010). Secretaría de Cultura del DF, p. 212.

9 Vázquez Martín Eduardo. "Discurso de inauguración de la Fábrica de Artes y Oficios de Oriente", p. 32. En González, y Gómez (comps.), *op. cit.*

I

Nave principal

Fue el primer edificio construido; resguarda oficinas, espacios para talleres y cursos que se ofertan a la comunidad, galerías para exposiciones, biblioteca y ludoteca. Es el edificio con más intervenciones de mural y grafiti. En su interior, tiene tres espacios con pintura en los muros; en el extremo surponiente, sobre la fachada de la biblioteca y en los muros poniente y oriente de la planta baja, y tres muros en la planta baja del extremo nororiental.

Ubicada en el extremo sur de la nave principal, primer piso, la biblioteca tiene unos 18 mil volúmenes distribuidos en los dos niveles al interior de la torre; además, cuenta con un aula digital, donación de la Fundación Carlos Slim y el Programa de Educación y Cultura Digital Telmex en el 2010. El recinto lleva el nombre de Alejandro Aura (1944-2008), poeta, dramaturgo y difusor cultural, quien fundó el Instituto de Cultura de la Ciudad de México (ICCM) en 1998, institución desde donde se creó el programa: “La calle es de todos” (Imagen 11). Asimismo, fue uno de los impulsores y creadores del proyecto que originó la creación del FARO, según él un “proyecto de autogestión cultural comunitaria.”¹⁰ La biblioteca inició actividades con su conocido proyecto del Libro Club.

Es un magnífico espacio, aunque el temblor que tuvo lugar en la Ciudad de México el 19 de septiembre del año 2017 dañó su estructura y, hasta la fecha, se encuentra cerrada y no hay noticia de que pronto pueda ser restaurada; en tanto el servicio se ha trasladado al otro extremo de la nave principal.

10 Alejandro Aura, “El aura del Faro”, p. 26. Fábrica de Artes y Oficios. Faro de Oriente. Secretaría de Cultura del DF, 2010, consultado en abril de 2023.

Imagen 11
Alejandro Aura leyendo, parte del mural que decora la biblioteca.
Fotografía: Moisés Falcon, abril de 2023

El mural que decora la fachada de la biblioteca es un relato en dos planos de profundidad: en el plano del fondo hay un paisaje urbano de estilo realista y abigarrado, se mira que es un exterior por los elementos del sistema de servicio de electricidad sobre un pedacito de cielo: postes, la caja de un viejo transformador y el cableado del que cuelgan un par de botas y hasta una llanta de auto; en el resto del espacio, un amontonamiento de cosas: rondanas, tuercas, llaves, jarras, cuadernos, anteojos, estufas, botes, cubetas, entre muchas otras cosas, pero es una imagen de referencia a la vida cotidiana y al tianguis de nombre “El Salado”, parte fundamental de la cultura local en Iztapalapa y sus alrededores, uno de los dos tianguis más grandes en el oriente de la ciudad; se instala los miércoles en la unidad habitacional Ermita Zaragoza; se extiende de avenida Zaragoza en la ciudad de México hasta avenida Pantitlán en el Estado de México; de la calle Siete a la Adolfo López Mateos. Tiene más de 40 años de antigüedad, es un referente para localizar cualquier objeto, prenda o refacción. En el mural, el tianguis lo representan esos objetos que se ven apilados en una escena envuelta en vaporosa atmósfera con un tenue color azul. Sobre el paisaje antes descrito, se ven repartidas unas imágenes que parecen tarjetas postales o fotografías instantáneas que ilustran algunas de las artes y oficios ofrecidas en el FARO como música, dibujo, pintura, artes gráficas o el libro club. (Imagen 12) En el siguiente enlace de video, pueden verse algunos detalles del mural en la biblioteca: <https://drive.google.com/file/d/1gHRoSDxTOMGDzRyTcHsgSiSjY-1GhxvX/view?usp=sharing>

Imagen 12
Fachada de la biblioteca. Fotografía: Moisés Falcon, abril de 2023

La autoría de este mural fue colectiva. Sí hubo una líder, la pintora canadiense de quien nadie recuerda el nombre, pero fue la artista visitante quien reunió y coordinó al grupo de participantes. Algunos de los nombres quedaron escritos en una cartelita a un costado de la puerta de ingreso al edificio de la biblioteca; reproduzco aquí lo que, ampliando la imagen, todavía se alcanza a leer: Lemus Beltrán, Karrera o Herrera, Sindy M. García, Leo, José Luis, Joel Chávez, Dadá Antonio, Annie Hamel, om, MACRE, Juan, Aaron B, RAM. (Imagen 13)

Frente al edificio de la biblioteca, pero en la planta baja, se abren dos pequeños patios con un ligero hundimiento, detalle que hace

sospechar que originalmente pudieron haber sido diseñados como espejos de agua. Los dos muros de cada lado están decorados con relatos de interés cultural y de luchas sociales.

Imagen 13
Cartela con firmas de las personas que participaron en la realización del mural en la fachada de la biblioteca. Fotografía: Moisés Falcon, abril de 2023

Muros surponiente

En el muro poniente, con dimensiones aproximadas de 8x5 metros, hay tres relatos visuales distribuidos en tres secciones en sentido vertical, visto el muro de izquierda a derecha. (Imagen 14) En la primera sección y distribuidas de abajo hacia arriba, hay varias escenas de imágenes alusivas al pasado prehispánico: vemos, en primer plano, a personas de pieles morenas y cabellos

lacios; un par de ellas ataviadas sólo con un taparrabos, sentadas de espaldas al espectador y entregadas a labores especializadas como la pintura mural y la escultura en grandes bloques de piedra. A su lado, una mujer, ahora de frente al espectador, desnuda, con los ojos cerrados, apoyada en la tierra sobre su rodilla izquierda y la pierna derecha flexionada, deja caer los brazos y las palmas de sus manos abiertas; rodean su cintura ocho serpientes de color verde, una moderna versión de Coatlicue (la de la falda de serpientes). Junto a ella, un incensario con el fuego encendido. Atrás de esta figura, dos personajes pintados de perfil, a diferencia de los anteriores estos lucen indumentaria que indica un rango de mayor jerarquía en el mundo prehispánico: uno lleva sandalias, adornos que rodean sus tobillos y muslos; además de un faldellín; un atuendo que parece hecho de plumas le tapa de la cintura al cuello y los brazos; sobre la cabeza un tocado del que salen serpientes. El personaje que le acompaña lleva adornos en los muslos, los brazos y las muñecas, un collar de doble vuelta al cuello y una capa le cubre de los hombros hasta las pantorrillas, el tocado que lleva en la cabeza tiene varias secciones que arman un gran penacho de plumaria y otros adornos. Al frente, tiene la forma de una cabeza de cocodrilo con las fauces abiertas por donde vemos el rostro del personaje; los dos varones llevan varas de mando y su postura es de una ligera reverencia frente a una pirámide, podrían estar representando un ritual.

En un tercer plano de profundidad aparecen distintivos simbólicos de la flora con fuerte carga simbólica para el mundo mexicano y nuestra cultura: un nopal, un maguey y una planta de maíz, emergen de un suelo acuoso que, más al fondo, revela la visión del lago rodeado de montañas donde estuvo la ciudad mexicana. A la izquierda de esa imagen, aparecen, entre nubes grises, tres

Imagen 14
Murales esquina sur-poniente, vista desde abajo.
Fotografía: Moisés Falcon, abril de 2023

pequeñas figuras, poco definidas, que se alcanzan a configurar como dos personajes montados en un caballo y otro a su lado; traen en la cabeza cascos, podría ser una referencia a la llegada de los conquistadores, quienes llegaron a caballo y con armaduras. Por encima de la evocación del lago, entre una densa neblina de tono azul, aparece la imagen de una enorme pirámide con una mezcla de estilos que lo mismo evocan las construcciones de Teotihuacán que de algunas de la zona maya. Más allá de esa estructura arquitectónica, otra vez se ven las montañas, esta vez los volcanes: el Iztaccíhuatl y el Popocatepetl, pero en su representación de la leyenda de una pareja de enamorados que no pudieron realizar su amor por las diferencias sociales. Esta imagen es una fuerte marca de identidad geográfica y cultural para los

habitantes y visitantes de la ciudad de México. En el último plano de profundidad, en la parte más alta de esta sección del muro, se recreó a otra pareja, los dos grandes arquetipos históricos en la memoria de nuestro país: a la izquierda un rostro indígena que lleva una diadema de gobernante y, del lado derecho, un caballo y su jinete: Moctezuma y Cortés, los mexicas y los conquistadores.

En la transición al siguiente tercio, la parte central de este mural, de abajo hacia arriba, primero destaca el dibujo de una mano izquierda vista de perfil, que extiende los dedos hacia un conjunto de herramientas: una regla para medir, un lápiz, dos pinceles y un carboncillo; por encima de esa imagen, se ve la figura de una persona desnuda, de piel morena, sentada sobre un bloque de piedra, su cabello negro y complexión gruesa; se cubre el rostro con la mano derecha. Esta resulta una representación del mestizaje, expresado también en imágenes relacionadas con las artes y referentes culturales muy populares para la cultura global y local; aquí las imágenes se dispusieron a manera de un *collage*: aparece la referencia a la cinematografía con una tira de celuloide en blanco y negro en la que destacan los rostros de Chaplin y de Cantinflas; luego, la presencia de Pablo Picasso en un detalle que cita su famoso cuadro “Las señoritas de Aviñón”, la danza en ejecución se insinúa en la postura de dos figuras femeninas desnudas que más parecen esculturas por su color y textura cercanas al mármol. La música está representada con el rostro de Beethoven; la poesía, con el rostro de Octavio Paz, autor mexicano que ha recibido el Premio Nobel de Literatura de ahí su importancia en la cultura nacional. Finalmente, en la parte más alta, vemos las máscaras clásicas de la Tragedia y la Comedia.

La última sección es el extremo derecho del mural. Nuevamente, empezamos en la parte baja donde, como continuación de la tira de celuloide de la sección anterior, vemos unos tubos medio abiertos, exhiben partes de su estructura interior y se ven medio enredados por unos cables. Por debajo del tubo, se leen en hilera los siguientes nombres escritos en color blanco y con letra pequeñas: Manuel, Kamala, Eleazar, Ángel. Podrían ser algunas de las personas que participaron en el equipo de realización de este mural. Seguimos el recorrido hacia arriba y se ve una de las angostas ventanas horizontales que dan hacia el traspatio del edificio, cuyo cristal ha sido intervenido con caligrafías de grafiti; de uno y otro lado han opacado su transparencia; las caligrafías se ven en negro y azul, pero no se entiende qué palabras forman. Arriba de la ventana se pintó una imagen de crueldad: la mitad de una rueda de la tortura donde se ve a una persona desnuda y atada al aparato en funciones, se nota el estiramiento del cuerpo de la víctima ya de aspecto cadavérico. Frente a dicho personaje, hay un grueso tubo azul que tiene como base la parte baja del muro, emerge desde detrás del celuloide y de las “Señoritas de Aviñón”, ese gran tubo azul se adelgaza al pasar por encima de la rueda de la tortura y se conecta o se pierde en el subsuelo de un conjunto de construcciones arquitectónicas urbanas que se ven amontonadas: edificios, tuberías, tejados; la imagen recrea un paisaje de aspecto industrial. Regresamos al grueso tubo azul porque encima de él vemos a un bebé humano en posición fetal, con los ojos cerrados; de su frente y hacia la nuca, le rodean 3 cables o tubos, y le circunda el dibujo del símbolo del ADN; detrás de la criatura, y hacia arriba del muro, hay una sección de vías férreas sobre las que se aleja un vagón hacia un cielo color naranja con nubes blancas-grises. Hay un elemento que destaca entre el *collage* de las artes, la escena de tortura y la oscu-

ra modernidad urbana: una enorme lata de aerosol, alargada y simulando ser y tener dentro el cuerpo de un ser humano; esta figura, pintada en tonos rojo, negro y blanco, es lo más llamativo del conjunto de imágenes que le rodean. En este gran mural, se expresan referencias históricas, culturales, artísticas, técnicas y científicas de una sociedad mestiza y multicultural.

Continuamos con el **muro sur** que tiene una extensión aproximada de 4x5 metros; en la parte alta se ve cómo algunos elementos de la decoración en la fachada de la biblioteca descienden y conectan con la narración en la planta baja. El muro continúa con el fondo de color azul y uno de los recuadros con escenas realistas que decoran el recinto en la parte superior y donde se ven unas latas de pintura, ya abiertas (Imagen 15); esa representación se integra con una figura monumental de aspecto femenino, su cuerpo está trazado con gruesas líneas en rojo y el contorno de la figura con una línea negra, está sentada en el suelo y con las piernas dobladas, muestra su costado izquierdo, pero gira el rostro hacia el espectador, un rostro moreno y de rasgos gruesos, sus ojos desiguales en proporción indican la perspectiva, pero, simbólicamente, la personaje tiene un ojo realista y otro de la imaginación; su boca color naranja está abierta como si estuviera hablando, luce una melena corta de cabello ondulado en tonos verde-azules. A su espalda, a la altura de su cadera fue pintado un volcán que parece exhalar manchas de pintura en colores azul, gris y ocre oscuro; a su lado, se dibujó un enorme quincunce (*nahui ollin*), un signo presente en la iconografía de las culturas prehispánicas que representa las cuatro direcciones de orientación geográfica y, al mismo tiempo, la correspondencia del cosmos con la tierra, aquí al quincunce le dibujaron un ojo con el párpado a medio cerrar.

Imagen 15
Murales esquina sur-poniente, vista desde arriba.
Fotografía: Moisés Falcon, abril de 2023

Por encima del volcán y el quincunce, a la altura del cuello del personaje femenino, sale una mano de color amarillo y contorno rojo que extiende los dedos: índice, medio y anular, un signo que, según grafiteros chicanos, quiere decir que quien lo hace está indicando la letra M de México y, además, es la número 13 en el orden alfabético, pero también quiere decir: “mexicano, madreador y mariguano”, como una manera de protegerse y buscar apoyo en lugares como las cárceles norteamericanas. Al fondo, de las imágenes que he descrito hay una línea montañosa en color azul y más arriba y al fondo se extiende un espacio en tonos naranjas y amarillos, dispuestos en franjas gruesas y delgadas, como si fuera un gran desierto.

La composición y el estilo de esta pieza es de grafiti; a diferencia del mural del lado poniente, no pretende ser realista, es completamente imaginario, su estética es parecida a la del cómic. Es una referencia de identidad propia, representación de lo mexicano moderno apoyado en su pasado cultural.

Muros suroriente.

Los murales que están en la esquina sur-oriente tienen como dimensiones, aproximadamente, 4x5 metros el muro sur, y 8x5 metros el muro oriente. En la parte alta, de este muro, hay una frase que da título a la pieza: ESTAMOS EN LA MISMA LUCHA. La integración del mural de la fachada de la biblioteca y la pieza en la planta baja es a partir del dibujo de una calavera con dientes, dos de los que cuales se estiran y adelgazan en líneas diagonales hacia abajo (Imágenes 1 y 16) para integrarse como el sostén a los extremos de una balsa hecha con troncos en cuyo centro tiene una enorme vela de cera, encendida y, en torno a esta, la figura de un sujeto vestido todo de negro y con un pasamontañas que le oculta el rostro: es la conocida imagen del “subcomandante Marcos”, quien fuera el líder del movimiento zapatista de liberación nacional, un levantamiento armado en el Estado de Chiapas iniciado en 1994 que tuvo gran importancia como protesta social. Le acompañan dos pequeños de rasgos indígenas, una máscara de luchador y una sirenita morena con top y cola en color azul, lleva en la mano derecha una vela encendida; el conjunto es una representación de elementos reales, simbólicos e imaginarios en la cultura mexicana.

La balsa parece flotar sobre el mismo desierto naranja-amarillo de la pieza en el muro donde está el quincunce, sólo que aquí las franjas gruesas y delgadas pierden definición y se tornan con-

Imagen 16
Murales esquina sur-oriente, vista desde arriba.
Fotografía: Moisés Falcon, abril de 2023

vulsas; (Imagen 17) sus formas y texturas se tornan en volutas, parece un escenario de fuego que ocupa el lugar del cielo. Desde la balsa, la mirada de uno de los niños nos lleva a la siguiente escena: un enorme cuerpo humanoide, en color verde, un monstruo con larga cola de dragón, patas con garras; por cabeza tiene una televisión con antena de conejo y, en la pantalla, se ve una espiral roja sobre fondo blanco. En su prominente panza, le han clavado una espada; el monstruo verde va cayendo de espaldas por la fuerza de tres pequeñas figuras de hombres que lo tienen enganchado del brazo derecho con largas cuerdas. Uno de ellos se apoya sobre una enorme cabeza tallada en piedra y tumbada con la cara hacia el cielo, porta una diadema de gobernante y tiene un rostro con rasgos indígenas. En la escena siguiente, ya

a nivel de la tierra en un escenario montañoso lleno de bruma y volcanes, se ve una larga hilera de grupos de personas que caminan en dirección al norte; esta es una representación del desplazamiento de población de migrantes, se ve a mujeres y varones que llevan a criaturas y cargan sus pertenencias en bultos y maletas, los rasgos étnicos y los atuendos que visten nos habla de la migración mundial; por ejemplo, una mujer con un vestido de estilo japonés y un varón con turbante.

Imagen 17

Murales esquina sur-oriental, vista desde abajo.

Fotografía: Moisés Falcon, abril de 2023

En conjunto, esta pieza es una crítica a la sociedad enajenada con la información de los medios de comunicación, sean los discursos políticos o las narrativas de los programas de entretenimiento; también exhibe el problema de la migración que ya se consider-

aba de gravedad a principios de este milenio, cuando se supone que fueron pintados estos murales. Más de dos décadas después, la cuestión ha empeorado, y sí, a nivel mundial, la población se mueve del sur al norte en busca oportunidades de sobrevivencia o para mejorar su calidad de vida; una población vulnerable, a pesar de existir los tratados internacionales de derechos humanos para el apoyo y protección de migrantes. No todos los países los han firmado y no todos implementan realmente programas eficaces, falta voluntad política y asignación de recursos, pero los negocios ilegales que los migrantes representan para la delincuencia organizada y la corrupción al interior de las instituciones de la administración pública siguen dejando como tarea pendiente la atención eficaz para la población migrante.

Extremo norponiente

En la planta baja del extremo norte, se sitúa una rampa de acceso; en su segunda sección, el muro se encuentra intervenido por bombas de grafiti (Imagen 18). Desde el primer nivel, se puede observar en la planta baja el espacio parece un patio cerrado como un cubo, cuyos muros están intervenidos con muchas grafías de múltiples estilos, tamaños y colores, con una fuerte tendencia a la estética del cómic, parece un gigantesco collage. Dominan las letras, pero también hay figuras de lunas, estrellas, corazones, calaveras, esquemas de angelitos; destaca el símbolo de la anarquía, algún rostro y un tigre que va en descenso; sobresalen frases escritas en mayúsculas como: LATEX, UNITED FEMINIST POWER, HIP HOP, RECLAIM YOUR CITY, entre muchas otras. Es un espacio donde han grafitado muchas personas y grupos. A golpe de vista es expresión de un grafiti ultrabarroco, saturan el espacio, mucho más intensamente que una nube de letras. (Imágenes 19 y 20)

Imagen 18

Muro de la segunda sección de la rampa en el extremo norte de la nave principal.
Fotografía: Moisés Falcon, abril de 2023

Imagen 19

Muro en la planta baja del extremo norte de la nave principal (vista general).
Fotografía: Moisés Falcon, abril de 2023

Imagen 20

Muro en la planta baja del extremo norte de la nave principal (detalle).
Fotografía: Moisés Falcon, abril de 2023

Exterior de la nave principal

El primer mural-grafiti que decoró la fachada oriente del edificio, la que da a la gran explanada, y que fue coordinado por el colectivo Neza Arte Nel a finales de 1999, como ya se explicó e ilustró al principio de este apartado, permaneció hasta la renovación en 2010; pero, en diez años la actividad de la comunidad que se fue formando en torno al Faro, tuvo ocasión de realizar y asistir a varios eventos que resultaron de gran provecho para todos los involucrados. Destacan algunos sucedidos durante el año 2004: en el contexto de las jornadas *La Rebelión de la Raza*, se organizó un Festival donde se reflexionó en torno a los 4 elementos que conforman la cultura hip hop: el MC (*master of ceremony*), el DJ

(*disc Jockey*), el *breakdance* y el grafiti. La programación incluyó la realización de un mural por parte del colectivo *East Side Arts Alliance*, de Oakland, California; ese contacto permitió intercambios como las exposiciones para jóvenes creadores que, en 2006, promovió en Estados Unidos, Favianna Rodríguez, artista e integrante de ese colectivo, además los incluyó en su libro *Reproduce y rebélate* (2008). Otro acontecimiento afortunado en 2004 fue la exposición que organizó el Palacio de Bellas Artes, como homenaje al artista estadounidense Jean-Michel Basquiat (1960-1988), quien en la estética de sus obras integró el grafiti, el cómic, collage y expresiones del arte callejero, la comunidad grafitera pudo aprender directamente de las obras de uno de sus admirados artistas. Como parte de las actividades en torno a esa misma exposición al Faro, lo invitaron a participar organizando una exposición de los mejores grafiteros de la ciudad. Hubo 60 participantes principalmente de Iztapalapa, Tacubaya y Tepito; la exposición se instaló en el camellón de la avenida Álvaro Obregón.¹¹

La renovación del mural como un cambio de piel quiso ser una expresión revolucionaria, para promover una transformación radical y profunda como lo fue la revolución de 1910, pero ahora con expresiones artísticas como herramientas de transformación. El proyecto para el mural monumental lo ideó y trabajó el colectivo Tekpatl, integrado por Reynaldo Alejandro Martínez Mújica (Peque), Nazario García García (Humo) y Luis Enrique Gómez Guzmán (Mibe), con el apoyo de 7 ayudantes.¹² (Imágenes 21 y 22) Según palabras de Mibe: La entrada principal del edificio

11 Fábrica de Artes y Oficios. Faro de Oriente. "Un espacio de encuentro para el arte callejero", p. 212 -214. Secretaría de Cultura del DF, 2010, consultado en abril de 2023.

12 *Ibidem*, p. 221.

fue rodeado con el rostro de una deidad prehispánica en representación de la expansión de la conciencia, y abajo un caracol: movimiento, evolución y constante crecimiento. Es una máscara dorada que también tiene semejanza con el sol; hacia el extremo norte del muro oriente, se despliegan varias escenas como un músico tocando la guitarra, dos grafiteros en acción con sus latas de aerosol y un ser fantástico con aspecto de dragón de colores sicodélicos que arroja un fuego que se transforma en una aureola que corona a uno de los grafiteros, una imagen que combina lo real y lo fantástico.

Imagen 21

Vista general del mural-grafiti que decoró el muro oriente entre 2010 y 2022, desde la entrada hasta el extremo norte. Tomada de la página de la Secretaría de Cultura de la ciudad de México. <https://cultura.cdmx.gob.mx/recintos/faro-oriente>

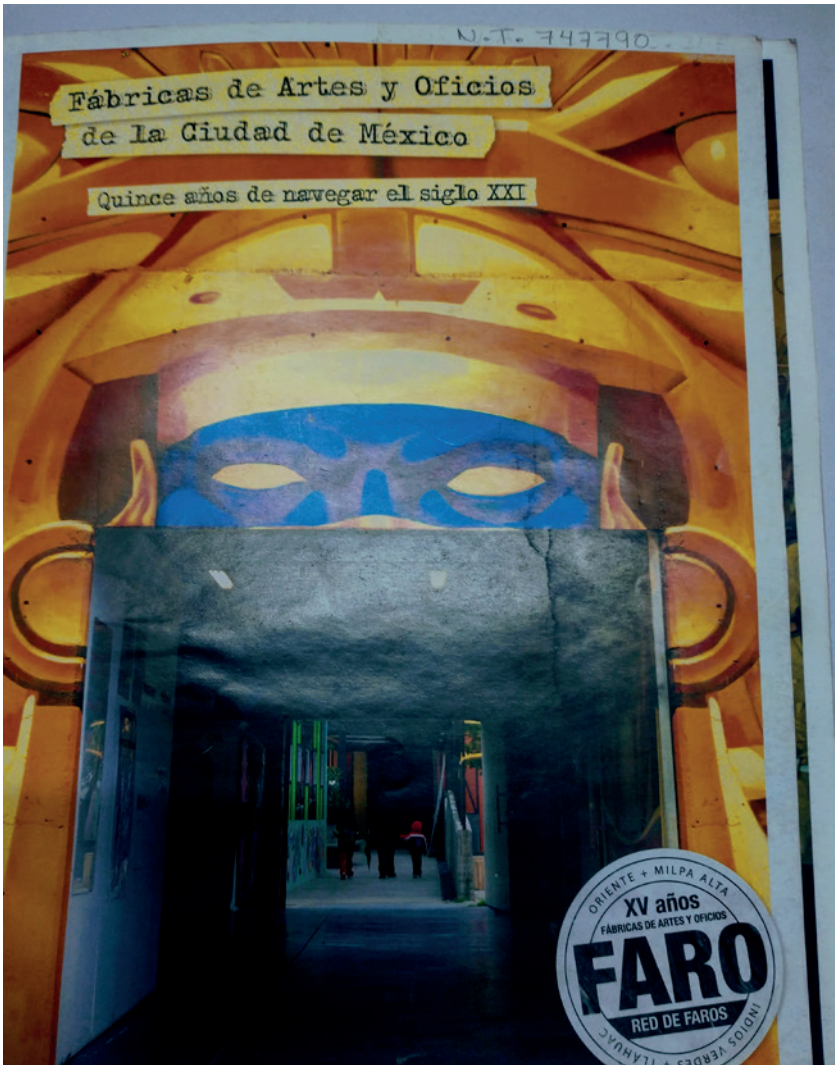

Imagen 22

Detalle de la decoración mural en la puerta de acceso a la nave principal.
Imagen tomada del libro conmemorativo por los 15 años del Faro

Las razones para crear estas imágenes las explica Nazario García, el Humo:

Buscamos ilustrar lo que para nosotros es la identidad de la zona, de la comunidad, de México. Nuestro concepto como grafiteros se llama grafiti monumental porque nos nutrimos de los grandes muralistas mexicanos –José Clemente Orozco, Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros–, así como de todas aquellas culturas prehispánicas que decoraban sus lugares ceremoniales como los toltecas, los mayas, los aztecas o los otomíes, combinándolo con la técnica del grafiti ortodoxo. No permitimos nada de estenciles, ni brochas, únicamente el aerosol.¹³

La pieza actual en esa misma fachada luce una nueva intervención de este año 2023, como parte de las actividades conmemorativas por los veintitrés años de existencia, crecimiento y expansión del proyecto Faro. La obra estuvo a cargo del grafitero de larga trayectoria el Humo y un inmenso *crew* en torno a él y a Luis Enrique Martínez Guzmán, ambos han sido parte de la comunidad del grafiti desde muy jóvenes, representan a dos generaciones que han marcado el discurso creativo del grafiti en el Faro de Oriente.

El nuevo grafiti mural monumental que recibe al visitante, empieza alrededor de la puerta de acceso al edificio, sobre un fondo de dos campos de color, verde y azul, que se encuentran sin fronteras definidas por encima de la puerta; justo sobre el dintel, una atmósfera dorada que envuelve un par de velas de cera, encendidas y humeantes y junto una flor de margarita. Alrededor de la puer-

13 *Ibidem*, p. 220

ta, hay otras flores en rojo y morado, el paisaje incluye cuatro figuras monumentales; al lado izquierdo de la puerta, dos calaveras vistas casi de perfil dispuestas hacia el suroriente; una es de color negro y dorado con un tocado de ave, recreación de las imágenes conocidas de los “caballeros águila”, guerreros en el mundo prehispánico. A su lado, otra enorme calavera en color blanco-azul con algunos detalles de dibujo en azul añil que se parece a las calaveras de barro o cerámica que se venden como artesanías en muchos lugares de la república mexicana, son muy famosas las de Taxco en el estado de Guerrero; este enorme cráneo tiene las cuencas oculares vacías, no tiene nariz y con la quijada abierta; por esos huecos, brilla el color dorado de la luz de las velas, el efecto es de una imagen de muerte iluminada. (Imagen 23)

Al costado derecho de la puerta, tenemos dos cabezas vistas de perfil, la de humano con el rostro maquillado en blanco y negro como suele hacerse para la conmemoración del día de muertos; sobre la cabeza le adornan dos flores rojas, una más grande y abierta que la otra, parece que el personaje lleva una orejera redonda y verde como las que caracterizan a la representación de Tláloc, la deidad de la lluvia, junto a la que aparece la orilla de unos pétalos de flor en tono púrpura que se extiende hasta el piso donde le acompaña una verde hoja de flor. La otra cabeza es de un perro negro, su aspecto corresponde a la raza del xoloescuintle; tiene las fauces abiertas, pela los dientes y saca la lengua como cuando gruñen y ladran ferozmente. Estas dos cabezas se orientan en dirección nororiente. Les circunda unas líneas onduladas que parecen hilos de agua. El conjunto tiene elementos de representación simbólica del tiempo: pasado y futuro, reconocidos desde el presente, la dualidad vida-muerte y los cuatro elementos que integran la vida: tierra, aire, fuego, agua.

Imagen 23

Detalle del mural realizado en 2023 en el muro oriente y sobre la entrada a la nave principal. Fotografía: Moisés Falcon, abril de 2023

La continuación del mural hacia el extremo nororiente es de un fondo azul que representa un cielo nocturno; lo confirman los brillos de estrellas de distintos tamaños. Sobre ese fondo, vemos que se desplazan dos personajes principales una persiguiendo a la otra. Primero, un ser híbrido y fantástico: una larga y enorme serpiente escamosa y emplumada alrededor de su enorme cabeza, lleva las fauces abiertas, entre sus muchos colmillos sale una larga y bífida lengua morada que extiende hacia adelante igual que sus dos patas con garras, parece que persigue al siguiente personaje: una mujer, dibujada solo del pecho a la cabeza; gira ligeramente su rostro hacia el espectador y nos mira directamente. Sus rasgos físicos son mestizos, piel morena y cabellera

larga y negra es joven, no lleva ningún atuendo encima; de su espalda, salen un par de alas y, en su mano izquierda, sostiene una lanza a la que está atada una cinta color verde; delante de esta mujer se ve a una mariposa en vuelo.

Imagen 24

Detalle del mural realizado en 2023 en el muro oriente, extremo norte.
Fotografía: Moisés Falcon, abril de 2023

En esta imagen es significativa la aparición de la figura femenina, precisamente hoy en día tan presente en los ámbitos de las políticas públicas, la educación, la salud para la revaloración y el respeto a los derechos legales y humanos de las mujeres. Me parece una imagen que representa la huida de la violencia, las alas quedan en el lugar del conocimiento y el valor necesarios para alcanzar la transformación como sucede con las mariposas.

De la entrada al edificio y hacia el extremo suroriente, se extiende el dibujo de la cola y el cuerpo de una larga serpiente emplumada. (Imagen 25)

Imagen 25
Detalle del mural en nave principal, muro oriente extremo sur.
Fotografía: Moisés Falcon, abril de 2023

Sobre **el muro sur** que es la parte trasera de la torre de la biblioteca, una pieza firmada por Humo One, sobre un terreno irregular y agrietado se ve una escena de la más terrible violencia, la guerra. De un fondo naranja con fuego y humo, aparece un hombre musculoso, sin camisa solo lleva en la cabeza una especie de boina, parece estar gritando al tiempo que levanta y aprieta el puño de su mano derecha; él acciona el cañón que está disparando de frente; a su lado, vemos dibujada en escorzo a una mujer que carga a la espalda a una criatura, abre los brazos

y se apoya en ambas piernas como tratando de mantener el equilibrio, va descalza y con la orilla de la falda de su vestido rota. Un detalle interesante en estilo del Humo One es que, en parte alta del mural, rodeando la escena pintó unos cuadritos blancos y negros como los pixeles que son la base que permite configurar las imágenes digitales. (Imagen 26) Sobre el mismo muro, pero al otro lado de la escalera, otra pieza del mismo grafitero, un territorio desértico, pedregoso y agrietado sobre el que crece una enorme nopalera adornada ya con sus rojos frutos de tuna. La vida imponiéndose frente a la adversidad. En el fondo de esa imagen, se levantan unas columnas en color azul añil y otras en negro, como si fueran la sombra nocturna de un conjunto de edificios. (Imagen 27)

Imagen 26
Mural en el muro sur
al exterior de la biblioteca.
Moisés Falcon, abril de 2023

Muro poniente y el traspatio / “Febrero Grafitero”

“Febrero grafitero” se realizó por primera vez en 2006 y se ha seguido haciendo cada año hasta la actualidad. Fue el resultado de la inquietud por crear un sitio donde los interesados en

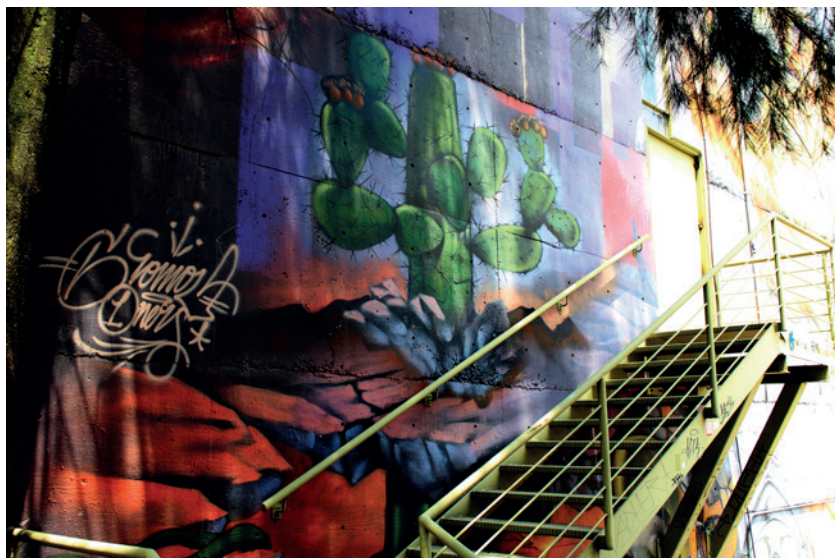

Imagen 27
Mural con cactus en el muro sur al exterior de la biblioteca.
Moisés Falcon, abril de 2023

el arte callejero pudieran conocerse y presentar sus obras, ante los comentarios de algunos miembros de la comunidad varios talleristas del Faro aportaron ideas y finalmente se concretó. El primer cartel del evento “lleno de coloridos trazos, convocaba a bombarderos, pieceros, taggers, muralistas, grafiteros todos, a expresarse en el primer Febrero Grafitero”¹⁴, una amplia convocatoria a la creación colectiva de las diversas manifestaciones. El evento ha tenido gran éxito en cada una de sus ediciones anuales. Las áreas con grafitis de febrero de este año lucen sobre el muro poniente (Imágenes 28 y 29)

14 *Ibidem*, p. 215.

Imagen 28
Muro poniente de la nave principal, hacia el extremo norte, detalle 1.
Moisés Falcon, abril de 2023

Imagen 29
Muro poniente de la nave principal, hacia el extremo norte, detalle 2.
Moisés Falcon, abril de 2023

El largo muro norponiente se divide en dos secciones: el muro bajo mide aproximadamente 5 metros de altura; arriba de este, se levanta otro muro, de aproximadamente 2 metros de alto que parece salir por detrás del anterior. En el muro bajo, hay una unidad de color azul con muchos matices, un lienzo común para las muchas intervenciones, cuando menos se pueden identificar ocho piezas con estilos muy variados, alguna en estilo tridimensional con amasijos de formas indeterminadas como masas flotantes frente a un conjunto de espigadas construcciones, son casas de varios pisos con tejados de dos aguas y con chimeneas; la imagen es nocturna y de aspecto fantasmal; muy arriba en el cielo una luna llena es testigo. Otras piezas: cráneos, vasijas artesanales, un hombre jaguar sin cabeza, pero con mascarita de esas para algunas danzas folklóricas; un enorme gato de pelo largo y esponjoso que sostiene una lata de aerosol con sus garras, parece que acaba de hacer la pieza abstracta geométrica que tiene a su lado. En tanto en la parte superior, sobre el muro más angosto la disposición de las piezas es menos ordenada y con varias capas encimadas que se traslapan en algunas partes, se combinan y enciman letras, figuras como ojos y ruedas, columnas, una rama rebosante de hojas verdes, algunas bombas. En el siguiente video, pueden apreciar una panorámica del espacio: https://drive.google.com/file/d/1oU9cmEX6ZepvnBDxOKTPWG-auogqIGHme/view?usp=drive_link

También hay dos cajas de tráileres en el traspatio que han sido el soporte para las intervenciones grafitas de los grupos de jóvenes que participaron en el evento. Otra vez hay variedad de estilos y motivos temáticos en un costado de la caja más larga

emergen de entre nubes algodonosas con filos color de rosas un par de angelitos tatuados y armados, corazoncitos alados decorados como tiro al blanco. La pieza la firma Humo Sin Fronteras. En el otro lado de esta caja, hay variedad de bombas, firmas, las fauces de un tiburón, gatos y un perro. (Imágenes 30, 31 y 32)

Imagen 30
Traspatio,
tráiler 1, lado a.
Fotografía:
Moisés Falcon,
abril de 2023

Imagen 31
Traspatio,
tráiler 1, lado b.
Fotografía:
Moisés Falcon,
abril de 2023

Imagen 32
Traspatio, tráiler 2, lado a.
Fotografía: Moisés Falcon, abril de 2023

Lo fundamental en “Febrero grafitero” es la convivencia, el intercambio de ideas, recursos, técnicas y la colaboración, las piezas que quedan son una parte muy importante como resultado y memoria del hecho, que permanecerá como texto visual para la degustación, inspiración, aprendizaje o entretenimiento para toda la comunidad que trabaja, convive y crea en el Faro.

II

La Nave Industrial

En ella se encuentran la maquinaria y materiales para el trabajo de los talleres de oficios, así como los de alebrijes y cartonería. Se construyó en 2007, para cubrir la creciente demanda por parte de la comunidad que pedía más talleres y para alojar a los

grupos que se formaron, profesionalizaron y se integraron al Faro como talleristas. Las dimensiones del lugar son de 925 m². Tiene murales en los muros poniente y oriente, con temas que expresan circunstancias sociales que viven las mujeres, son una parte de las producciones realizadas durante el evento por la conmemoración del 8 de marzo: Día Internacional de la Mujer, el propósito fue hacer visibles las problemáticas e intereses de las mujeres que decidieron participar; cabe destacar que este evento se realizó por primera vez este año 2023.

En el muro poniente, que da al traspatio (Imagen 33), sobre una base de color morado en tono pastel, destaca la figura de un varón, parece el protagonista, situado a mitad de este mural grafiti; viste con sombrero blanco y camisa azul; lo vemos de la cintura a la cabeza; es muy delgado, moreno, cabello castaño y lacio, tiene barba y bigote con una cara larga y muy seria. Tiene aspecto de piscador de fresas, lleva a la espalda un canasto lleno de esos frutos, la fresa se multiplica y aparece en muchas partes del mural representada como un ente animado. De aspecto fiero con ojos en colores fosforescentes verde o amarillo como encendidos en llamas, las bocas abiertas de gesto amenazante con muchos dientes puntiagudos y lenguas moradas o rojas, el hombre sostiene en su mano izquierda una de las feroces fresas.

En un extremo del muro, hay otra figura monumental, una mujer grafitera. Se ve sólo de los hombros a la cabeza en la que lleva atada una pañoleta roja con pintitas en blanco; usa lentes oscuros detrás de los que se pueden mirar los grandes ojos de largas y rizadas pestañas, labios rojos igual que las uñas de las manos con las que sostiene una lata de aerosol. El maquillaje en su rostro incluye unas cejas verticales y bajo los ojos dos líneas

Imagen 33
Nave industrial, muro poniente 1.
Fotografía: Moisés Falcon, abril de 2023

en lugar de lágrimas, un detalle que suelen usar como maquillaje algunos payasos de circo; a la mujer, la rodea una especie de aura en vibrante color azul; también la acompañan un par de fresas de animación, pero estas con rostros de payasito triste y nariz de bolita. La firma de la autoría colectiva de esta pieza está arriba del piscador: KTRSDF CREW, y está custodiada a cada lado por una feroz fresa. A diferencia de las otras, estas tienen manos, una lleva la lata de aerosol en su manita izquierda.

En estas imágenes, hay dos temas de denuncia social implícitos: la migración y la explotación en los campos de pesca de frutos delicados como la fresa, el fenómeno tanto en Estados Unidos

Imagen 34
Nave industrial, muro poniente 2.
Fotografía: Moisés Falcon, abril de 2023

con la población migrante indocumentada, pero también sucede en México, en estados como Guanajuato.

Otras obras con los temas del Día de la Mujer fueron hechas en paneles de madera dispuestos en la barda interior del traspatio del edificio principal y frente a la nave industrial; esencialmente son retratos, quizá autoretratos de quienes participaron, incluyo tres a partir de los que se pueden distinguir diferentes estilos y la disparidad en el dominio de las técnicas. Estos encuentros resultan un valioso ejercicio de expresión y seguramente de intercambio de aprendizajes entre la comunidad participante. (Imágenes 35, 36 y 37)

Imagen 35
Paneles sobre la reja del traspatio 1.
Fotografía: Moisés Falcon, abril de 2023

Imagen 36
Paneles sobre la reja del traspatio 2.
Fotografía: Moisés Falcon, abril de 2023

Imagen 37

Paneles sobre la reja del traspatio 3.

Fotografía: Moisés Falcon, abril de 2023

El muro del extremo norte de la nave principal (Imagen 38) fue intervenido con imágenes femeninas que, al parecer, también se realizó durante el evento por el 8 de marzo, queda precisamente frente a la entrada principal de la nave industrial; sobre fondo lila oscuro en el extremo izquierdo, una enorme rosa de color rojo con sus hojas negras, sobre ella, unas líneas rojas ondulantes, frente a la rosa, hacia el otro extremo del muro, un trío de personajes entre realistas y fantásticos, con aspecto femenino, se ven del cuello a la cabeza: una nos mira de frente, lleva un tocado con plumas hacia arriba y en los costados, por debajo de ese tocado o penacho, salen dos largas y oscuras trenzas. Las otras dos personajes están a los costados de esta figura central, una dispuesta de perfil y mirando hacia la gigantesca rosa, tiene un

rostro color azul y cabello de colores rojo, naranja, azul, morado y, en lugar de oreja, parece tener una ala. La otra personaje fue dibujada en escorzo de tres cuartos y con una expresión facial de seriedad; el trío está rodeado de líneas curvas de distintos largos y en colores morado, turquesa y blanco que giran en torno al grupo como si de brillos de una esfera se tratara.

Imagen 38
Imagen del mural en el muro norte de la nave principal, frente a la nave industrial.
Fotografía: Moisés Falcon, abril de 2023

Muro Oriente de la nave industrial

Como los dos anteriores, este muro tiene una unidad de color como base de fondo, un escenario en morado casi azul. El relato empieza con una lata de grafiti, animada que como efecto de cómic parece estallar, se le han saltado los ojos, pega un tremen-

do grito que deja ver su accidentada dentadura y su larga lengua morada, levanta sus pies descalzos color verde, es un ingenioso comercial de la marca 360Spray Paint, una de las marcas comerciales de pintura en aerosol más populares. (Imagen 39)

Imagen 39
Nave industrial, muro oriente, primera sección.
Fotografía: Moisés Falcon, abril de 2023

La siguiente escena: una noche brumosa con luna llena ilumina la esquina Gold Street, un conjunto de edificios entre los que destaca el anuncio de un hotel en gigantescas letras roja; abajo, en la calle un establecimiento que vende en la banqueta de enfrente la figura espigada de una mujer joven con un vestido escotado, tan corto que luce sobre sus muslos las delgadas cintas de su ligero, con los ojos cerrados se recarga en un muro de la Gold

Street, la calle donde se venden mujeres y tortas. Una áspera comparación, pero ahí se expresan las problemáticas de la prostitución y la trata de personas. En la parte alta del muro, se lee la firma NEZA 2023 y la frase CORAZÓN DE PIEDRA. (Imagen 40) El otro extremo del muro remata con una pieza que integra figura y letras, el rostro de una joven mujer de finos rasgos y piel oscura, cabellera negra y larga, lleva un gorro negro con orejas de gatito, la acompañan, distribuidos en torno a su rostro, tres pequeños osos de peluche color rosa; a su lado, la enorme placa de letras con la palabra ARTE con sombra en rojo y contorno blanco. (Imagen 41) Los relatos en este mural van una actitud pasiva a la autoafirmación y la propuesta de acción creatividad.

Imagen 40
Nave industrial, muro oriente, detalle de la primera sección.
Fotografía: Moisés Falcon, abril de 2023

Imagen 41
Nave industrial, muro oriente, segunda sección.
Fotografía: Moisés Falcon, abril de 2023

III El Foro

Es un espacio dinámico y adaptable a las necesidades creativas, el escenario comparte dos funciones: como auditorio y escenario para presentación de espectáculos escénicos y conciertos. En su interior, tiene una capacidad para 400 personas sentadas, pero sus puertas laterales se pueden abrir hacia la explanada para los conciertos masivos a los que pueden acudir unas 10 mil personas o bien se usa para las funciones del autocinema; el recinto cuenta con camerinos, bodegas y baños. Se construyó en 2011 para atender la demanda de actividades creativas y recreativas.

Aquí dos secciones de muros, uno del edificio y otro de una jardinera, están intervenidos principalmente con bombas, las letras gordas de distintos estilos, tamaños y colores; también hay firmas, stickers y algunas figuras: una mujer cargando una criatura, imagen de maternidad de la que brotan alimentos que da la tierra, tomates, aguacates y la planta reina, el maíz como un corazón alimenticio. (Imagen 42)

Imagen 42
Muros bajos del Foro con intervenciones de grafiti.
Fotografía: Moisés Falcon, abril de 2023

IV El Túnel

Permite al visitante atravesar el talud del jardín desde la explanada principal para llegar al Teatro al aire libre, ubicado a espaldas del edificio de la biblioteca, hacer el recorrido implica una

experiencia tectónica, es decir, sentir el espacio, los cambios de temperatura e iluminación conforme se avanza el recorrido rodeados de un collage de grafiti, pueden apreciar un breve recorrido en el siguiente video registrado en abril de este año, dura 1:24: <https://drive.google.com/file/d/1l9UOCDKU4K4oKK67wOH-nujGUzMZF4rNh/view?usp=sharing>

Reflexiones finales

La estética dominante en el Faro es la de un palimpsesto visual produciéndose de manera colectiva; es decir, es un texto que una y otra vez se vuelve a escribir sobre la misma superficie y conserva huellas de escrituras anteriores. Los muros y espacios del Faro guardan la memoria del paso de cuando menos tres generaciones en veintitrés años. El mural de barrio y grafiti tienen esa característica de lo efímero, es la marca de un registro temporal y precisamente ahí está una de sus fortalezas al ser indicador del señorío del paso del tiempo, implacable espejo de la finitud humana.

Los murales que más tiempo han permanecido son los dispuestos en los muros de la planta baja en el extremo sur de la nave principal que parecen ser los más antiguos; luego, el de la fachada de la biblioteca, realizado entre 2005 y 2006. Los relatos de murales y grafitis de estas áreas ilustran y afirman la vocación educativa y de difusión cultural de la institución, son los más cercanos al canon estético. Otros murales que han permanecido por largo tiempo son los del muro oriente; en veintitrés años, ha tenido varios procesos de renovación, los más recientes han sido en 2010 y 2023. Para el resto de las obras murales y grafiti en todos los espacios del Faro no hay un archivo o catálogo, son múltiples las intervenciones de este tipo y la labor de la institución no es de conservación.

Un aspecto para destacar es que se ha incrementado la presencia de las mujeres como productoras de imágenes de murales y grafiti; especialmente, este año cuando, por primera vez, se realizaron actividades grafiteras en el contexto del mes de marzo; ellas expresaron en los muros y paneles sus inquietudes, unas intimistas en autorretratos, otras haciendo explícitos problemas sociales y otras señalando el sendero artístico.

Otro tema de suma importancia son las generaciones que impulsaron y crecieron haciendo comunidad y proyecto en el Faro. Entre los colectivos productores de grafiti que han intervenido sus muros se cuenta a Neza Arte Nel; tras dos décadas de existencia, el colectivo ha ganado prestigio y es una referencia del desarrollo histórico del muralismo de barrio y el grafiti. Su trabajo ha sido requerido en muchos espacios e instituciones. Un personaje notable en la zona y por su trayectoria es el Humo, quien ha formado *crew* con distintas personas para diferentes proyectos. Después de casi 28 años de trayectoria como creador visual, el Humo explica cómo al paso del tiempo el grafiti se ha vuelto una práctica muy común, ya no sólo es un recurso de expresión de personas con problemas sociales o de adolescentes, hoy “cualquiera hace grafiti, pero no cualquiera es grafitero”.

En la onda de ir creciendo, de ir evolucionando, vamos modificando, al menos yo he tratado de modificar muchas cosas en cuestión de las imágenes o los íconos que se manejan callejeros. Hoy trato de que sea un poco más hacia la interpretación de la cultura mexicana en cuestión de lo prehispánico y el folclor como la lucha libre [...] mis per-

sonajes antes eran unos borrachotes con unas caguamotas y unos toquezotes y hoy las cosas son de otra manera porque te das cuenta de que viene más gente detrás de ti y viene admirando lo que tú estás haciendo y hay una responsabilidad. Llega el momento en que dices: ya no puedo ser ni punk ni anarquista, pero puedo cambiar la manera de pensar. Primero la mía y después con lo que hago a lo mejor, algo más sucederá.¹⁵

La marca comercial 360 Spray Paint, productora de cilindros de pigmento en spray, material esencial para la producción de grafiti ha creado el *HUMONE*, una de sus ediciones especiales como reconocimiento a la trayectoria del Humo, a quien presentan en su plataforma con las siguientes palabras:

Humo es originario de ciudad Nezahualcóyotl en el Estado de México, es uno de los artistas de grafiti más representativos y reconocidos del país, además es uno de los pioneros del grafiti en México, fundador del SF Crew (Sin Fronteras), su importancia ha sido destacada y su influencia de estilo ha marcado a muchas generaciones que lo admiran y lo siguen incondicionalmente.¹⁶

Humo: Hay que decir algo con el grafiti, el grafiti no solamente puede ser algo estético, lo es y existe y hay mercado y lo que tú

15 EGO. "Fermin VI y Humo SF: Exponentes del hip hop toman otra ruta para comunicar su nueva visión del mundo". Milenio Arte. Agosto 11 de 2021. <https://www.milenio.com/cultura/fermin-vi-humo-sf-exponentes-hiphop-vision-mundo> Consultado, 30 de junio 2023.

16 360spraypaint.net (Actualizada hasta 2019) <https://www.360spraypaint.net/edicion-humo> Consultada el 28 de junio de 2023.

quieras, pero mi particular manera de verlo es que hay mucho más, mi cabeza quiere dejar algo a la gente con lo que pinto.¹⁷

La producción de mural y grafiti en este sitio no es una expresión del pueblo, tampoco producto de la institución; en cambio, es un fenómeno cultural que se produce como resultado de las gestiones entre las instituciones y la comunidad. Como discurso artístico complejo y vital, imposible de valorar desde la lógica del canon del arte renacentista. Entre la comunidad que asiste al Faro a actividades creativas y artísticas se considera un lugar de oportunidades que brinda apoyo para desarrollar y expresar la creatividad. Una fábrica de energía.

Si la nave va es por el impulso de una colectividad. La Fábrica de Artes y Oficios de Oriente es el Faro, el puerto y la nave para planear, ir y venir de los viajes con el aprendizaje y la producción creativa.

17 Bisa. Tvminezota, programa "Los hijos de la calle" entrevista a Humone, diciembre de 2020, 1:04:35 <https://fb.watch/lG5-aUwnUj/> Consultado en junio de 2023, minuto 43. En esta entrevista, platica la historia del grafiti en la Ciudad de México, la formación de grupos, festivales, intercambios internacionales, el desarrollo de técnicas y materiales y herramientas, así como su propio estilo; por ejemplo, cuenta que fue en una intervención de muro que hizo en Costa Rica donde nació su concepto de la máscara de jaguar, pero fragmentada. La entrevista es un documento histórico de la mayor importancia.

Fuentes consultadas

Alcaldía Iztapalapa. Gobierno de México, 2023 <https://www.economia.gob.mx/datamexico/es/profile/geo/iztapalapa#:~:text=La%20poblaci%C3%B3n%20total%20de%20Iztapalapa.%25%20mujeres%20y%2048.4%25%20hombres.>

Bisa. Tvminezota, programa “Los hijos de la calle” entrevista a Humone, diciembre de 2020, [video], 1:04:35 <https://fb.watch/IG5-aUwnUj/> Consultado en junio de 2023.

Contrapapel.mx. “Colectivo Neza Arte Nel, muralismo de barrio al oriente del Edomex”, Diario digital sin concesiones. Noticias del Estado de México, 30 de septiembre de 2014. <https://contrapapelnoticias.wordpress.com/2014/09/30/colectivo-neza-arte-nel-muralismo-de-barrio-al-oriente-del-edomex/> Consultado: 2-06-2023.

Chávez López, José Guadalupe y Héctor Alejandro Rojas Herrera. *Faro de Oriente. Grupos socioculturales. Capital social, sociedad civil y políticas públicas*. Instituto Nacional de Desarrollo Social, Indesol, México, 2012. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/516713/FARO_DE_ORIENTE.pdf Consultado el 10 de junio, 2023.

Campos, Gerardo. “El saldo y San Juan, dos tianguis peculiares”, *El Sol de México*, domingo 15 de septiembre, 2019 <https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/valle-de-mexico/el-salado-y-san-juan-dos-tianguis-peculiares-4183153.html> Consultado el 28 de mayo de 2023.

Editorial. “Fermín VI y Humo SF: Exponentes del hip hop toman otra ruta para comunicar su nueva visión del mundo”. Milenio Arte. Agosto 11 de 2021. <https://www.milenio.com/cultura/fermin-vi-humo-sf-exponentes-hiphop-vision-mundo> Consultado, 30 de junio 2023.

Evento de graffiti en CDMX FARO de Oriente los días 10, 11 y 12 de febrero graffitero. 2010. [video], 27:00, <https://youtu.be/jC3ojCzXy10> Consultado, mayo de 2023.

Secretaría de Cultura del DF. Fábrica de Artes y Oficios. Faro de Oriente, 2010, consultado en abril de 2023.

Faro de Oriente (2023) <https://www.facebook.com/faro.deoriente> Consultada: abril a junio de 2023.

Fuentes Colindres, Lucía, Alejandra Itzel Hidalgo Orozco, Alejandra Reyes Maturano, (2002), *Proyecto de radio ciudadana y de participación social, para la creación de Radio Faro*, Tesis en Comunicación Social. Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, 2002. Consultado 21 de abril de 2023.

Galicia, José Luis. "Faro de Oriente", *Fábricas de Artes y Oficios de la Ciudad de México. Quince años de navegar en el siglo XXI*, p. 68-101. Gobierno de la Ciudad de México, Trilce, 2015, consultado en abril de 2023.

Galván A. Marco. "Obra en construcción. Faro de Oriente". Producciones el basurero. 2006, [videol, 12:11. Consultado en junio de 2023. <https://youtu.be/S4iPgjqoZLg>

González, Benjamín y Ángel Gómez Concheiro (compiladores). *Faro de Oriente: proyectos, balances y tareas*. Gobierno del Distrito Federal, Secretaría de Cultura y Faro Ediciones el Basurero. México, 2006.

Gorostiola, Martín "Febrero grafitero en faro de oriente" (2010) <https://youtu.be/7tqcP4AzXnk> 5:37, consultado en mayo de 2023.

Hernández Peña, Alexis. Evento graffiti FARO de Oriente CDMX Febrero grafitero 2023, 1:00, <https://youtu.be/MrrfYw4aTwE> Consultado en mayo de 2023.

Humo, página oficial de Facebook https://www.facebook.com/HUMO-NEoi/photos_albums el sitio fue creado en julio de 2018, y sólo en ese mes y ese año hicieron publicaciones. Consultada en mayo de 2023.

Neza Arte Nel <https://www.facebook.com/NezaArteNel> Consultada en mayo de 2023.

Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (2023) <https://cultura.cdmx.gob.mx/recintos/faro-oriente> Consultada en abril de 2023.

Secretaría de Cultura Ciudad de México. "Conoce el FARO de oriente", mayo 2019, 1:37 <https://youtu.be/RpUQmEvorhc> Consultado: 12 de junio de 2023.

PrayPaint360(2019)https://www.360spraypaint.net/edicion-humoyhttps://www.facebook.com/people/360-Store-Cdmx/100069065379983/?loCALE=es_LA Consultado en junio de 2023.

21 aniversario / Biblioteca Alejandro Aura 1, 2021, 1:58:44, <https://fb.watch/lq-Mooz7LE/> Consultado 27 de junio de 2023.

Entrevistas

Mtro. Luis Enrique Gómez (director general), 21 de abril de 2023.

Mtra. Teresa Pérez Cruz (responsable de la Biblioteca), 21 de abril de 2023.

Videos

Faro Biblioteca Fachada, (abril, 2023), 0:36. Moisés Falcon <https://drive.google.com/file/d/1gHRoSDxTOMGDzRyTcHsgSiSjYiGhxvX/view?usp=sharing>

Faro Muro Oriente de la nave principal, (abril, 2023), 0:33, Moisés Falcon https://drive.google.com/file/d/149ThZzwTFnHO_Ngj3VcxpxxCaz-zLI9qo/view?usp=sharing

Faro Muro Traspatio (muro poniente de la nave principal), (abril, 2023), 1:24. Moisés Falcon <https://drive.google.com/file/d/1oU9cmEX-6ZepvnBDxQKTPWGauogqIGHme/view?usp=sharing>

Faro Túnel (abril, 2023), 1:24. Moisés Falcon <https://drive.google.com/file/d/1IqUOCDKU4K4oKK67wOHnUjGUzMZF4rNh/view?usp=sharing>