

Jo.

ARTE URBANO

San Luis Potosí

Neomuralismo y Street Art

ARTE URBANO

San Luis Potosí

Neomuralismo y Street Art

Edición:

Museo de Arte Contemporáneo de San Luis Potosí ©

Coordinación editorial:

Aldo Arellano Paredes

Textos:

Armando Herrera Silva
Aldo Arellano Paredes
Eduardo Castillo Medina
David García Reséndiz
Diana Estrada Harris
Jesús Villar Rubio

Traducción:

Irma Jasso Rivera

Diseño:

Mauricio Hernández González

Fotografía:

Mauricio Hernández González

Portada:

Felipe Moreno / Azir

Este libro no puede ser fotocopiado ni reproducido
total o parcialmente por ningún medio o método sin la
autorización por escrito del editor.

No part of this publication may be reproduced in any form
or by any means without the permission of the publishers or
the authors concerned.

ISBN: 978-607-98555-2-9

Museo de Arte Contemporáneo de San Luis Potosí

Morelos 235

Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, S.L.P.

Tel. (444) 814 4363 / 814 5219

museoartecont@gmail.com

www.macsanluispotosi.com

**SECRETARÍA
DE CULTURA**

Secretaría de Cultura Federal

Alejandra Frausto Guerrero

Secretaria de Cultura

Esther Hernández Torres

Directora de Vinculación Cultural

Gobierno del Estado de San Luis Potosí

Juan Manuel Carreras López

Gobernador Constitucional

Armando Herrera Silva

Secretario de Cultura

Junta de Gobierno Museo de Arte Contemporáneo

Juan Manuel Carreras López

Presidente Honorario

Armando Herrera Silva

Presidente Ejecutivo

Fernando Carrillo Jiménez

Secretario

Miguel Ángel Carvajal Martínez

Gonzalo Ortúñoz Castro

Daniel Pedroza Gaitán

Claudia Alejandra Noyola Escalante

José Ángel Robles del Valle

Rodrigo de Jesús Meneses Gutiérrez

Vocales

Museo de Arte Contemporáneo de San Luis Potosí

Aldo Edmundo Arellano Paredes

Dirección General

Gerardo Juárez Lozano

Subdirección Administrativa

David Gerardo García Reséndiz

Museografía

Mauricio Hernández González

Diseño

Gustavo Ipiña Martínez

Difusión

Margarita Juárez Álvarez

Documentación

Irma Isela Jasso Rivera

Servicios Educativos

Berenice Palacios Macías

Contabilidad

Marco Antonio Cuautli Peña

Oscar Betancourt Morales

Seguridad y Mantenimiento

Carlos Isaac Martínez Alonso, Mónica Loreli Méndez Delgado, Nancy Carolina López Leija.

Jóvenes Construyendo el Futuro

Dora Ramírez, Juanita Montalvo, Silvia Amaya.

Intendencia

Carlos Daniel Gómez González, Verónica Lorena Guevara Barragán.

Tienda MAC

Créditos de las Exposiciones

Eduardo Castillo (Pato), Monserrat Ventura (Moon Venture), Josué Abisai Martínez (Hornie), Janín Garcín, Luis Manuel Bacilio (Dasket), Ilse Flores, Edgar Jáuregui (Juez), Felipe Moreno (OhFilips!), Viridiana Ortíz (Shula del Trance), Sandra Menvi (Soanthic).

Neomuralismo

Animeh, Azir, Brake, Deko, Fame, Jober, Jsie, Khok, Bitch, Selos, Sekir, Sowe, Udie.

Street Art

David García Reséndiz, Eduardo Castillo Medina
Curaduría

David García Reséndiz, Eduardo Castillo Medina, Jesús Villar Rubio, Diana Estrada Harris

Textos

Agradecimientos

Secretaría de Cultura Federal, Dirección General de Vinculación Cultural, Secretaría de Cultura de San Luis Potosí

Instituciones

Alejandro Pardo, Alejandro Rodríguez, Ana Montenegro, Brenda Fragoso Sandín, Carlos De León, Claudio Aguilar, Daniel Delgado Mendoza, Edgar de la Cruz Moreno, Fátima Fernández, Hilda Briones, Israel Oziel Miranda, Javier Gallegos Hernández, Javier Hernández, José Marcos Almendárez Cabriales, José Guadalupe España, Juan José Romero, Juan Pablo Ángeles Isordia, Karina Molina Alarcón, María Hernández, Miguel Alberto Contreras Ortega, Miguel Ángel Contreras Miranda, Mireya Silva, Reuel Zúñiga, Víctor Montalvo(+)
Particulares

Contenido

EL ARTE URBANO EN SAN LUIS: DE LA CALLE AL MUSEO Armando Herrera Silva Secretario de Cultura de San Luis Potosí	9
ARTE URBANO SAN LUIS POTOSÍ Aldo Arellano Paredes Director General Museo de Arte Contemporáneo de San Luis Potosí	13
Muralismo en San Luis Potosí Jesús Villar Rubio	19
Neomuralismo, las nuevas identidades. Eduardo Castillo Medina	31
Neomuralismo, San Luis Potosí. David García Reséndiz	33
Siempre... siempre, el poder colectivo triunfa sobre la individualidad Diana Estrada Harris	99
Street Art, el síntoma positivo de una sociedad en desarrollo. Eduardo Castillo Medina	107
El arte desobediente. David García Reséndiz	109

EL ARTE URBANO EN SAN LUIS: DE LA CALLE AL MUSEO

*URBAN ART IN SAN LUIS POTOSI:
FROM THE STREET TO THE MUSEUM*

Armando Herrera Silva
Secretario de Cultura de San Luis Potosí

El surgimiento del arte urbano en México tiene una nota ideológica fundamental: la recuperación del arte mural de nuestro país empleando los nuevos elementos de la cultura urbana, fusionada a los antiguos símbolos de la vida prehispánica para reinsertarlo en la calle y así oponer su policromatismo a la violencia y la discriminación, presentes en el México contemporáneo.

Los 23 artistas que integran las colecciones de *Neomuralismo* y *Street Art* de nuestro Museo de Arte Contemporáneo, provienen de diversas circunstancias de formación y creación artística: El Instituto Potosino de Bellas Artes, la Escuela Estatal de Artes Plásticas, el diseño, el graffiti callejero, el cómic y hasta realidades tecnológicas como los videojuegos.

El espacio público es el punto de convergencia de creadores independientes que creen en las culturas múltiples del barrio bajo para contradecir a las violencias actuales dando un mensaje directo: el arte es esencial; la ciudad es nuestro espacio. La experiencia comunitaria se convierte en un resorte y en un motivo temático y capitaliza socialmente al arte callejero. Por otra parte, los nuevos murales mexicanos hacen también referencia al divorcio entre los conceptos de raza de bronce e igualdad social y proponen a las personas que pasan por la calle una verdad subyacente: el color de la piel puede ser una postura estética, pero no debe seguir siendo un marcador social.

Así como la obra artística va del ámbito privado al espacio público para encontrarse con su observador y completar de ese modo el fenómeno de la interpretación del arte, hemos querido que por esta ocasión los creadores acudan al Museo de Arte Contemporáneo para reproducir en sus muros las diversas visiones estéticas que se plasman en la calle: invitamos a la comunidad potosina a asomarse a esta experiencia, con seguridad se sorprenderán.

The emergence of urban art in Mexico has a fundamental ideological note: the recovery of mural art in our country using the new elements of urban culture, fused with old symbols of pre-Hispanic life to reinsert it on the street and thus oppose its polychromatism to violence and discrimination, present in contemporary Mexico.

The 23 artists that integrate the exhibitions of *Neomuralism* and *Street Art* at our Museum of Contemporary Art, come from diverse of artistic formation and creation: the Potosino Institute of Fine Arts (IPBA), the State School of Plastic Arts, design, street graffiti, comics and even technological realities such as video games.

Public space is the convergence point of independent creators who believe in the multiple cultures of the slum area to contradict current violence by giving a direct message: art is essential; the city is our space. The community experience becomes a spring and a thematic motif and socially capitalizes on street art. On the other hand, the new Mexican murals also make reference to the divorce between the concepts of bronze race and social equality and propose an underlying truth to people who pass by on the street: the color of the skin can be an aesthetic position, but not it must remain a social bookmark.

Just as the artistic work goes from the private sphere to the public space to meet its observer and thus complete the phenomenon of the interpretation of art, we have wanted creators to come to the Museum of Contemporary Art on this occasion to reproduce the various aesthetic visions that are reflected in the street: we invite the community to take a peek at this experience, they will surely be surprised.

ARTE URBANO SAN LUIS POTOSÍ

URBAN ART SAN LUIS POTOSI

Aldo Arellano Paredes
Director General
Museo de Arte Contemporáneo de San Luis Potosí

Parte de la misión del Museo de Arte Contemporáneo, es ser un espacio dedicado a promover el arte contemporáneo en todas sus manifestaciones, entre sus objetivos se encuentra el exponer, conservar, rescatar y difundir las manifestaciones artísticas contemporáneas.

En las últimas décadas, el arte urbano, ha sido revalorado y resignificado como una de las expresiones artísticas de mayor fuerza y carga simbólica a partir de sus acciones, su declaratoria y su sentido de apropiación en el mundo. Éste se presenta con suficientes argumentos dentro de las filosofías del arte contemporáneo para ser considerado como una de las manifestaciones artísticas más destacadas y progresivas de los últimos años.

Tomando en cuenta estos argumentos, el Museo de Arte Contemporáneo de San Luis Potosí lleva a cabo las muestras *Neomuralismo y Street Art*, San Luis Potosí.

De esta forma, la curaduría genera una propuesta un tanto distinta a lo establecido en los parámetros de la museología; sin embargo, a partir de esta dinámica, se fomenta una apertura a los diálogos artísticos, demostrando con ello, que los valores del arte urbano van fundamentados en una carga estética y de procedimientos, pero también se acompaña por la hermandad, la tolerancia y sobre todo el respeto que existe entre los artistas y la dificultad de ser considerados.

En la primera etapa conocimos técnicas propias del muralismo, cronistas de lo que acontece en nuestra sociedad, en nuestras calles, en sus vidas propias; discursos bien definidos, diversos, diferentes, pero todos con un mismo objetivo, trasmítir un mensaje. En la segunda etapa encontramos dos referentes en particular: artistas que se dedican al arte graffiti de forma ilegal y aquellos que a través de los años han dado el giro a la legitimación de la ilegalidad.

Con sentimientos exaltados en la emoción, la duda, pero sobre todo con un sentido de incertidumbre, los artistas de Neomuralismo comparten su obra con los artistas de Street art, incluso, antes de haberlas realizado. Conociendo el proceso que se llevó a cabo, las obras fueron realizadas en nombre de las acciones, de la continuidad y un tanto de la experimentación.

El Museo de Arte Contemporáneo de San Luis Potosí, abre sus puertas a estas manifestaciones artísticas de gran calidad, con una enorme gratitud y reconocimiento a todos estos artistas aquí presentes, por compartirnos una pequeña parte de su talento, de su creatividad, de su entusiasmo, de su profesionalismo, de su pasión y de su visión.

Part of the mission of the Museum of Contemporary Art is to be a space dedicated to promoting contemporary art in all its manifestations; among its objectives is to expose, preserve, rescue and disseminate contemporary artistic manifestations.

In recent decades, urban art has been revalued and resignified as one of the artistic expressions with the greatest strength and symbolic charge based on its actions, its declaration and its sense of appropriation in the world. This is presented with enough arguments within the philosophies of contemporary art to be considered one of the most outstanding and progressive artistic manifestations of recent years.

Taking these arguments into account, the Museum of Contemporary Art of San Luis Potosi carries out the exhibitions *Neomuralismo* and *Street Art*, San Luis Potosi.

In this way, the curatorship generates a proposal somewhat different from what is established in the parameters of museology. However, based on this dynamic, an openness to artistic dialogues is fostered, thereby demonstrating that the values of urban art are based on an aesthetic and procedural load, but it is also accompanied by brotherhood, tolerance and over all the respect that exists between artists and the difficulty of being considered.

In the first stage we learned about muralism techniques, chroniclers of what happens in our society, in our streets, in their own lives; well-defined, diverse, different discourses, but all with the same objective: to convey a message. In the second stage, we find two references in particular: artists who are illegally engaged in graffiti art and those who over the years have turned to the legitimization of illegality.

With feelings exalted in emotion, doubt, but above all with a sense of uncertainty, the artists of Neomuralismo share their work with the artists of Street art, even before they have been made. Knowing the process that executed, the works were carried out in the name of actions, continuity and a bit of experimentation.

The Museum of Contemporary Art of San Luis Potosi, opens its doors to these artistic manifestations of great quality, with enormous gratitude and recognition to all these artists present here, for sharing a small part of their talent, creativity, and enthusiasm, of his professionalism, of his passion and of his vision.

Neomuralismo
• SAN LUIS POTOSI •

MURALISMO EN SAN LUIS POTOSÍ

Jesús Villar Rubio

El arte de la pintura mural es uno de los oficios más antiguos que conocemos en México, desarrollado en edificios prehispánicos. Como antecedente del tema a tratar, José Vasconcelos como Secretario de Educación Pública creó en la tercera década del siglo XX, un proyecto de carácter educativo convocando a un grupo de pintores y seleccionando espacios públicos para pintar murales con la tarea de representar con imágenes, la historia y vida de México, con el fin de conformar un arte nacional; entre ellos David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera, José Clemente Orozco, Fernando Leal, Jean Charlot, Ramón Alva de la Canal y Fermín Revueltas.

Años después se integraron a este movimiento tres jóvenes alumnos de Rivera: Raúl Gamboa Cantón, Pablo O'Higgins y Miguel Tzab quienes pintaron en 1936 varios murales en el Mercado Abelardo L. Rodríguez.

Estos artistas experimentaron un nuevo lenguaje a través del mural, comunicar al público que contemplaría estas obras, un ideal y el compromiso de ser mexicano. De esta manera el muralismo oficial cumplió con su carácter informativo de la historia de México.

Poco a poco los murales se fueron integrando a la arquitectura dentro de la llamada “integración plástica”, esto sucedió en los conjuntos hospitalarios, habitacionales y educativos como Ciudad Universitaria (UNAM) en la Ciudad de México. A partir de este movimiento los edificios públicos o privados para ser más formales estaban completos con un mural, sobre todo en el vestíbulo de acceso o en los muros del cubo de la escalera.

MURALISM IN SAN LUIS POTOSI

Jesús Villar Rubio

The art of mural painting is one of the ancient crafts which we know of in Mexico, developed on Pre-hispanic constructions. As background information, Jose Vasconcelos as Public Education Minister created in the third decade of the 20th century, an educational project in which he summoned a group of painters and selecting public spaces in order to paint murals with the task of representing with images the history and life of Mexico, with the aim of conforming national art; among these artists David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera, Jose Clemente Orozco, Fernando Leal, Jean Charlot, Ramon Alva de la Canal and Fermin Revueltas.

Years later three young disciples of Diego Rivera joined this movement: Raul Gamboa Canton, Pablo O'Higgins and Miguel Tzab who painted in 1936 several walls of the Abelardo L. Rodriguez market.

These artists experimented with a new language through walls, to communicate to the viewers who would contemplate theirs works an ideal and the commitment of being Mexican. This way, the official muralism complied with its informative nature of the history of Mexico.

Little by little the murals were integrated into the architecture within the so-called “plastic integration”, this happened in hospitals, housing and educational complexes such as Ciudad Universitaria (UNAM) in Mexico City. From this movement the public or private buildings to be more formal were complete with a mural, especially in the entrance hall or on the walls of the stairwell.

Who knew that this official “commissioned” muralism, would later become urban but now created by the people, or groups or collectives, urban artists who reflected their ideas on building facades or walls in order to communicate, protest, raise awareness or make life

concientizar o hacer más agradable la vida en la ciudad, tomando en cuenta el espacio y su contexto.

El llamado “Street Art” o post-graffiti, término acuñado en los años 90 del siglo XX, aplicado con pinturas en spray, llegó a la ciudad, después de haber sido practicado por años en diversas ciudades de México y del mundo.

En la actualidad con proyectos de murales con la iniciativa de “Carranza se pone guapa”, creados por artistas “urbanos” vuelve a renacer este tipo de arte, en este caso por encargo, que da un giro a la percepción del paisaje urbano y vuelve a la ciudad más humana y aceptable, después de la pandemia del COVID-19 que estamos viviendo. El arte urbano cambia la fisonomía urbana, la manera de percibir el ambiente exterior de la ciudad.

Entrando a la historia del muralismo en San Luis Potosí, los primeros murales que se hicieron en la ciudad, nacieron en piedra, uno de los materiales más nobles que posee la capital potosina, extraído de una de las canteras de la Sierra de San Miguelito.

El muralismo moderno inició en 1937, cuando llegaron a la ciudad los artistas Joaquín Arias y Pedro Rubén Campos con la encomienda del Lic. Manuel Moreno Sánchez -director en aquellos tiempos de la Academia de San Carlos- por encargo del gobernador provisional del Estado Genovevo Rivas Guillén para elaborar los murales en bajo relieve de los centros escolares Manuel José Othon y José María Morelos.

Así inició la historia moderna del muralismo en San Luis Potosí, y esta tradición continuó en murales elaborados en varias instituciones educativas como la Escuela Heroínas Mexicanas ubicada en la calle de Damián Carmona y en edificios públicos como hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ubicado en la calle Cuauhtémoc.

En 1939 regresó a San Luis Joaquín Arias (1913-2013) para establecer su taller, y empezó a hacer trabajos de escultura. Posteriormente en el Instituto Potosino de

in the city more pleasant, taking into account the space and its context.

The so-called “street art” or post-graffiti, a term coined in the 90s of the 20th century, applied with spray paints, arrived in the city, after having been practiced for years in various cities in Mexico and around the world.

Currently, with mural projects with the initiative of “Carranza se pone guapa”, created by “urban” artists, this type of art is reborn again, in this case on commission, which turns the perception of the urban landscape around to the most humane and acceptable city, after the COVID-19 pandemic that we are experiencing. Urban art changes the urban appearance, the way of perceiving the external environment of the city.

Entering the history of muralism in San Luis Potosí, the first murals that were made in the city were born in stone, one of the noblest materials that the capital of Potosí has, extracted from one of the quarries of the Sierra de San Miguelito.

Modern muralism began in 1937, when the artists Joaquin Arias and Pedro Ruben Campos arrived in the city with the entrustment of Lic. Manuel Moreno Sanchez -director at that time of the San Carlos Academy- commissioned by the provisional governor of the State Genovevo Rivas Guillén to make the low-relief murals for the Manuel Jose Othon and Jose Maria Morelos schools.

Thus began the modern history of muralism in San Luis Potosí, and this tradition continued in murals made in various educational institutions such as the Heroínas Mexicanas School located on Damian Carmona street and in public buildings such as the Mexican Institute of Social Security (IMSS) hospital, located on Cuauhtemoc

In 1939 Joaquin Arias (1913-2013) returned to San Luis to establish his workshop, and began to do sculpture work. Later, at the Potosino Institute of Fine Arts (created in 1955) as director of sculpture; He was one of the managers of its foundation and a founding member of the Casa de la Cultura, now the Francisco Cossio Museum.

Bellas Artes (creado en 1955) como director de escultura; fue uno de los gestores de su fundación y miembro fundador de la Casa de la Cultura hoy Museo Francisco Cossío.

Este estilo de arte llegó hasta las residencias, en este caso con un mural titulado: *Danzantes para la casa del pintor y empresario Manuel Piñero* ubicada en la colonia Moderna, obra de Joaquín Arias de 1951; y en los monumentales murales trabajados en mosaico de la residencia campestre de Jorge Pasquel del rancho El Tepeyac en Ciudad del Maíz de 1955.

Otro de sus exponentes fue Fernando Leal (1896-1964), reconocido artista que perteneció al movimiento muralista mexicano; que vino también a San Luis con un encargo especial, crear cuatro murales para la nueva estación del ferrocarril, un acierto para la ciudad; dos de ellos las realizó Leal y los otros fueron realizados por sus alumnos; estos se pueden apreciar en el actual Museo del Ferrocarril Jesús García Corona, restaurados hace dos años.

Los murales de Fernando Leal se titulan: *El triunfo de la locomotora y la edad de la máquina*, trabajados con la técnica al fresco, con dimensiones generosas: 2.80 X 8.00 metros, ubicados en la sala de abordaje. Los otros dos se encuentran en el vestíbulo de acceso, obras realizadas por dos de sus discípulos: Félix Rojas y Juan Moreno López, con los temas: *Mapa económico de la entidad y síntesis del arte de la ciudad*, los dos pintados en 1943.

Así fue como se conoció a Leal en San Luis. Años después recibió otro encargo del despacho de Cossío y Algara Arquitectos, el diseño de cuatro murales para la reconstrucción interior del Teatro de la Paz, elaborados en mosaico por Ramón Sánchez. Estos murales se ubicaron en los muros de los cubos de escalera del vestíbulo del teatro, se titulan: *Diálogo de la gorda y el flaco*, escena del teatro cartero popular; *Danza de Xochiquetzalli*, de origen prehispánico; *Pastorela del siglo XVII*, escena popular con piñata; y *Brindis de la Celestina*, en un corral de comedias del siglo XVI, con dimensiones aproximadas a los tres metros de ancho

This style of art reached the residences, in this case with a mural entitled: *Dancers for the house of the painter and businessman Manuel Piñero* located in the Moderna neighborhood, the work of Joaquin Arias from 1951; and in the monumental mosaic murals of the rural residence of Jorge Pasquel del rancho El Tepeyac in Ciudad del Maiz in 1955.

Another of its exponents was Fernando Leal (1896-1964), a renowned artist who belonged to the Mexican muralist movement; that also came to San Luis with a special commission, to create four murals for the new railway station, a success for the city; two of them were made by Leal and the others were made by his students; These can be seen in the current Jesus Garcia Corona Railway Museum, restored two years ago.

Fernando Leal's murals are titled: *The triumph of the locomotive* and *The age of the machine*, both worked with the fresco technique, with generous dimensions: 2.80 X 8 meters, located in the boarding room. The other two are in the entrance hall, works made by two of his disciples: Félix Rojas and Juan Moreno Lopez, with the themes: *Economic map of the entity* and *Synthesis of the art of the city*, both painted in 1943.

This is how Leal was known in San Luis. Years later he received another commission from the office of Cossío y Algara Arquitectos, the design offour murals for the interior reconstruction of the Teatro de la Paz, made in mosaic by Ramon Sanchez. These murals were located on the walls of the stairwells in the theater lobby, they are titled: *Dialogue of the fat woman and the skinny man*, scene of the popular cartero theater; *Dance of Xochiquetzalli*, of pre-Hispanic origin; *Pastorela from the 17th century*, popular scene with piñata; and *Toast of the Celestina*, in a sixteenth-century comedy corral, with dimensions approximately of 3 x 6 meters, the vertical ones and 5 x 7 meters, the horizontally, both finished in 1950.

He also painted in 1945, another mural in the Temple of San Juan de Dios, located above the arch that makes up the presbytery, titled: *The protection of the Virgin to Santo Domingo*; The images of the Virgin and Jesus

por seis de alto los verticales y de cinco de alto por siete de largo los de posición horizontal, ambos terminados en 1950.

También pintó en 1945 otro mural en el Templo de San Juan de Dios, ubicado arriba del arco que conforma el presbiterio, se titula: *La protección de la Virgen a Santo Domingo*; destacan en primer plano las imágenes de la Virgen y Jesucristo. Lo realizó al fresco, con gran colorido, en esta obra muestra su habilidad como dibujante; fue otra de las aportaciones del muralismo de Leal a la ciudad.

Por otro lado, José Jayme (1918-1949) fue otro artista que plasmó varias de sus obras en murales, como los del interior del templo de San José, que pintó en 1939. Óleos de gran formato trabajados en tela instalados en los muros, se titulan: *La adoración de los pastores y Jesús entre los doctores*, los dos de 4.00 x 3.5 metros, tomando como modelo una obra de Bouguereau para el primero. Se sabe que llevó amistad con Fernando Leal, hecho que fortaleció su trabajo como pintor.

Posteriormente el pintor potosino Juan Blanco (1945-1988), realizó varios murales, dos de ellos los llevó a cabo en la parte baja del coro del Santuario de Guadalupe titulados: *La promesa del redentor* y *La inmaculada Concepción*; y otros cuatro en la nave del templo del Señor del Saucito, con el tema: Leyenda del Señor del Saucito; todos ellos pintados al fresco entre 1972 y 1974. Realizó otro mural en mosaico en 1959, en el antiguo Motel Santa Fe ubicado en la carretera 57 (hoy Hotel Fiesta INN). El mural mide tres metros y medio de alto por doce y medio de largo, sintetiza la cultura mexicana; este mural tiene influencia del pintado por Diego Rivera en 1934 en el Palacio de Bellas Artes titulado: *El hombre controlador del universo*.

Juan Blanco trabajó como ayudante de Diego Rivera y Juan Zárraga, adoptó parte de los estilos pictóricos de sus maestros y otros pintores europeos, hecho que se puede constatar si se analiza detenidamente el corpus de obra pictórica que realizó durante su vida la investigadora de su obra Ana Merino.

Christ stand out in the foreground. He did it in fresco, with great color, in this work he shows his skill as a draftsman; It was another of the contributions of Leal's muralism to the city.

On the other hand, Jose Jayme (1918-1949) was another artist who reflected several of his works in murals, such as those inside the temple of San Jose, which he painted in 1939. Large-format oils worked on fabric installed on the walls, are titled: *The adoration of the shepherds* and *Jesus among the doctors*, both measuring 4.00 x 3.5 meters, taking as a model a work by Bouguereau for the first. It is known that he befriended Fernando Leal, a fact that strengthened his work as a painter.

Subsequently, the Potosino painter Juan Blanco (1945-1988) made several murals, two of them were carried out in the lower part of the choir of the Sanctuary of Guadalupe entitled: *The promise of the redeemer* and *The immaculate Conception*; and four others in the nave of the Señor del Saucito temple, with the theme: Legend of the Señor del Saucito; all of them fresco painted between 1972 and 1974. He made another mosaic mural in 1959, in the old Santa Fe Motel (now Fiesta INN Hotel). The mural measures 3.5 x 12.5 meters, it synthesizes Mexican culture; This mural is influenced by the one painted by Diego Rivera in 1934 in the Palace of Fine Arts entitled: *The Man Controller of the Universe*.

Juan Blanco worked as an assistant to Diego Rivera and Juan Zárraga, he adopted part of the pictorial styles of his teachers and other European painters, a fact that can be verified if the body of pictorial work that the researcher of his work produced during his life: Ana Merino.

Another mural work by Blanco was developed in the vault of the Cristo Rey temple in Colonia San Luis; Fernando Leal once again participated in this temple with an abstract mural worked in mosaic on the main altar and on the covering of the columns.

Blanco prepared the drawings that he was going to capture in the parabolic vault of 24 x 15 meters, a group of 12 angels, the drawings were made in fresco.

Otro trabajo mural de Blanco lo desarrolló en la bóveda del templo de Cristo Rey en la colonia San Luis; en este templo volvió a participar Fernando Leal con un mural abstracto trabajado en mosaico en el altar mayor y en el revestimiento de las columnas.

Blanco preparó los dibujos que iba a plasmar en la bóveda de forma parabólica de 24 metros de largo por 15 de ancho, un grupo de 12 ángeles, los dibujos fueron realizados al fresco. Ángeles acompañados de estrellas, pintó Blanco, en un fondo de pinceladas azul-verde que forman manchas de color. El gran mural que representa el cielo y los ángeles pasionarios con posturas diferentes, destaca el dibujo de las manos y la soltura de los trazos, parece como si flotaran en la bóveda celeste. Seis ángeles en procesión a cada lado de la nave se dirigen al altar adorando a Cristo, cada uno tiene actitud diferente, la postura de la cabeza y las manos cambian. Esta abstracción de los dibujos y sus trazos la aprendió Blanco cuando trabajó con el célebre pintor Henri Matisse en la ornamentación de la capilla del Rosario en el sur de Francia.

Sin precedentes y fuera del municipio de San Luis Potosí, se crearon los murales del rancho El Tepeyac en Ciudad del Maíz. En este lugar la firma de Cossío y Algara Arquitectos construyó una residencia con alberca y el equipamiento deportivo del momento: frontón, cancha de tenis, boliche, campo de tiro y alberca; se agregó un mural trabajado con mosaico veneciano en la pared posterior del frontón, encargado por su propietario Jorge Pasquel Casanueva, quien fue esposo de la actriz Silvia Pinal. Los murales fueron realizados por Rosendo Soto Álvarez y Jorge Best Barganzo; ellos pertenecieron a la Escuela Mexicana de Pintura y fueron alumnos de Diego Rivera. Este mural se titula: *Ritual de una alegoría*, representa la aparición de la guadalupana y la conquista espiritual, se concluyó en 1955. Al año siguiente Bernardo Pasquel encargó otro mural, en homenaje a su hermano Jorge quien murió en 1955 en un accidente aéreo. Este mural se titula: *Transformación del Tepeyac*, en él aparece Jorge sobre el paisaje de Ciudad del Maíz, se colocó en un muro de gran altura a manera de biombo, es monumental y el de mayores dimensiones construido en el Estado.

Blanco painted 12 angels accompanied by stars, on a background of blue-green brushstrokes that form spots of color. The large mural that represents the sky and the passionate angels with different postures, highlights the drawing of the hands and the ease of the strokes, it seems as if they were floating in the celestial vault. Six angels in procession on each side of the nave go to the altar adoring Christ, each one has a different attitude, the posture of the head and the hands change. This abstraction of drawings and their strokes was learned by Blanco when he worked with the famous painter Henri Matisse on the ornamentation of the Chapel of the Rosary in southern France.

Without precedents and outside the municipality of San Luis Potosí, the murals of El Tepeyac, ranch in Ciudad del Maiz were created. In this place, the firm of Cossío y Algara Architects built a residence with a pool and the sports equipment of the moment: fronton, tennis court, bowling alley, shooting range and pool; A mural worked with Venetian mosaic was added on the rear wall of the pediment, commissioned by its owner Jorge Pasquel Casanueva, who was the husband of actress Silvia Pinal. The murals were made by Rosendo Soto Alvarez and Jorge Best Barganzo; they belonged to the Mexican School of Painting and were students of Diego Rivera. This mural is titled: *Ritual of an allegory*, it represents the appearance of the Virgin of Guadalupe and the spiritual conquest; it was concluded in 1955. The following year Bernardo Pasquel commissioned another mural, in homage to his brother Jorge who died in 1955 in a plane accident. This mural is titled: *Transformation of Tepeyac*, in it Jorge appears on the landscape of Ciudad del Maiz; it was placed on a high-rise wall like a screen, it is monumental and the largest built in the State.

Another of the modern murals is the one on the north facade of the Mexican Institute of Social Security (IMSS) hospital, on Cuauhtemoc street, a work in low-relief worked in stonework with the image of this institution, reflects the ideals of the IMSS, elaborated by the stonemasons J. Ruiz, R. Ventura, A. Madrazo and P. Huerta, sign it with these initials and surnames. This hospital opened in October 1960.

Otro de los murales modernos es el de la fachada norte del hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), sobre la calle Cuauhtémoc, obra en bajorrelieve trabajada en cantería con la imagen de esta institución, refleja los ideales del IMSS, elaborado por los canteros J. Ruiz, R. Ventura, A. Madrazo y P. Huerta, con estas iniciales y apellidos lo firman. Este hospital se inauguró en octubre de 1960.

También el artista yucateco Raúl Gamboa Cantón fue otro de los artistas asentados en la ciudad, quien pintó tres de los murales del Mercado Abelardo L. Rodríguez construido en la Ciudad de México en 1934, llegó a San Luis Potosí en 1960 después de que el director del Instituto Nacional de Bellas Artes, Miguel Álvarez Acosta lo convenciera para venirse como director de la Escuela de Artes Plásticas del Instituto Potosino de Bellas Artes. Esto fue lo mejor que le pudo pasar a este instituto, a partir de entonces se inscribió una buena cantidad de alumnos con talento, que fueron, la gran mayoría, raíz de la pintura moderna potosina, entre ellos: Tere Caballero, Víctor González, Angélica Villarreal, José Carrizález, Carmen Alvarado, Consuelo Alférez, Celia Ramírez, Sergio Portillo, Alberto Martínez, Tere Palau, Rosa Luz Villasuso y Juan Borrás.

Artistas jóvenes de actitud contemporánea y comprometidos con su época, innovaron con su pintura y cambiaron el pensamiento conservador que existía en ese tiempo entre los potosinos gracias a la influencia de Gamboa.

De esta generación de artistas, Rosa Luz Villasuso elaboró un mural para el muro del descanso de la escalera principal de la Escuela de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí inaugurada en 1962, ejemplo del movimiento moderno en San Luis. Es un mural en bajo relieve texturizado, que trabajó en yeso, con formas abstractas y colores de una gama de ocres combinados con plata, titulado: *El principio de la vida*, con buenas dimensiones, 3.86 x 5 metros, terminado en 1972.

Also the Yucatecan artist Raúl Gamboa Canton was another of the artists settled in the city, who painted three of the murals of the Abelardo L. Rodriguez Market built in Mexico City in 1934, he arrived in San Luis Potosí in 1960 after the director Miguel Alvarez Acosta from the National Institute of Fine Arts convinced him to come as director of the School of Plastic Arts of the Potosino Institute of Fine Arts (IPBA). This was the best thing that could happen to this institute, from then on a good number of talented students enrolled, the vast majority of whom were rooted in modern Potosí painting, among them: Tere Caballero, Victor Gonzalez, Angelica Villarreal, Jose Carrizalez, Carmen Alvarado, Consuelo Alferez, Celia Ramirez, Sergio Portillo, Alberto Martinez, Tere Palau, Rosa Luz Villasuso and Juan Borrás.

Young artists with a contemporary attitude and committed to their time, innovated with their painting and changed the conservative thinking that existed at that time, thanks to the influence of Gamboa.

From this generation of artists, Rosa Luz Villasuso made a mural for the wall of the main staircase of the School of Medicine of the Autonomous University of San Luis Potosí (UASLP) inaugurated in 1962, an example of the modern movement in San Luis. It is a textured low-relief mural, worked in plaster, with abstract shapes and colors of a range of ochre combined with silver, entitled: *The beginning of life*, with good dimensions, 3.86 x 5 meters, completed in 1972.

Other examples of murals are those of the Center for Information on Social and Administrative Sciences (CICSA) of the Autonomous University of San Luis Potosí, located on Cuauhtemoc street. The history of the book and the information are narrated on them, the work of the Sonoran artist Jorge Figueroa Acosta, which was inaugurated in 2005. There are three murals and they were located on the end walls of the ramp; the first is entitled: *Writing*, the evolution of writing is described; the second: *The book*, which shows the evolution of the book; and the third: *Digital Information*, the new conception of information is expressed. Created with an educational, informative and aesthetic function.

Otros ejemplos de murales son los del Centro de Información en Ciencias Sociales y Administrativas (CICSA) de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, ubicado en la calle Cuauhtémoc. En ellos se narran la historia del libro y la información, obra del artista sonorense Jorge Figueroa Acosta, inaugurados en el año 2005. Son tres murales y se ubicaron en los muros de remate de la rampa; el primero se titula: *Escritura*, se describe la evolución de la escritura; el segundo: *El libro*, muestra la evolución del libro; y el tercero: *Información digital*, se expresa la nueva concepción de la información; creados con función educativa, informativa y estética.

En el campo del mural “callejero” considerado graffiti, existen buenos ejemplos en toda la ciudad, bardas y edificios fueron cubiertos por estas obras que representan a grupos, colectivos y artistas que marcan territorios, como modo de expresión de vida urbano.

El edificio ubicado en la esquina de las calles Simón Bolívar y Madero conocido como “Bar-galería bóvedas”, ha sido escenario de varias intervenciones artísticas realizadas por el colectivo de mujeres: “Desde el centro”, con la frase: vivas, libres y sin miedo. En 2018, Janín Garcín e Ilse Flores pintaron un mural con el mensaje “violencia de género”. En 2019 se llevó a cabo otro que integró estéticamente la curvatura de la bóveda con una gorra, elaborado por Laus PMS; ambos para reflexionar acerca del papel de la mujer en la actualidad. Como arte efímero, constantemente se sustituyen; esa es la versatilidad de los muros al ser intervenidos con diferentes propósitos que hacen diferente la vida y la conciencia del transeúnte, adquiriendo las fachadas de los edificios otra funcionalidad.

Recientemente el paseo de la avenida Venustiano Carranza incluye la participación de varios artistas, “es un reflejo directo del pensamiento contemporáneo y una manifestación casi necesaria y obligada de las nuevas generaciones de jóvenes que, motivados por el Street Art buscan llevar más allá sus propuestas estéticas”, así lo presenta el Museo de Arte Contemporáneo, en su exposición titulada *Neomuralismo* que reúne a diez artistas que se dedican al arte mural urbano.

In the field of the “street” mural considered graffiti, there are good examples throughout the city, fences and buildings were covered by these works that represent groups, collectives and artists that mark territories, as a way of expressing urban life.

The building located on the corner of Simon Bolivar and Madero streets known as Bóvedas bar-gallery, has been the scene of several artistic interventions carried out by the women's collective: “From the center”, with the phrase: “Vivas, libres y sin miedo”. In 2018, Janin Garcin and Ilse Flores painted a mural with the message “violencia de genero”. In 2019 another was carried out that aesthetically integrated the curvature of the vault with a cap, elaborated by Laus PMS; both to reflect on the role of women today. As ephemeral art, they are constantly being replaced; This is the versatility of the walls as they are intervened with different purposes that make the life and consciousness of the passerby different, the facades of the buildings acquiring another functionality.

Recently, the avenue Venustiano Carranza includes the participation of several artists, “it is a direct reflection of contemporary thought and an almost necessary and obligatory manifestation of the new generations of young people who, motivated by Street Art, seek to take their aesthetic proposals further”, this is how the Museum of Contemporary Art presents it in its exhibition entitled *Neomuralism*, which brings together ten artists dedicated to urban mural art.

The Council of the Historic Center made an open call in 2018 to artists in general, to propose murals to be executed in the city center, in order to renew the urban image of this historic part of the city, as a way of experiencing public space, with a new look, both for locals and tourists.

This is how four artists were selected and the urban mural art campaign began with the name of “Carranza gets beautiful”, which was continued and materialized with the work of visual artists: Victor Morales with “The displaced”; Felipe Moreno with “A carrancear”; Paola

El Consejo del Centro Histórico realizó una convocatoria abierta en el 2018 a artistas en general, para proponer murales a ejecutar en el centro de la ciudad, con el objeto de renovar la imagen urbana de esta histórica parte de la ciudad, como una forma de vivir el espacio público, con una nueva mirada, tanto para los locales como para los turistas.

Fue así como se seleccionó a cuatro artistas y se dio inicio a la campaña del arte mural urbano con el nombre de "Carranza se pone guapa", que se continuó y materializó con el trabajo de los artistas visuales: Víctor Morales con *Los desplazados*; Felipe Moreno con *A carrancear*; Paola Delfín con *Xochiquetzalli Ichpochtl*; y Janin Garcin con *Resiliencia*. Cada mural da respuesta a distintos discursos narrativos de la actualidad en México como lo puede ser: la mujer, el migrante, la identidad, la historia, las costumbres y raíces y la resiliencia tan presente en estos tiempos de la pandemia del COVID-19 que lo vuelve más vigente que nunca; al observar el trabajo realizado en los cuatro espacios intervenidos, muestran en su conjunto una nueva cara de nosotros como sociedad.

Es complejo hacer un recuento de la historia del muralismo en San Luis Potosí, existen más ejemplos, pero los expuestos son una selección de los más representativos.

Gracias a estas manifestaciones visuales, el arte del mural se abre más al público, al paseante, al que usa la ciudad; no se guarda sólo en edificios representativos o en galerías, se hace realmente público tomando en cuenta al espectador como parte de la obra, para que interactúe de una forma u otra a la propuesta visible en los muros de la ciudad, considerando las nuevas tecnologías presentes en las redes sociales como parte de este proceso.

En este caso los artistas se expresan para ser tomados en cuenta con su punto de vista, como agentes de cambio de la ciudad, porque representan ese grupo o colectivo al utilizar esta plataforma tan influyente como lo puede ser el mural que se queda plasmado en las paredes de los edificios por un tiempo y que en un futuro podrá ser intervenido.

Delfin with "Xochiquetzalli Ichpochtl"; and Janin Garcin with "Resiliencia". Each mural responds to different narrative discourses of today in Mexico such as: the woman, the migrant, identity, history, customs and roots and the resilience so present in these times of the COVID-19 pandemic that makes it more current than ever; When observing the work carried out in the four intervened spaces, as a whole they show a new face of us as a society.

It is complex to recount the history of muralism in San Luis Potosí, there are more examples, but those exhibited are a selection of the most representative.

Thanks to these visual manifestations, mural art is more open to the public, to the stroller, to the user of the city; It is not only kept in representative buildings or in galleries, it is really made public taking into account the viewer as part of the work, so that they interact in one way or another with the proposal visible on the city walls, considering the new technologies present in social networks as part of this process.

In this case, the artists express themselves to be taken into account with their point of view, as agents of change in the city, because they represent that group or collective by using this platform as influential as the mural that is reflected in the walls of the buildings for a time and that in the future may be intervened.

Bibliografía

- Palau Teresa. *Raúl Gamboa Cantón, el pintor, el maestro*. San Luis Potosí. UASLP, 2012.
- Alvarado de la Rosa, Mariana. "Joaquín Arias, escultor", Cien años de historia y arte potosino, 1910-2010 / coordinación de la obra, Jesús Villar Rubio. San Luis Potosí, México: Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 2011. 529 págs.
- Aguayo Brenilda, Ivonne. "El Muralismo en San Luis, Fernando Leal". Cien años de historia y arte potosino, 1910-2010 / coordinación de la obra, Jesús Villar Rubio. San Luis Potosí, México: Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 2011. 529 págs.
- Merino Ávila, Ana Isabel. *La obra del pintor potosino Juan Blanco 1945-1988, Pintoreto*. Tesis de Maestría en Ciencias del Hábitat en Historia del Arte Mexicano, San Luis Potosí. Facultad de Hábitat, UASLP, 2014.
- Villar Rubio, Jesús. *Arquitectura y urbanismo en la ciudad de San Luis Potosí*. 1918-1967, San Luis Potosí, UASLP, 2010.
- Zacarías Díaz Infante, Ofelia. *José Jayme, vida y pintura (1918-1949)*. San Luis Potosí: Gobierno del Estado de San Luis Potosí, Secretaría de Cultura, Dirección de Publicaciones y Literatura, 2015, 311 págs.
- Padrón, Javier. "Los murales de la mansión de Jorge Pasquel". Revista La Corriente, San Luis Potosí, febrero de 2014.
- Torres Montero Gloria Patricia y Villar Arriaga Fabiola. *Memorias de la humanidad*. Audiovisual. Dirección de Radio y Televisión, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 2017.
- Villar Arriaga, Fabiola. *Enfoque del artista- muros que inspiran a la ciudad*. Audiovisual. Dirección de Radio y Televisión, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 2020.

Bibliography

- Palau Teresa, *Raul Gamboa Cantón, the painter, the teacher*, San Luis Potosí, UASLP, 2012
- Alvarado de la Rosa, Mariana, "Joaquin Arias, sculptor", in Villar Rubio Jesus, Coord., *One Hundred Years of Potosino Art and History*, San Luis Potosí, UASLP, 2011
- Aguayo Brenilda Ivonne "Muralism in San Luis, Fernando Leal" in Villar Rubio Jesus, Coord., *One Hundred Years of Potosino Art and History*, San Luis Potosí, UASLP, 2011
- Merino Avila Ana Isabel, *The work of the potosino painter Juan Blanco 1945-1988, Pintoreto*, Master's Thesis in Habitat Sciences in History of Mexican Art, San Luis Potosí, Faculty of Habitat, UASLP, 2014
- Villar Rubio, Jesus, *Architecture and urbanism in the city of San Luis Potosí*, 1918-1967, San Luis Potosí, UASLP, 2010
- Zacarias Diaz Infante, Ofelia, *José Jayme, life and painting (1918-1949)*, San Luis Potosí, SECULT, 2015
- Padron Javier, "The murals of Jorge Pasquel's mansion", in *La Corriente Magazine*, San Luis Potosí, February 2014
- Torres Montero Gloria Patricia, Villar Arriaga Fabiola, *Memories of humanity*, in audiovisual product, Radio and Television Direction, Autonomous University of San Luis Potosí, 2017
- Villar Arriaga Fabiola, *Artist's approach- walls that inspire the city*, in audiovisual product, Radio and Television Directorate, Autonomous University of San Luis Potosí, 2020

José Vasconcelos

Fue impulsor de este movimiento. Fizó lo y primer secretario de Educación Pública de México quien, tras la Revolución, pidió a Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros que plasmaran en los muros la imagen de la identidad nacional.

Se inspiró en la historia del arte como un movimiento mexicano con influencias en todo el mundo.

Fernando Lea/

Muralista que llegó a la capital potosina como parte de un proyecto del entonces Gobernador del estado Gonzalo N. Santos. Elaboró sus obras "En la edad de la máquina" y "El triunfo de la locomotora". También realizó los murales del Teatro de la Paz junto con el mosaiquista Ramón Torres.

Los muralistas se convirtieron en cronistas de la historia mexicana y del sentimiento nacionalista, creando obras que pudieran ser contempladas por todas las personas.

Juan Blanco

Durante sus inicios realizó murales religiosos. En 1959, elaboró un mural decorativo en mosaico, el cual se encuentra en la fachada principal del que era el Motel Cactus, ahora Hotel Fiesta Inn. En 1984, realizó la decoración del templo parroquial de Tequisquiapan.

Las clases trabajadoras que no tenían acceso a la cultura tienen la posibilidad de contemplar obras monumentales creadas por grandes artistas con fines educativos, como estéticos. Por lo cual entre las obras más importantes del muralismo se encuentran los eventos más significativos de la historia de nuestro país.

Jerónimo González

Fue considerado como uno de los acuarelistas más importantes de la plástica potosina. En el año 1965, pinta el mural titulado "El grito de la Independencia".

Rosa Luz Marroquín

Vicente Guerrero

Pintor y acuarelista. Realizó el mural de Escuelas Héroes Mexicanas en Damián Carmona.

Juana María Palomino

El Neomuralismo

Forma parte del grupo que mantuvo presencia en el ámbito plástico en San Luis Potosí con fuertes vínculos a nivel nacional, grupo que se puede considerar como el constitutivo de una generación sobresaliente de las primeras décadas del IPBA. Realizó el mural de la Facultad de Medicina de la UASLP en 1972.

Fernando Domínguez

Originario de Tamaulipas, se salió de la línea y prefirió trabajar con temas como lo auténtico y la preservación de nuestra cultura.

El arte muralista hizo evidente que las paredes eran un instrumento válido para expresar su arte. En la actualidad, la participación de artistas muralistas contemporáneos forma parte de la modernización de una de las avenidas más importantes de nuestra ciudad. Entre ellos se encuentra el mural de Papá Delfín sobre el antiguo Cine Avenida.

Es una forma de arte accesible a cualquier persona y que puede ser creada por cualquier artista y como usarse como una herramienta poderosa contra cualquier tensión social, desde protestas hasta racismo.

La resocialización que justa con su intervención y diseño crea mejores espacios estéticos, artísticos, funcionales, accesibles y seguros que contribuyen a mejores ciudades para una revitalización por parte del espectador y crean sentido de pertenencia a dichos espacios.

Los espacios urbanos se han convertido en líenzos y escaparates para artistas emergentes en nuestra ciudad. La creación de nuevos murales propone una nueva visión y apropiación de nuestras calles.

Los nuevos trazos pueden ser apreciados por todos y pretenden formar parte del patrimonio cultural y mostrar nuevas narrativas de una comunidad.

La sociedad demanda modelos a seguir y esto se expresa perfectamente en el cambio del arte. Este movimiento de arte urbano ha tomado fuerza y muchos artistas potosinos han puesto en alto a nuestro estado.

Es una pintora de estilo prehispánico, ganó el premio 20 de noviembre en 1997 y realizó los murales de San Lorenzo y La Merced del Mercado Tangamanga, en 1996.

Neomuralismo: representa un sentido de creatividad y vitalidad cultural que atrae a muchos a áreas urbanas que de otra manera estarían desaparecidas. El talento y las perspectivas de diferentes personas ilustradas con el arte callejero generan una comunidad de prosperidad cultural e imaginación.

NEOMURALISMO, LAS NUEVAS IDENTIDADES.

Eduardo Castillo Medina

En la historia de México la pintura mural ha sido una práctica artística que ha ayudado a definir de alguna manera nuestra noción de identidad nacional, en ese sentido, en el ADN de nuestra cultura, la pintura mural es un elemento que nos complementa como mexicanos. No está de más resaltar la trascendencia histórica que aportó al mundo del arte el gran movimiento muralista de inicios y mediados del siglo XX en México, que permitió entre otras cosas mostrarnos al mundo puntualizando quiénes somos y de dónde venimos.

En la actualidad, las pinturas murales se apoderan cada vez más de los espacios urbanos, institucionales y privados, las ciudades y los grandes muros tienen hambre de ser intervenidos. El paradigma del muralismo ha cambiado en las últimas décadas y seguirá cambiando, en ese marco se puede hablar de *Neomuralismo* como un movimiento que rescata la pertinencia del mensaje al igual que la pintura mural del pasado, que trabaja con el contexto actual de la sociedad permitiendo generar identidad y cohesión social, valiéndose de formas, signos, colores y escenas que se insertan en lo contemporáneo proponiendo a su vez mezclas de distintas técnicas pictóricas para lograrlo.

El neomuralismo es una expresión clara de lo que sucede en las calles, es un reflejo directo del pensamiento contemporáneo y una manifestación casi necesaria y obligada de las nuevas generaciones de jóvenes que, motivados por el Street Art buscan llevar más allá sus propuestas estéticas.

Un fenómeno interesante que se da con el neomuralismo es la diversificación de las imágenes y estilos que se generan, imágenes que pueden incursionar en el ámbito de la ilustración, el diseño y la mercadotecnia, como sabemos, en la mayoría de los casos la pintura mural contemporánea es efímera, pues al estar en la urbe

NEOMURALISM, THE NEW IDENTITIES.

Eduardo Castillo Medina

In the history of Mexico, mural painting has been an artistic practice that has enhanced the definition of our notion of national identity, in this sense, in the DNA of our culture, mural painting is an element that complements us as Mexicans. It is important to emphasize the historical transcendence that the great muralist movement of the XX century in Mexico contributed to the art world that allowed among other things present ourselves to the world pointing out who we are and where we come from.

Nowadays, mural paintings are taking over urban, institutional and private space, cities and grand walls crave to be intervened. The paradigm of muralism has changed in recent decades and will continue to change, within this framework we can speak of *Neomuralism* as a movement that rescues the relevance of the message as well as the mural painting of the past, which works with the current context of society allowing generate identity and social cohesion, making use of shapes, signs, colors and scenes that are inserted in the contemporary while proposing mixtures of different pictorial techniques to achieve this.

Neomuralism is a clear reflection of contemporary thought and a needed and compulsory manifestation of the new generations of people who, motivated by Street Art, seek to take their aesthetic proposals even further.

An interesting phenomenon that occurs with *Neomuralism* is the diversification of images and styles that it generates, images that can explore in the field of illustration, design and marketing, as we know, most of the time, contemporary mural painting is ephemeral, as since being in the city, its ultimate goal is to disappear, but they are registered in the new media and digital scenarios that give it a new life, allowing it to be appreciated by countless audiences.

su fin último es desaparecer, pero quedan registradas en los nuevos medios de difusión y en los escenarios digitales que le otorgan una nueva vida, permitiendo ser apreciadas por infinidad de públicos.

Finalmente, entender en el presente y en lo futuro una sociedad sin la manifestación del neomuralismo es impensable, en un mundo que cada vez está más diversificado y las ciudades se vuelven más grandes y grises, la pintura mural juega un papel importante como elemento disruptivo que cambia las dinámicas mecánicas de los individuos y genera oasis visuales que rompen con la monotonía del día a día.

Octubre 2020

Finally, understanding now and in the future a society without the manifestation of neomuralism is unthinkable, in a world that is becoming more and more diversified and cities are larger and grayer, mural painting plays an important role as a disruptive element that changes the mechanical dynamics of individuals and generates visual oasis that break with every day monotony.

October 2020

NEOMURALISMO, SAN LUIS POTOSÍ.

David García Reséndiz

Los murales de la ciudad han sido mantos de cultura en nuestros caminos desde varias décadas atrás, hoy en día el neomuralismo continúa dando respiros estéticos dentro de la saturada urbanidad.

En esta exposición, el Museo de Arte Contemporáneo baja por un instante el arte neomural de los andamios, para enmarcarlo dentro de sus propios muros, con el objetivo de brindar una perspectiva distinta a la que acompaña al transeúnte, proponiendo un espacio para la reflexión, la apreciación y la valoración crítica a partir de las variaciones plasmadas en las salas de exposición.

De esta forma, manteniendo la libertad creativa y conceptual, los artistas se apropián de las salas del recinto para generar un diálogo libre entre la obra y el espectador; transformando el ambiente en ambas direcciones, la obra toma el hábitat del museo y a partir de sus múltiples morfologías el neomuralismo se proyecta de forma distinta a la habitual de la ciudad.

La presentación en formatos realizados exprofeso al Museo, sugiere una apreciación distinta a las perspectivas urbanas, ya que a partir de la isóptica museística, el visitante puede asimilar los valores estéticos y técnicos que se encuentran inmersos dentro del gran formato.

Siendo el sentido de la apropiación espacial y el carácter efímero de la obra quienes cubren el espíritu a esta exposición, se vuelve fundamental crear un registro de la acción y los procesos que llevan a los resultados aquí expuestos, de esta forma, se emerge un espacio dedicado a la apreciación, la interacción y el diálogo entre espectador, obra y museo, para generar una instalación artística con formato de cadáver exquisito.

NEOMURALISM, SAN LUIS POTOSI

David García Reséndiz

The city murals have been blankets of culture on our roads for several decades, today neomuralism continues to give aesthetic respite within the saturated urbanity.

In this exhibition, the Museum of Contemporary Art lowers the neomural art of the scaffolding for a moment, to frame it within its own walls, with the aim of providing a different perspective from the one that accompanies the passerby, proposing a space for reflection, the appreciation and critical appraisal based on the variations reflected in the showrooms.

In this way, while maintaining creative and conceptual freedom, the artists appropriate the rooms of the venue to generate a free dialogue between the work and the viewer; transforming the environment in both directions, the work takes the habitat of the museum and, based on its multiple morphologies, neomuralism is projected in a different way than the usual in the city.

The presentation in formats made specifically for the museum, suggest a different appreciation of urban perspectives, being that from the museum isoptic, the visitor can assimilate the aesthetic and technical values that are immersed within the large format

Since the sense of spatial appropriation and the ephemeral nature of the work cover the spirit of this exhibition, it becomes essential to create a record of the action and the processes that lead to the results presented here, in this way, a dedicated space is generated to the appreciation, interaction and dialogue between the spectator, the work and the museum, in order to generate an artistic installation with an exquisite corpse format.

Jamm

Florar

Pintar cuerpos diversos es una manera de romper el estándar y narrar nuestras propias historias. Retratar mujeres reales, mostrar su fortaleza física sobre la belleza o sutileza es una forma de reclamar este territorio que históricamente nos ha sido negado. La gráfica de Janín Garcín busca el empoderamiento de las corporalidades a través de la fluidez de movimientos, curvas y colores. Sus murales se componen de mujeres de piel morena y facciones gruesas, siempre acompañadas de vegetación como metáfora de florecer en ambientes hostiles y conexión con la naturaleza. Durante la contingencia sanitaria por el COVID-19 hemos hecho de las plantas nuestras compañeras, hemos aprendido a cuidarlas y cuidarnos entre nosotras, para llegar a la conclusión de que somos nuestro propio jardín, que merece crecer en libertad.

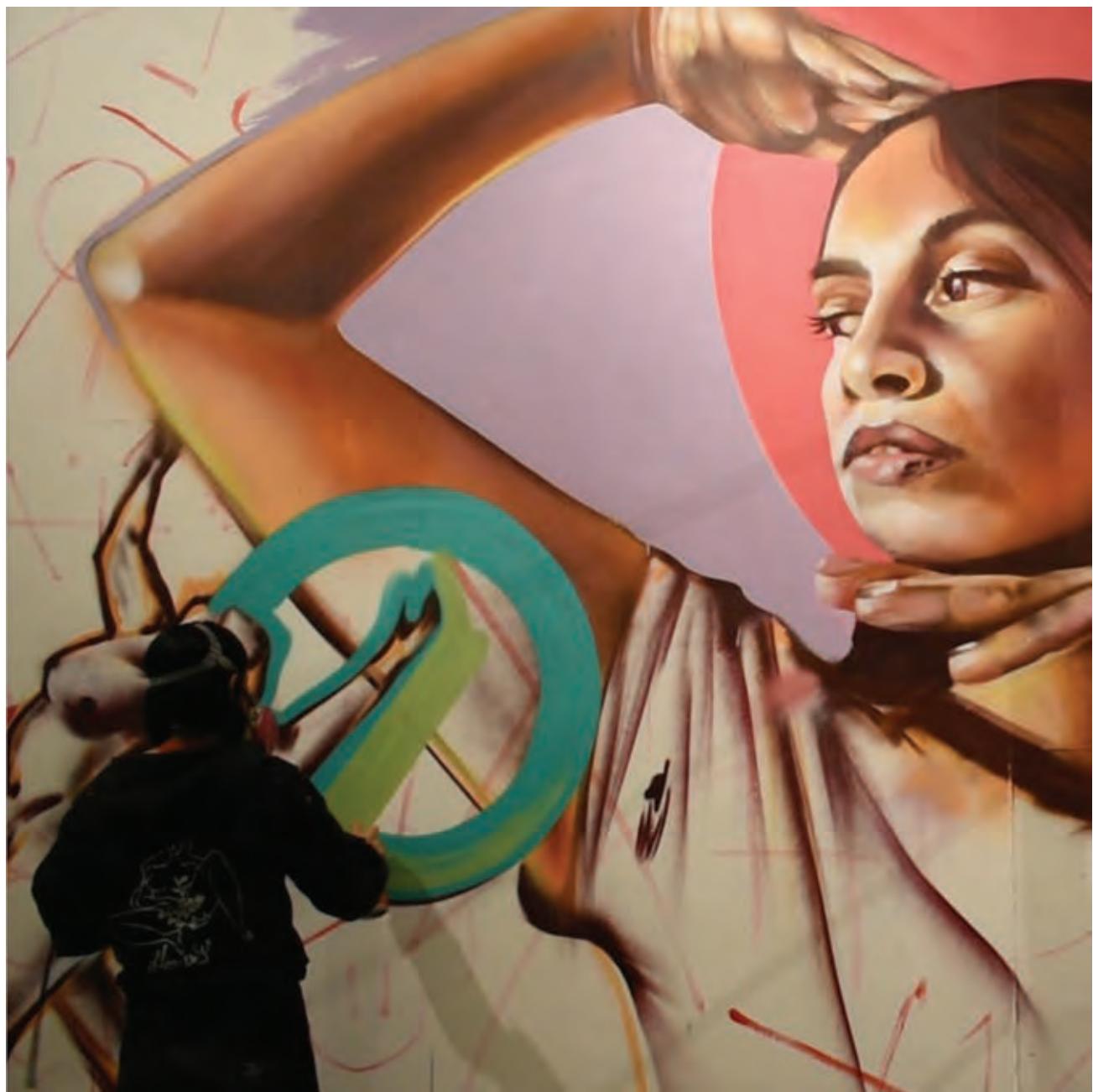
Blooming

Painting diverse bodies is a way to break standards and narrate our own stories. Portraying real women, showing their physical strength over beauty and subtlety is a form of recalling this territory that historically has been denied to us. The graphic of Janín Garcín looks for the empowerment of the corporeality through the fluidity of movements, curves and colors. Her murals are composed of women of dark skin and thick features, always accompanied by vegetation as a metaphor of blooming in hostile environments and connecting with nature.

During the Covid-19 we have found companionship in plants, we have learned to care for them and for each other to reach the conclusion that we are our own garden, that we deserve freedom.

FELIPE MORENO (OHFILIPS)

Me llamo: JOSECITO (little Joe)

Este es un homenaje a José Antonio G. Moreno Felipe Moreno Castro (1960 - 2006)

Te busco entre letras, trazos y planos infinitos que guardaron tus secretos. Recuerdo tu mirada confundida, acompañada por una sonrisa que no se borra. Inventos, juegos, macrocitys y fotocopias.

¿Mounstrito? Tan solo un niño.

José fue, es y será. Mi primer referente artístico, mi tío favorito, un genio, silencio, impotencia, esquizofrenia.

¿Fin?

@ohfilips

This is an homage to Jose Antonio G. Moreno Castro (1960-2006)

I search for you between letters, sketches and infinite planes that keep your secrets. I remember your gaze, confused, accompanied by a smile that don't fade. Inventions, games, macro cities and photocopies.

¿Little monster? Just a little boy.

Jose was, is and will ever be. My first artistic reference, my favorite uncle, a genius,

Silence, impotence, squizophrenia.

¿The end?

-OH FELIPS! 2020

José

FIN?

Eduardo
Gastillo
Medina

EDUARDO CASTILLO (PATO)

La propuesta toma como pretexto el boceto y partes del mural original llamado la “Nueva Democracia” del muralista David Alfaro Siqueiros, hago una apropiación del mismo para construir el fondo de mi proyecto como una forma de homenaje al movimiento muralista del siglo pasado que ha sido el más importante de las historia del arte en México, intervengo el mural con este *patito de hule* como símbolo de lo contemporáneo y como elemento disruptivo en la composición del mural original, dando énfasis a la apropiación estética y conceptual del mural original, haciendo esta analogía de la *nueva democracia* con cómo los espacios tradicionales de arte se han abierto a las nuevas manifestaciones artísticas.

The new proposal takes a sketch and parts of the original mural “New Democracy” by David Alfaro Siqueiros as a parting point; I make an appropriation in order to construct a background for my project as a homage to the mural movement of the last century which has been the most important in the art history in Mexico; I intervene the mural with a *rubber duck* as a symbol of the contemporary and as a disruptive element in the composition of the original mural, emphasizing the aesthetic and conceptual appropriation creating an analogy of the *new democracy* with how traditional art spaces have opened up to new artistic manifestations.

Eduardo Castillio
2020.

Hannie M.
tz.:.

**ENTRE MEX. Y EL GABACHO: EL NEOPAIS EXTRAÑO
(Un abisaísmo).**

Del muralismo parietal, que pasa por la magia y la realidad juntas, como rito conservador y de provocación pública pero convergente. Hijos de allí (aquí), habitante en las orillas, en puerto frontera, no puerto aéreo, puerto frontera...

Al muralismo historiador prehispánico, que pasa por el poder y el augurio juntos, como rito de conservación y provocación, pública pero convergente. No puerto de mar, puerto frontera. Entrar de la frontera, salir de las fronteras; entrar en las fronteras, salir de la frontera...

Luego al muralismo colonial, que pasa por la imposición y su pedagogía, como rito conservador y provocación pública, pero convergente. “Mis antiguos españoles no sabían que eran tierra, que con el agua...”

Y al muralismo de la Rev. Mex., que repasa por la historia y la didáctica, juntas, como rito de conservación y de provocación, pública y aún convergente. “... que con el agua de la primera chingada se mezcló ¿Quién soy?” (Del poeta chicano S. Elizondo)...

Hasta el llamado neomuralismo “mexicano”, que pasa y pasea por las venosas callerías de las ciudades tomadas, y la apropiación de símbolos que aún (se) transforman, como rito de conservación y como una provocación andante y pública, pero con una estética diferente, porque va de la calle, de regreso al museo, ya resemantizada, pues iconos símbolos y fechas se transfiguran para ser vigencia.

-Me dicen que les da status, y que los hace significarse...?

-*Low, man, pero low raider... raider man, low raider* (estar-tener-y-ser).

Refugio de la Torre, SLP 2020.

Between Mexico and the Gabacho: A Strange Neocountry (an Abisaim)

Of the parietal muralism, which passes through magic and reality together, as a conservative rite of public provocation but convergent. Children from there (here), inhabitant on the shores, in border port, not air port, border port ...

To the pre-Hispanic historian muralism, which passes through power and augury together, as a rite of conservation and provocation, public but convergent. No sea port, border port. Enter the border, leave the borders; enter the borders, leave the border ...

Then to colonial muralism, which goes through imposition and its pedagogy, as a conservative rite and public provocation, but convergent. “My old Spaniards did not know that they were land, that with water ...”

And to the muralism of the Mexican Revolution, which goes through history and didactics, together, as a rite of conservation and provocation, public and still convergent. “... that the water from the first fuck was mixed with Who am I?” (from Chicano poet S. Elizondo)...

Even the so-called “Mexican” neomuralism, which passes and strolls through the veiny streets of the cities taken, and the appropriation of symbols that are still transformed, as a rite of conservation and as a walking and public provocation, but with a different aesthetic. , because it goes from the street, back to the museum, already resemantized, since icons, symbols and dates are transfigured in order to be valid.

-They tell me that it gives them status, and what makes them signify ...?

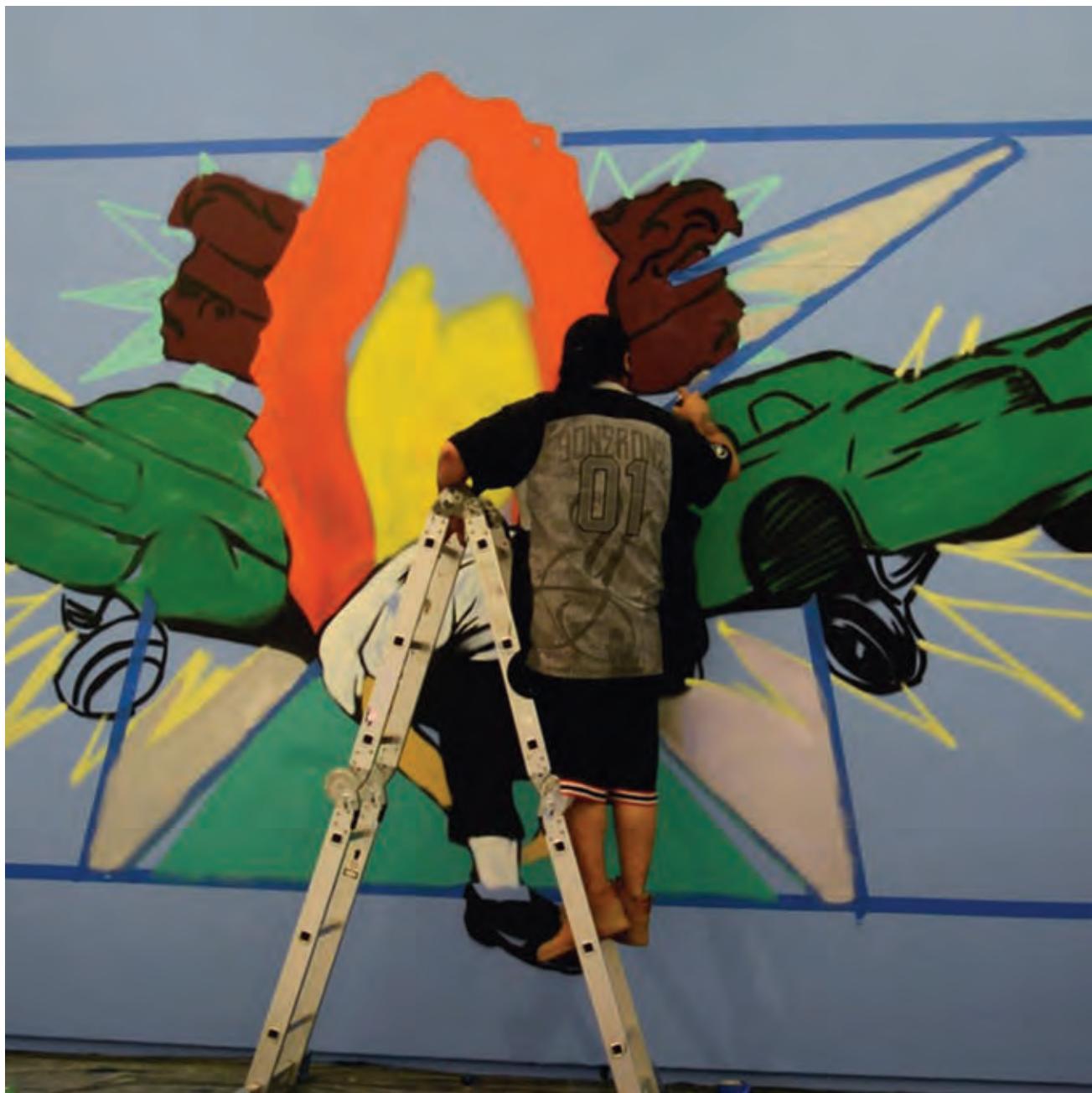
-Low, man, but low raider ... raider man, low raider.

Refugio de la Torre, SLP 2020.

Jérôme
2020

soan.

SANDRA MENVI (SOAN)

Quiero conocer a todas mis madres,
reconstruir mi linaje y mi conciencia
a partir de los versos, las renuncias,
las huellas de todas las mujeres
que he sido al mismo tiempo.

@soanthic

I want to meet all my mothers,
rebuild my lineage and my conscience
from the verses, the resignations,
the footprints of all women
that I have been at the same time.

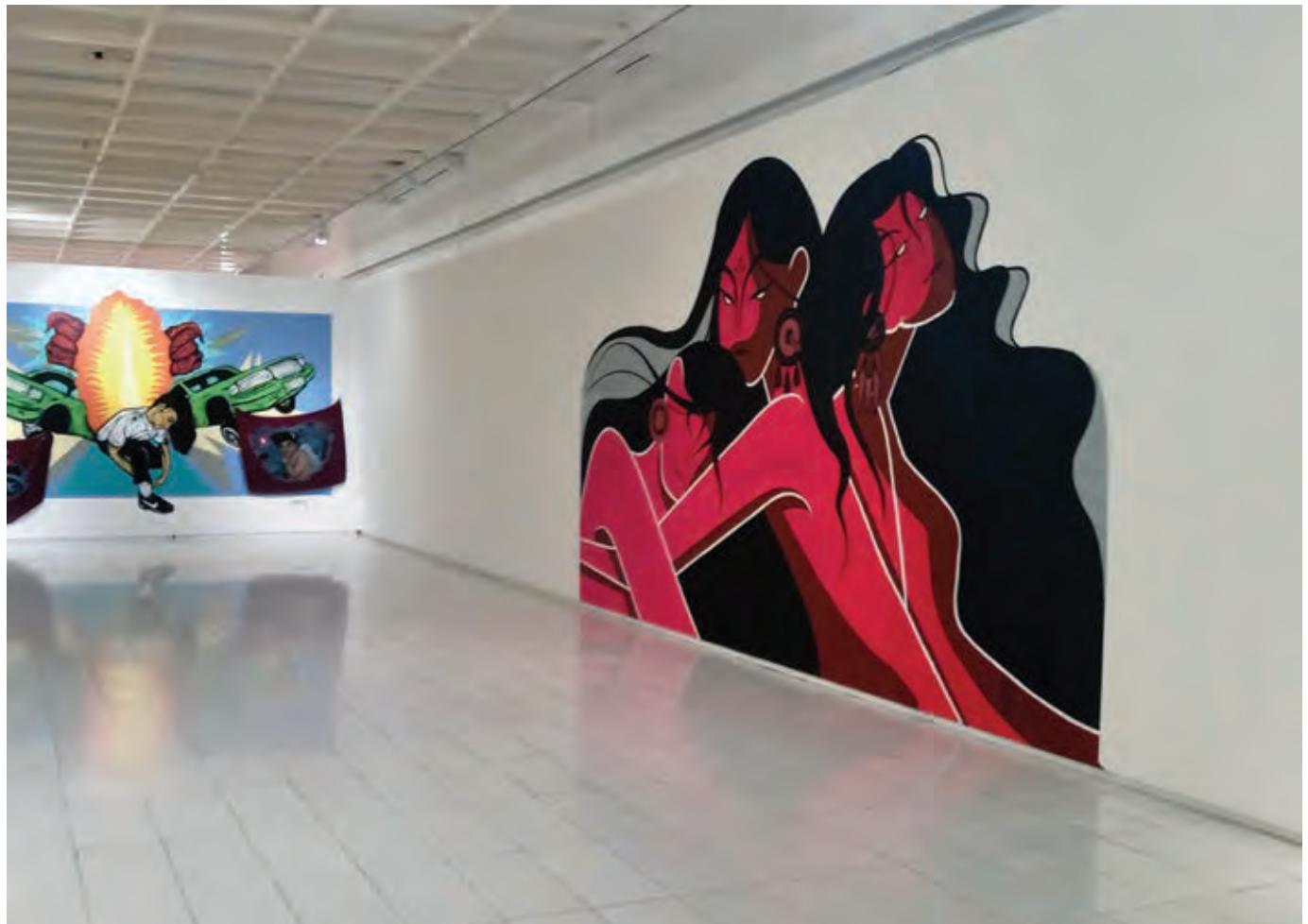
Sandra Menvi "Soanthic"

SO ANTH

Shula Del-trance.

ARTE TEXTIL Y PINTURA

Perra.

1.M. Y F. MAMÍFERO DOMÉSTICO DE LA FAMILIA DE LOS CÁNIDOS, DE TAMAÑO, FORMA Y PELAJE MUY DIVERSOS, SEGÚN LAS RAZAS, QUE TIENE OLFATO MUY FINO Y ES INTELIGENTE Y MUY LEAL A SU DUEÑO.

2.M. Y F. COLOQ. PERSONA DESPRECiable.

3.M. HOMBRE TENAZ, FIRME, CONSTANTE EN ALGUNA OPINIÓN O EMPRESA.

4.PROSTITUTA.

5.M. Y F. PERSONA DE GRAN VALENTÍA, FUERZA, PORTE, CON UN GRAN PODER DE UNIÓN Y CONVICCIÓN. Ej. f. ¡AVE PERRA!; f. ¡ESTÁS PERRA!. M. Y F. ¡ESTÁ PERRÓN!; M. PERRÍSIMO.

*¡Si! Eso sí, Los Perros
son lo máximo.*

*WTF! ¡Pero por qué! qué
tiene que ver un perro
con esa descripción.*

*¿Hombre?
o ¿personas? ¿Las
mujeres no lo son?*

*KHA!!!! Pero qué
demonios les pasa raf*

Bitch

1. female: a domesticated carnivorous female mammal that typically has a long snout, an acute sense of smell, nonretractable claws, and a barking, howling, or whining voice.

2. INFORMAL: a difficult or unpleasant situation or thing.

3. Tenacious man, firm, consistent in an opinion or enterprise.

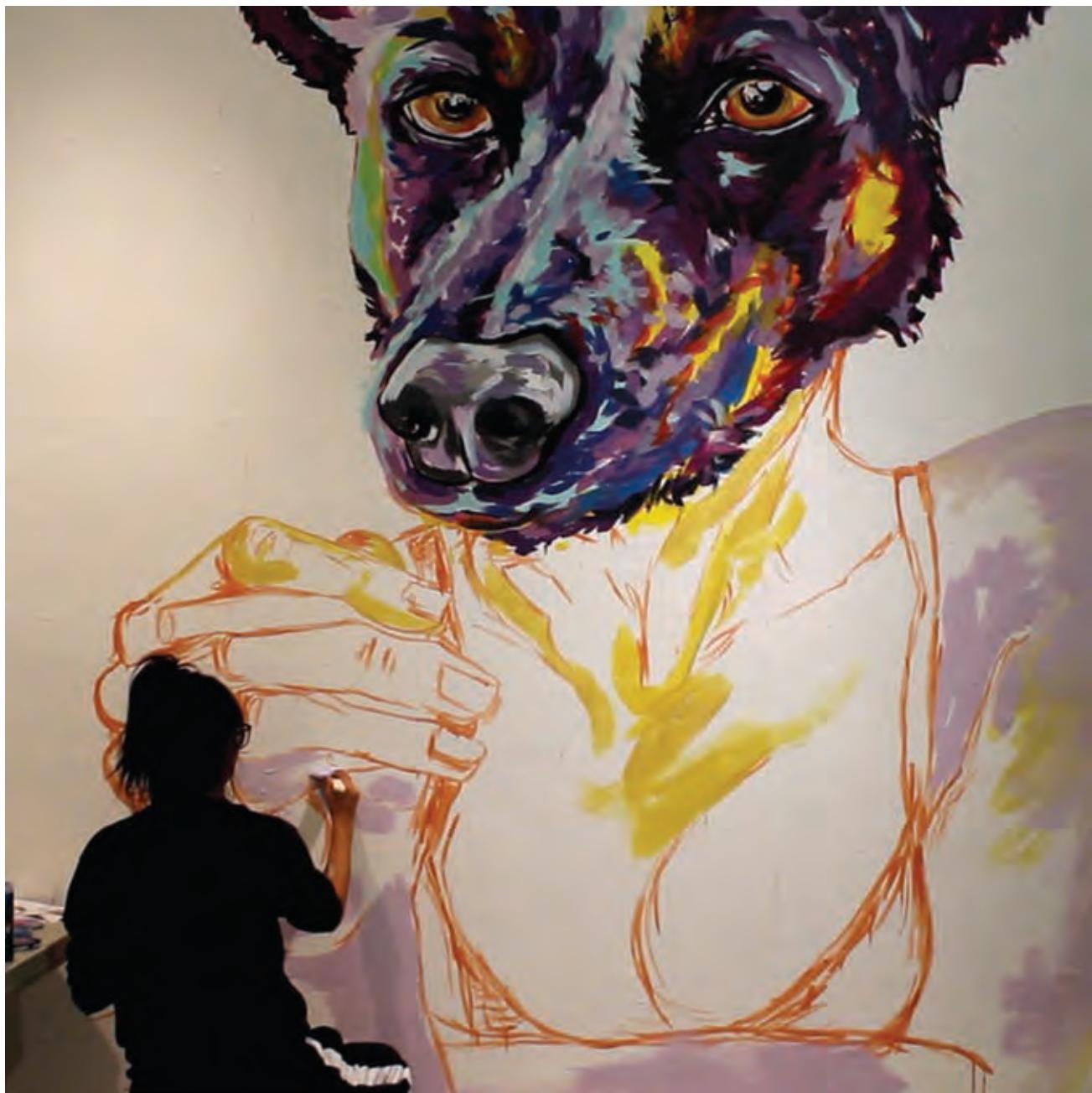
4. Prostitute.

New definition

5. Person with great courage, strength, class and great power of conviction. Example: what a bitch! You're a bitch! You're bitchy!

De carne y hueso

Somos carne, somos huesos, que volveremos a ser polvo, para estar de nuevo en las entrañas del universo, para volver a formar partea la tierra de donde hemos surgido.

“Of flesh and blood”

We are flesh

We are blood

That will turno to ashes once again

To be in the insides of the universe

To form part of the earth from where we were born.

Dasket

L.M. BACILIO

EDUARDO JÁUREGUI (JUEZ)

A lo largo de mi vida he contemplado con admiración la naturaleza, su perfección y armonía, su caos y complejidad; el vínculo que tiene con todo lo que lo rodea y sobre todo el lado espiritual de la vida en sí. Trato de que cada pieza que realizo tenga una mezcla entre el paisaje y figura humana; funcionar con una emoción por medio de veladuras, transparencias, texturas, color, símbolos mexicanos y universales.

Me interesa mucho crear un diálogo entre la obra y el espectador, trato de manejar sentimientos y que el paisaje lo refleje simultáneamente en un rostro tanto de mujer como de hombre.

Para mí, es indispensable el pintar paisaje ya que lo considero un maestro el cual cada vez me permite entender más sobre su complejidad y simpleza, su geometría y matices, al igual que su fauna y flora en perfecta armonía. Cuando salgo de la ciudad comienza un sin fin de inspiraciones, con el simple hecho de contemplar el cielo, las nubes, los cerros y cómo cada vez que avanzas desaparece la ciudad y se vuelve todo natural.

Me llama mucho la atención cómo antes la gente era más espiritual y conservaban ese vínculo con lo sagrado y adoraban los elementos naturales. No se consideraban superiores, sino parte de todo, pedían permiso a sus dioses para realizar sus actividades o para ser bendecidos y tener buenas cosechas.

Esta pieza en particular, relata la cultura mexicana en varias civilizaciones como la maya, azteca y otras en donde se naturalizó el uso de hongos alucinógenos tanto como alimento como para un vínculo de lo terrenal a lo divino. Le llamaban "el alimento de los dioses" o "carne de Dios".

En la cultura azteca les llamaban teonanacatl, cuya etimología proviene de las voces teotl "dios" y nanacatl "alimento", entre los hongos más comunes que usaban eran los llamados pajaritos, derrumbes, niño de las aguas, corona de Cristo entre otros.

Su consumo era una especie de comunión, un lazo inmediato con los dioses, una experiencia mística y trascendente. Para los mayas, representan nuevas puertas, también los usaban para curar enfermedades.

Throughout my life, I have admired nature: its perfection, harmony, its chaos and complexity. The link it has with everything that surrounds it and especially the spiritual side of life itself. I try that each piece that I make has a mixture between landscape and the human figure, working with an emotion through glazes, transparencies, textures, color, and Mexican and universal symbols.

I am very interested in creating a dialogue between the work and the viewer since I try to manage feelings and that the landscape reflects it and, at the same time, to include a face, either a woman or a man.

Painting landscape is essential for me as I consider it a master which allows me to understand more about its complexity and simplicity, its geometry and nuances as well as its fauna and flora in perfect harmony. When I leave the city, an endless number of inspirations begins with the simple fact of contemplating the sky, clouds, hills and as you advance, the city disappears and everything becomes natural.

It draws my attention how people were more spiritual and they conserved that link with the sacred and worshiped the natural elements and did not consider themselves superior if not part of everything and how they asked their gods for permission to carry out their activities or to be blessed and have good harvests.

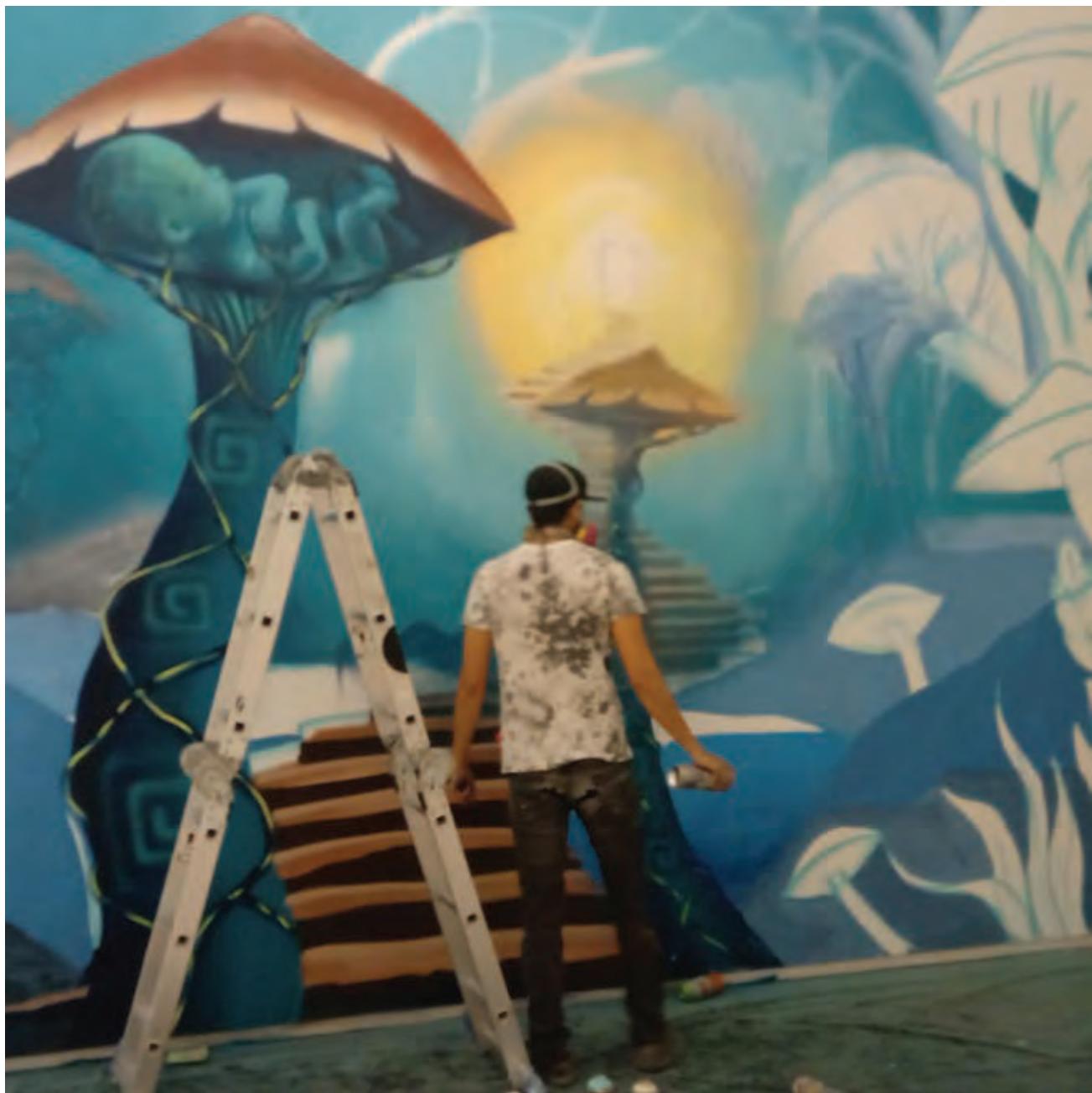
This particular piece relates that in various Mexican cultures such as the Aztec, Mayan and others, hallucinogenic mushrooms have been used both as food and as a link from the earthly to the divine; they called it the food of the gods or flesh of god. In the Aztec culture they were called teonanacatl whose etymology comes from the voices teotl "god" and nanacatl "food". Among the most common mushrooms they used were the so-called little birds, landslides, child of the waters, crown of Christ among others.

Their consumption was a kind of communion, an immediate bond with the gods, a mystical and trascendent experience. For the Mayans they represent new doors, besides using them to cure diseases.

Juez_Jauregui.

moon venture

MONTSERRAT VENTURA (MOON VENTURE)

Llorona

“...No sé qué tienen las flores, llorona

La flores de un campo santo,

Que cuando las mueve el viento, llorona

Parece que están llorando...”

Añoranzas en lo que respecta a los seres amados que se nos han adelantado, los que se vuelven eternos, dejando un profundo dolor y un vacío en nuestro corazón, caminamos buscando consuelo y una conexión entre el mundo de los vivos y el de los muertos.

LLorona

“... no sé que tienen las flores, llorona

Las flores de un campo santo,

Que cuando las mueve el viento, llorona

Parece que están llorando...”

(La Llorona- typical Mexican song)

Longings regarding the loved ones that have departed, the ones that become eternal, leaving a deep pain and a emptiness in our heart; we walk seeking comfort and a connection between the world of the living and the world of the dead.

Moon Venture

*Use
Flares*

ILSE FLORES

Es tiempo de pensar positivo, es tiempo de estar unidos y nunca bajar los brazos y luchar por nuestros ideales. Nuestra mente es la única capaz de limitarnos, hay que llenar nuestra vida de colores y este no es momento para ser cobardes.

It's time to think positive, it is time to be united and never put our hands down and fight for our ideals. Our mind is the only thing capable of limiting us. Let's fill our lives with colors and this is not the time to be cowards.

*

No
Món
PARA
Côba

ES
nento
SER
arde

WATER
THE END

STREET
ART
SIP

TANETI
2020

MAC

museo

arte
contemporáneo

SAN LUIS POTOSÍ

STREET ART

SIEMPRE... SIEMPRE, EL PODER COLECTIVO TRIUNFA SOBRE LA INDIVIDUALIDAD

Diana Estrada Harris

LA HISTORIA DEL ARTE URBANO EN MÉXICO Y SAN LUIS POTOSÍ

La historia del arte urbano en México se remonta tan lejos como al período prehispánico, con los coloridos murales que realizaban los tlacuilos al interior de los palacios mesoamericanos. Salta a una época dorada con el movimiento muralista revolucionario en manos de los pinceles maestros de Siqueiros, Alva, Rivera, Orozco, Tamayo, González Camarena, entre otros tantos. Sirvió como instrumento de protesta para los movimientos estudiantiles de los años sesenta, con una evidente carga opositora y crítica al gobierno, a las instituciones y al sistema sociopolítico de aquel entonces. Sin embargo, es a finales de los años setenta cuando el arte urbano en México empieza realmente a apropiarse y entender el sentido que cobra en las calles con la agrupación de artistas en colectivos, de ahí la denominación de –La Generación de los Grupos– como el colectivo *Suma*, integrado por estudiantes del Taller de Investigación Visual en Pintura Mural de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, quienes hacían pintas en bardas, pegaban carteles o utilizaban recursos del contexto urbano como coladeras, periódicos y publicidad para incorporarlo a su propuesta estética urbana. El *Taller de Investigación Plástica*, el único grupo que salió de la Ciudad de México con la intención de generar arte público que reanimara la conciencia histórica y la participación de las comunidades, realizando murales en colectivo en Estados como Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo y Veracruz. *Tepito Arte Acá*, que se diferenció del resto de los grupos por no producir arte a partir de un discurso contracultural y pintó murales en bardas y paredes de vecindades de Tepito para que la comunidad del barrio, que difícilmente tenía acceso al arte, pudiera convivir con él de manera cotidiana. Otros grupos como *Março*, *Fotógrafos Independientes* y *Atte.*

COLLECTIVE POWER PREVAILS OVER INDIVIDUALITY, ALWAYS

Diana Estrada Harris

THE HISTORY OF URBAN ART IN MEXICO AND SAN LUIS POTOSI

The history of urban art goes back as far as the pre hispanic period with colorful murals that's the tlacuilos made in the interior of Meso-American palaces. Jump to a golden age with the revolutionary muralist movement in the hands of the master brushes of Siqueiros, Alva, Rivera, Orozco, Tamayo, Gonzalez Camarena, among many others. It served as an instrument of protest for the student movements of the sixties, with an evident oppositional and critical charge to the government, the institutions and the socio-political system of that time. However, it is at the end of the seventies when urban art in Mexico really begins to appropriate and understand the meaning it takes on the streets with the grouping of artists into collectives, hence the name of -The Generation of Groups- as the *Suma* collective, made up of students from the Visual Research Workshop in Mural Painting of the National School of Plastic Arts, who painted on walls, pasted posters or used resources from the urban context such as drains, newspapers and advertising to incorporate it into their urban aesthetic proposal. The *Plastic Research Workshop*, the only group that left Mexico City with the intention of generating public art that would revive the historical awareness and participation of the communities, creating collective murals in states such as Michoacan, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo and Veracruz. *Tepito Arte Aca*, which differentiated itself from the rest of the groups by not producing art based on a countercultural discourse and painted murals on fences and walls of Tepito neighborhoods so that the neighborhood community, which hardly had access to art, could live with him on a daily basis. Other groups such as *Março*, *Independent Photographers and Atte.* *La dirección* also bet on expression in the streets, appropriating fences,

La Dirección, también le apostaron a la expresión en las calles, apropiándose de bardas, banquetas, luminarias o instalando temporalmente exposiciones fotográficas y presentando performances en la vía pública.

En la década de los ochenta, junto con la migración que transitaba continuamente entre Estados Unidos y México se produjo un intercambio cultural único que enriqueció y terminó de consolidar al arte urbano en México. El *hip hop* y su contracultura callejera que había nacido en los setentas en Estados Unidos, brincó la frontera hacia México y le aportó enormemente al arte urbano mexicano para desarrollar una identidad propia en el graffiti: pintas, bombas y *tags* que se veían por las calles con una gráfica urbana propia de crews como PEC, LEP, DFK, SF, CHK y JS.

Si bien el graffiti siempre parte desde un discurso contracultural, impositivo, territorial, pero sobre todo anónimo, la promoción y difusión del éxito de la poderosa corriente urbana neoyorkina y californiana, que transformó de manera permanente al arte callejero en el mundo hasta la fecha, logró que del arte urbano mexicano salieran a la luz colectivos o crews y artistas urbanos para abrirse paso, no sólo al graffiti con los crews de 2A, BNB, Humo SF, EYOS, Peque VRS SF, entre otros; sino al nuevo muralismo de Smithe, Dhear, Said Dokins, Neuzz, Sego, Seher One, Saner, Paola Delfín, El Norteño y muchos otros, que exploran una nueva estética urbana que proviene de una mexicanidad que se exporta como única; y al arte del esténcil, más prolífico en Oaxaca con representantes como el colectivo *Lápiztola* que produce gráficos que pega en la ciudad de Oaxaca desde un discurso de crítica política y social constante y *Efedefroy* que fusiona la iconografía pop contemporánea de México y Estados Unidos para pegarlas a los muros, *Arte Jaguar, Guerrilla Visual*, entre otros.

En la ciudad de San Luis Potosí por su parte, apenas se empieza a consolidar la escena de arte urbano con una propuesta estética propia, a explorarse desde diferentes estilos y apreciarse por instituciones y la sociedad en general. Sus expresiones más exploradas: graffiti, nuevo muralismo, stickers y algo de esténcil. Sekir, como uno

sidewalks, lights or temporarily installing photographic exhibitions and presenting performances on public roads.

In the 1980's, along with the migration that continuously transited between the United States and Mexico, a unique cultural exchange took place that enriched and consolidated urban art in Mexico. Hip hop and its street counterculture that was born in the seventies in the United States, jumped the border towards Mexico and contributed greatly to Mexican urban art to develop its own identity in graffiti: graffiti, bombs and tags that were seen on the streets with an urban graphic typical of crews such as PEC, LEP, DFK, SF, CHK and JS.

Although graffiti always starts from a countercultural, tax, territorial, but above all anonymous discourse, the promotion and dissemination of the success of the powerful New York and Californian urban current, which has permanently transformed street art in the world to date, managed to bring to light Mexican urban art collectives or crews and urban artists to make their way, not only to graffiti with the crews of 2A, BNB, Humo SF, EYOS, Peque VRS SF, among others; but to the new muralism of Smithe, Dhear, Said Dokins, Neuzz, Sego, Seher One, Saner, Paola Delfín, El Norteño and many others, who explore a new urban aesthetic that comes from a Mexicanity that is exported as unique; and to stencil art, more prolific in Oaxaca with representatives such as the *Lápiztola* collective that produces graphics that they paste in the city of Oaxaca from a discourse of constant political and social criticism; and *Efedefroy* that merges the contemporary pop iconography of Mexico and the United States to paste them; to the walls, *Jaguar Art, Visual Guerrilla*, among others.

In the city of San Luis Potosí, for its part, the urban art scene is just beginning to consolidate with its own aesthetic proposal, to be explored from different styles and to be appreciated by institutions and society in general. Its most explored expressions: graffiti, new muralism, stickers and some stenciling. Sekir, as one of the forerunners in graffiti and neomuralism in San Luis and who belongs to the national collective X- *Familia*,

de los precursores en el graffiti y neomuralismo en San Luis y quien pertenece al colectivo nacional *X Familia*, a inicios de los años noventa realizó intervenciones en aerosol en muros públicos de mayores dimensiones, logrando una producción menos efímera, mejor producida y con la posibilidad de poder ser admirada por locales y visitantes, en particular el graffiti pintado en un muro de una bodega del Río Santiago que duró muchos años expuesta, y a quienes le siguen de él, como Jober, Dasket, Sowee Re, Ehdi, Udie, Juez, Brake Gis, Janin Nuz, Felipe Moreno, Hervey García, Goos, entre otros. De intervenir muros en colonias como la Santa Fe, la Nueva Progreso, Arbolitos y Valle Dorado, ahora encontramos su gráfica urbana en lugares tan céntricos y concurridos como Venustiano Carranza, Salvador Nava o el Distribuidor Juárez.

La obra neomural “Alma Huichol”, pintada por Juez en la Avenida Salvador Nava evidenció el talento que San Luis Potosí tiene entre sus artistas urbanos y reivindicó que es el mensaje a través del objeto conceptual y no siempre la estética lo que hace poderoso el arte en las calles. Probablemente el mural más comentado en la historia reciente del arte urbano potosino, ya que fue una obra que al poco tiempo sufrió una re intervención por el grafitero Doser, quien le contribuyó a la estética con una de sus típicas bombas, como las que ha rayado por toda la ciudad. El momento de esta re intervención en el contexto que vivía la comunidad artística urbana potosina fue clave para recordarnos que el arte en las calles siempre será efímero y muy posiblemente reinterpretado por algún otro entusiasta del Street Art, y que sólo a través de las distintas miradas y propuestas estéticas nos construimos como sociedad. La polémica que Juez y Doser nos regalaron, sin premeditarlo, propició la reflexión del valor que tienen las diferentes expresiones de arte urbano, el impacto que genera el arte en los espacios públicos y la relevancia en la contribución que nos brinda al panorama urbano a través del arte urbano.

La firma, tag, bomba o cualquier expresión de arte callejero como signo de existencia del escritor para gritar en aerosol “estoy aquí” en una cultura que durante

at the beginning of the nineties carried out aerosol interventions on larger public walls, achieving a less ephemeral, better produced and with the possibility of being admired by locals and visitors, in particular the graffiti painted on a wall of a warehouse on the Santiago River that lasted many years exposed; and those who follow him, such as Jober, Dasket, Sowee Re, Ehdi, Udie , Juez, Brake Gis, Janin Nuz, Felipe Moreno, Hervey García, Goos, among others. From intervening walls in neighborhoods such as Santa Fe, Nueva Progreso, Arbolitos and Valle Dorado, we now find their urban graphics in places as central and crowded as Venustiano Carranza, Salvador Nava or the Juarez roundabout.

The neomural work “Alma Huichol”, painted by Juez on Avenida Salvador Nava, evidenced the talent that San Luis Potosí has among its urban artists and claimed that it is the message through the conceptual object and not always aesthetics that makes art powerful on the streets. Probably the most commented mural in the recent history of urban art in San Luis Potosí, since it was a work that soon underwent a reintervention by the graffiti artist Doser, who contributed to the aesthetics with one of his typical bombs, like the ones he has written in all the city. The moment of this re-intervention in the context of the urban artistic community of San Luis Potosí was key to reminding us that art in the streets will always be ephemeral and quite possibly reinterpreted by some other street art enthusiast, and that only through different perspectives and aesthetic proposals we build ourselves as a society. The controversy that Juez and Doser gave us without premeditation, led to the reflection of the value that different expressions of urban art have, the impact that art generates in public spaces and the relevance of the contribution they give to the urban panorama through street art.

The signature, tag, bomb or any expression of street art as a sign of existence of the writer to shout in spray paint “I am here” in a culture that for decades has taught the community to distrust the collective use of public spaces, which has encouraged private property to be locked up -from the sidewalk of my house to the inside- and that discourages even individuality; In a world immersed in

décadas ha enseñado a la comunidad a desconfiar del uso colectivo de los espacios públicos, que ha alentado a la propiedad privada a encerrarse –de la banqueta de mi casa para adentro– y que desanima incluso a la individualidad; en un mundo inmerso en la publicidad y la falta de espacios de expresión y diversidad, la re-ocupación simbólica y efímera con graffiti ilegal de los espacios ajenos son una constante en nuestra ciudad. Sin embargo, nunca antes visto en la vida cultural potosina, recientemente los artistas urbanos de San Luis Potosí han dejado ver que en colectivo y unidos, son poderosos. A través de su agrupación en MAD SLP (Movimiento Arte y Dignidad) luchan actualmente por el reconocimiento del arte urbano como cualquier otra disciplina artística y están en búsqueda del reconocimiento de sus derechos. Inaudito en San Luis Potosí. Recientemente han ganado terreno sobre corporativos y el establishment impuesto en la administración y gestión de los recursos para impulsar al arte urbano en nuestra ciudad. ¡Inaudito! Deja claro entonces que siempre, siempre, el poder colectivo triunfa sobre la individualidad.

20 de enero de 2021

advertising and the lack of spaces for expression and diversity, the symbolic and ephemeral re-occupation with illegal graffiti of other people's spaces is a constant in our city. However, never before seen in the cultural life of San Luis Potosí, recently the urban artists of San Luis Potosí have shown that collectively and together, they are powerful. Through their grouping in MAD SLP (Art and Dignity Movement) they are currently fighting for the recognition of urban art like any other artistic discipline and are in search of the recognition of their rights. Unheard of in San Luis Potosí, They have recently gained ground on corporations and the establishment imposed on the administration and management of resources to promote urban art in our city. Unprecedented! It is clear that collective power prevails over individuality, always.

January 20th, 2021

El simbolo efímero de las piezas de la calle - desaparecio - a partir de la portabilidad de los dispositivos fotográficos y de video, sin embargo el original sigue teniendo este estadio de la apreciacion y esa carga poesica que le da el autor de la pieza y el valor, independiente del artista, un gran valor económico. Existen miles de reproducciones de La Geometria y siguen siendo mejores al tiempo que son la "original".

El arte graffiti comienza como un movimiento de carácter geográfico, surge para delimitar y delimitar espacios vandálicos, se cree que comienza en Nueva York, sin embargo, esto se somete a discusión y se divide entre dos grandes regiones: East coast & west coast. En específico N.Y. y L.A.

En la actualidad los seudónimos de Banksy, Dede, Kaws, junto con un corto período de artistas como RETNA, Felipe PANTONE, Space INVADERS, RISK, Vhils, PICHAVO, y a su vez Chaves como JURI (la mitura, justinly, entre otros pocas).

La globalización impone por regla general la apertura a los estilos y el respeto de una explotación de las superficies, sin perder más, a nivelizar a todos los participantes del lu

y la capacidad que tiene para llegar a todo el mundo a través de las artes del Street Art, ahora no se resiste ni a la aceptación ni un cupón para dominar las calles. Mirando de esta forma crece donde en su etapa nació y su etapa para que se convierta a reparto y más.

El tema obvio y sencillo que nació el graffiti en Estados Unidos aparentemente lo trajo a México. Los grafiteros mexicanos tienen una historia similar en COMA, figura emblemática como Los Panteras en los años ochenta; los conocemos "Panteras rosas". Pero sin duda Mexico tiene un rol muy relevante en el mundo del Graffiti, fue uno de los países pioneros, en la cultura del graffiti.

En el año 1934, cuando nació Huerta SF, inicio Cárdenas gobernando en 1934, quería una serie extensa de monumentos, obeliscos y estatua dedicados a su memoria de acuerdo a su promesa de vivir de su país mexicano. Dijo desde \$98, convencido con el dibujo, pintura, graffiti y mural, participaron en los años 70, 80, 90 y 2000, siendo una de las más grandes.

En San Luis Potosí, de igual manera, los pioneros utilizaban el graffiti como herramienta de identidad. A través de los años pasaron, los tránsitos trajeron sus placas con aerógrafo o aerografió para el aniversario de sus ciudades.

Los artistas pioneros se concentraban en ciudades como la Sierra de Nueva Progreso, Arbolito y Valle Dorado.

Dos años todos estos años transcurridos, el graffiti se ha abierto caminos por si solo. Por ejemplo, en el 2016 Gobierno del Estado a través del IMPOJUVE e INPODE, realizaron el primer concurso de graffiti. Esto abrió la puerta a que escuelas e instituciones se dieran oportunidad de conocer y tratar a la par con los artistas de este movimiento.

Los grandes artistas del Street Art han querido y producido su propia evolución en el graffiti hoy en día, al mejor estilo de "realismo" de Gustave Courbet. Una de las exposiciones más relevantes es la que llevó por título "Beyond the streets" en particular la primera edición creada en Los Ángeles. @beyondthestreetsart

Edades y técnicas en el graffiti: Sticker, lápiz, tiza, bomba, placa, 3D, caricatura o carácter, alta realidad, etc...

STREET ART, EL SÍNTOMA POSITIVO DE UNA SOCIEDAD EN DESARROLLO.

Eduardo Castillo Medina

Dentro de las estructuras sociales y el desarrollo de las ciudades existe una práctica que en la actualidad se percibe con mayor frecuencia y es la apropiación e intervención del espacio público, esto va desde cómo la gente hace suyas las plazas o lugares emblemáticos de una ciudad para celebrar un suceso político o deportivo hasta la acción de tomar las calles y monumentos como modo de protesta con la intención de lanzar un mensaje claro y contundente lo anterior ha sido una constante a lo largo de la historia del hombre y las ciudades.

De este modo el *Street Art* surge como una expresión y manifestación que se apodera del espacio público y cada vez adquiere cualidades comunicativas y estéticas más elevadas. Las expresiones gráficas urbanas como el graffiti, el *stiker*, el *stencil*, etc., son un recurso que por lo general los jóvenes utilizan para mandar distintos tipos de mensajes, como la delimitación territorial de una "pandilla" o "banda", visibilizar un crew o un seudónimo, plantear problemáticas sociales o crear imaginarios estéticos surrealistas, valiéndose de estilos y habilidades técnicas que van desde lo elemental y monocromático como los *tags* o "bombas" hasta propuestas visuales complejas en concepto, estructura y color como el "3D", *wildstyle* y el hiperrealismo.

Por consiguiente, para los jóvenes el *Street Art* es el medio idóneo para ser escuchados y visibilizarse. El intervenir un espacio público desde lo legal o ilegal implica aventura, riesgo y exponerse como un ente activo que tiene algo que decir o por lo menos hacerse notar en la sociedad y tener esa posibilidad de expresión, es una gran válvula de escape en la actualidad, caso distinto en otras épocas, donde era impensable poderse expresar de manera pública e ir en contra del *establishment* sin afrontar consecuencias graves que podían costar la vida. A su vez el *Street Art* va más allá de intervenir o apropiarse de un espacio, también genera comunidad,

STREET ART, A POSITIVE SYMPTOM OF A DEVELOPING SOCIETY.

Eduardo Castillo Medina

Within social structures and the development of cities, nowadays there is a practice that is currently perceived more frequently: the appropriation and intervention of public space, this ranges from how people make squares or city landmarks their own to celebrate a political or sporting event up to the action of taking to the streets and monuments as a protest with the intention of launching a clear and forceful message, this has been a constant throughout the history of man and cities.

In this way, Street Art emerges as an expression and manifestation that takes over public space and acquires higher communicative and aesthetic qualities. Urban graphic expressions such as graffiti, stickers, stencils, etc., are a resource that young people generally use to send different types of messages, such as the territorial delimitation of a gang, make a crew or a pseudonym visible, pose social problems or create surreal aesthetic imaginaries, using styles and technical skills that range from the elemental and monochromatic such as tags or bombs to complex visual proposals in concept, structure and color such as 3D, wild style and hyperrealism.

Therefore, for young people, Street Art is the ideal medium to be heard and made visible. Intervening a public space, from a legal or illegal point of view, implies adventure, risk and exposing oneself as an active entity that has something to say or at least make oneself known in society and have that possibility of expression.

It is a great escape valve today, a different case in other times where it was unthinkable to be able to express oneself in a public way and go against the establishment without facing serious consequences that could cost one's life. At the same time, Street Art goes beyond intervening or appropriating a space, it also generates community, allows interaction with others and reveals different ways of thinking.

permite interactuar con el otro y pone de manifiesto diferentes formas de pensar.

Finalmente, el *Street Art* es un síntoma positivo de las sociedades que están en movimiento y en constante evolución, a través de esta práctica los jóvenes pueden expresarse y comunicar, desde lo estético, lo político y lo social para alzar la voz y hacerse escuchar.

Mientras más expresiones artísticas urbanas existan en una ciudad, las sociedades se volverán más sanas.

Diciembre 2020.

Finally, Street Art is a positive symptom of societies that are in motion and in constant evolution; through this practice young people can express themselves and communicate, from the aesthetic, political and social aspects to raise their voices and be heard.

"The more urban artistic expressions there are in a city, the healthier societies will become."

December 2020

La identidad de los pueblos se da a partir de su historia, sus usos y sus costumbres, esto aunado a una determinada situación geográfica, económica, política, científica y de producción que dan forma y distinción a las culturas. Ninguna cultura de ningún pueblo es igual a otra. En ello recae la necesidad de un ícono materializado en bandera que muestra a las demás culturas y a los demás pueblos quién eres y por qué estás ahí.

El arte forma parte de las particularidades de los pueblos, México es y ha sido fuente y el referente de un estilo particular de arte que pertenece solamente a los mexicanos, el mexicanismo o neo mexicanismo es un sello particular de nuestra cultura y de nuestra identidad ante todo el mundo.

La identidad también se ve reflejada en los individuos, ésta se determina a partir de la personalidad de cada uno, desde el andar, el vestir, el contexto en el que se desenvuelve, su barrio, su colonia, la ciudad donde vive, son algunos factores que distinguen a una persona.

Esta necesidad de identidad genera una diversidad genética cultural de la que la sociedad se alimenta para renovarse, evolucionar y crecer. Dentro de estas culturas existen "subculturas que mantienen sistemas de creación, exhibición y recepción independientes [...]. Sus actividades creativas están impulsadas por su intensa identificación con las expresiones culturales, los intereses y las historias concretas de su comunidad, determinando sus propios criterios estéticos."¹

De esta forma, los individuos salen a las calles a expresar sus identidades, ya sean propias o de grupos. "Afuera, feliz e inconscientemente, todo el mundo es artista y está inmerso en el arte. En efecto, es impresionante ver cómo el mundo se volvió totalmente bello. Ese es el triunfo de la estética."²

1 Aaron Rose y Christian Strike. *Beautiful Loser, Arte actual y cultura urbana*. La casa encendida. 2008

2 Michaud, Yves. *El arte en estado gaseoso*. Fondo de Cultura Económica. Francia. 2007

The identity of the peoples is given from their history, their uses and their customs, this coupled with a certain geographical, economic, political, scientific and production situation give shape and distinction to cultures. No culture of any people is the same as another. In this lies the need for an icon materialized as a flag that shows other cultures and peoples who you are and why you are there.

Art is part of the particularities of peoples, Mexico is and has been the source and reference of a particular style of art that belongs only to Mexicans, Mexicanism or neo-Mexicanism is a particular stamp of our culture and our identity before all the world.

Identity is also reflected on individuals, it is determined based on the personality of each one, from the walk, the clothing, the context in which they operate, their neighborhood, the city where they live, there are some factors that distinguish a person.

This need for identity generates a cultural genetic diversity on which society feeds to renew, evolve and grow. Within these cultures there are "subcultures that maintain independent creation, exhibition and reception systems [...] Their creative activities are driven by their intense identification with the cultural expressions, interests and concrete histories of their community, determining their own aesthetic criteria."¹

In this way, individuals take to the streets to express their identities, whether of their own or of groups. "Outside, happily and unconsciously, everyone is an artist and is immersed in art. Indeed, it is impressive to see how the world became totally beautiful. That is the triumph of aesthetics."²

Street Art has agreed with various parameters of

1 Aaron Rose y Christian Strike. *Beautiful Loser, Current art and urban culture*. La casa encendida. 2008

2 Michaud, Yves. *El arte en estado gaseoso*. Fondo de Cultura Económica. France. 2007

El arte de las calles a concordado con diversos parámetros del arte contemporáneo, esto, debido a factores que van más allá de los atributos estéticos, dentro del arte gráfico callejero en específico, existen una serie de “atributos” que se entrelazan dentro de las estrategias artísticas contemporáneas, como la invasión o re significación espacial que se encuentra presente en el arte instalación desde que fue creado por Marcel Duchamp; así como la apertura dentro de los sistemas del arte propuesto por el Pop Art, entre otros. A estos, el Street Art agrega sus propios valores, el graffiti está basado en un estilo puramente efímero, casi gaseoso, con caracteres específicos al que se le van agregando ideas, técnicas y metodologías.

A mediados de los años noventa se desarrollan nuevos sistemas dentro del arte gráfico de las calles, como la invasión a través de la repetición (Shepard Fairey), se agregan conceptos específicos y discursos dirigidos (Banksy), la intervención a productos gráficos (Kaws), entre muchos otros métodos y técnicas particulares.

El graffiti siempre ha guardado como el mayor de sus valores el factor de la ilegalidad, el irrumpir en propiedad privada, la adrenalina que nutre al delincuente menor, generando trazos correctos, exactos, precisos y medidos, en proporción contra el tiempo, contra toda ley, de ahí el “arte desobediente”, ese es el verdadero sentido de apropiación espacial, a la vez aquí yace el sentido procedural, donde las acciones y los procedimientos que llevan a la creación de la obra son tomadas en cuenta para determinar un valor artístico.

Diciembre 2020

contemporary art, this, due to factors that go beyond aesthetic attributes, within specific street graphic art, there are a series of “attributes” that are intertwined within the contemporary artistic strategies, such as the invasion or spatial re-signification that has been present in installation arts since it was created by Marcel Duchamp; as well as the openness within the art systems proposed by Pop Art, among others. To these Street art adds its own values, graffiti is based on a purely ephemeral, almost gassy style, with specific characters to which ideas, techniques and methodologies are added.

In the mid-90's, new systems were developed within the graphic art of the streets, such as invasion through repetition (Shepard Fairey), specific concepts and directed discourses were added (BANKSY), intervention to graphic products. (KAWS) among many other particular methods and techniques.

However, in addition to all the new directions that street art has taken, specifically graffiti and the intention of contemporary art to extract it to its sacred precincts, graffiti has always kept the factor of illegality as the greatest of its values., the breaking into private property, the adrenaline that nourishes the minor offender, generating correct, exact, precise and measured outlines in proportion, against time, against all laws, hence the “disobedient art” that is the true sense of spatial appropriation At the same time, here lies the procedural sense, where the actions and procedures that lead to the creation of the work are taken into account to determine an artistic value.

December 2020

Con 20 años de experiencia es un referente de la escena del graffiti en el Estado, a nivel nacional e internacional, ha realizado proyectos de gran importancia en varios Estados del país; es uno de los precursores del *wildstyle*, el “3D” y el realismo, cuenta con trabajos y obras monumentales.

Su trabajo se caracteriza por tomar en cuenta el contexto del sitio y sus obras por lo general transmiten aspectos positivos de la cultura. Actualmente ha llevado su trabajo a la práctica del tatuaje.

With 20 years of experience, he is a benchmark of the Street Art scene in the state, at a national and international level, he has carried out projects of great importance in several states of the country; he is one of the forerunners of *wildstyle*, “3D” and realism, he has monumental works.

His work is characterized by taking into account the context of the site and it usually transmits positive aspects of culture. He has currently taken his work into tattoo practice.

愛

Desde temprana edad mostró un interés profundo por el graffiti, esto lo llevó a estudiar y profesionalizarse en el campo de las artes visuales donde ha sabido integrar los conocimientos y habilidades desarrolladas en la escuela a su obra, lo anterior se percibe en los distintos estilos que maneja como lo realista, lo surrealista y lo fantástico apoyándose con elementos tradicionales de la cultura mexicana.

From an early age he showed a deep interest in graffiti, this led him to study and professionalize in the field of visual arts where he has managed to integrate the knowledge and skills developed in school to his work; this is perceived in the different styles that he manages such as the realistic, the surreal and the fantastic supported by traditional elements of Mexican cultures.

BRAKE
GYS 2x2

PW
ATINO

BR

qzki

“Escritor de graffiti”

Es originario de San Luis Potosí y su trabajo visual se caracteriza por el manejo amplio de gamas cromáticas y composiciones que emanen de su imaginario apoyándose en el estilo “3D”, estilo de formas complejas que requiere habilidades técnicas y de perspectiva. A lo largo de su trayectoria ha tenido una evolución muy interesante tanto en lo técnico como en lo conceptual.

“Graffiti writer”

Originally from San Luis Potosí, his visual work is characterized by the wide use of color ranges and compositions that emanate from his imagination, relying on the “3D” style, a style of complex shapes that requires technical and perspective skills. Throughout his career he has had a very interesting evolution both technically and conceptually.

... el compromiso
de la cultura
y de la
creatividad.
Un compromiso
que se concreta

RHNDK .. Kabayaz
INGELITOZ PIN
SAYA bantocas
KOLOK TUR AIR Las
TETUOZ Sekantoz
TINTA Puntuz
GARABATOS sup
FM IAneas NUEVOS
NOKUT

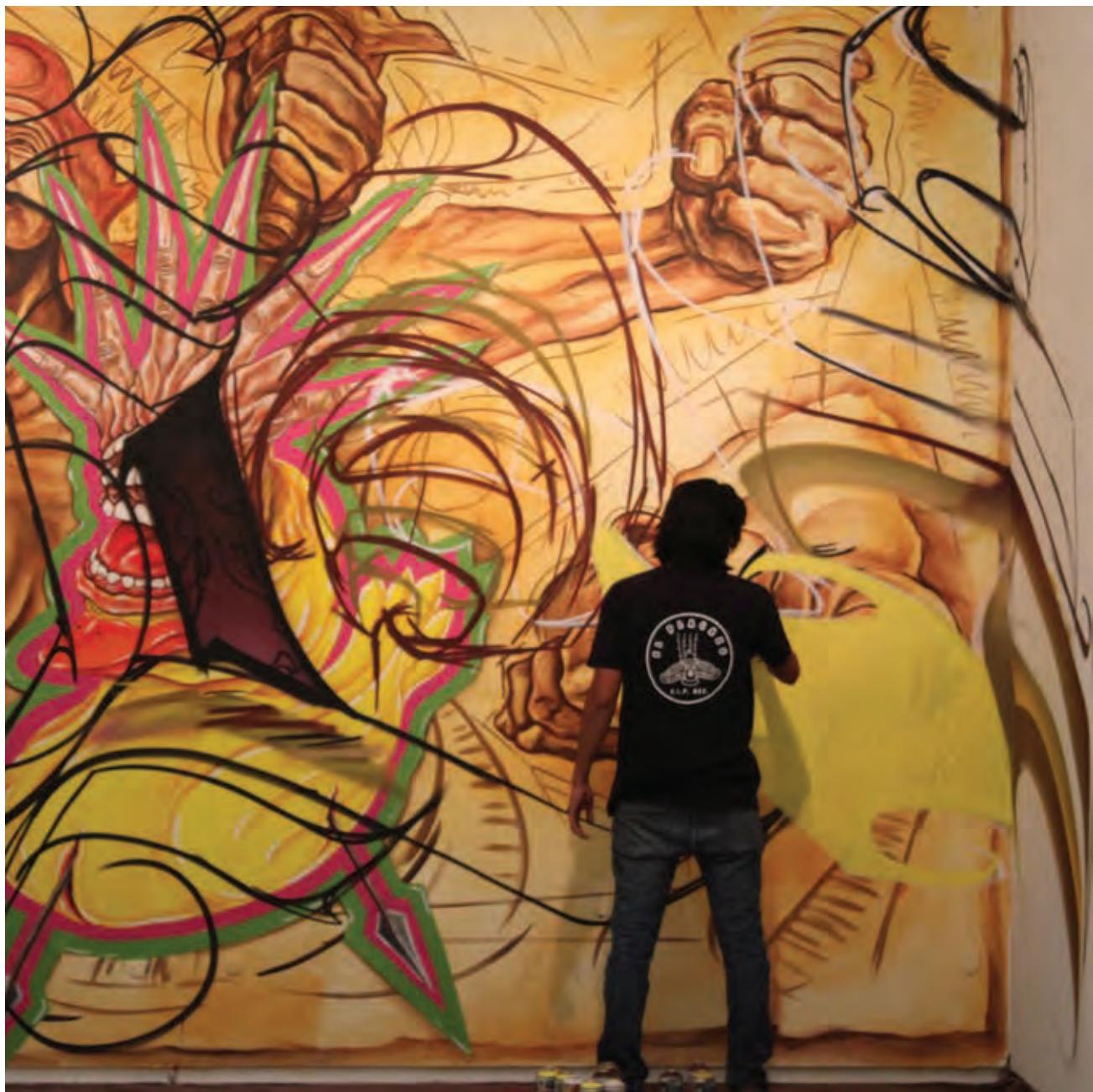
WANT

Mayormente se desarrolla en el estilo de las “bombas” aunque su propuesta visual en el terreno de las letras abarca estilos variados y se pueden percibir en ciertas obras influencias de letras con estilos góticos llenos de color, apropiarse de lugares que parecieran imperceptibles, se vuelven llamativos a través de sus intervenciones, los anuncios espectaculares y los vagones de tren también son sus lienzos.

He has mostly developed in the style of “bombs” although his visual proposal in the field of lettering encompasses varied styles and influences of gothic styles letters, full of color can be perceived in certain works; appropriating spaces that seem imperceptible become striking through his interventions, billboards and train wagons are also his canvases.

...♥BITCH♥...

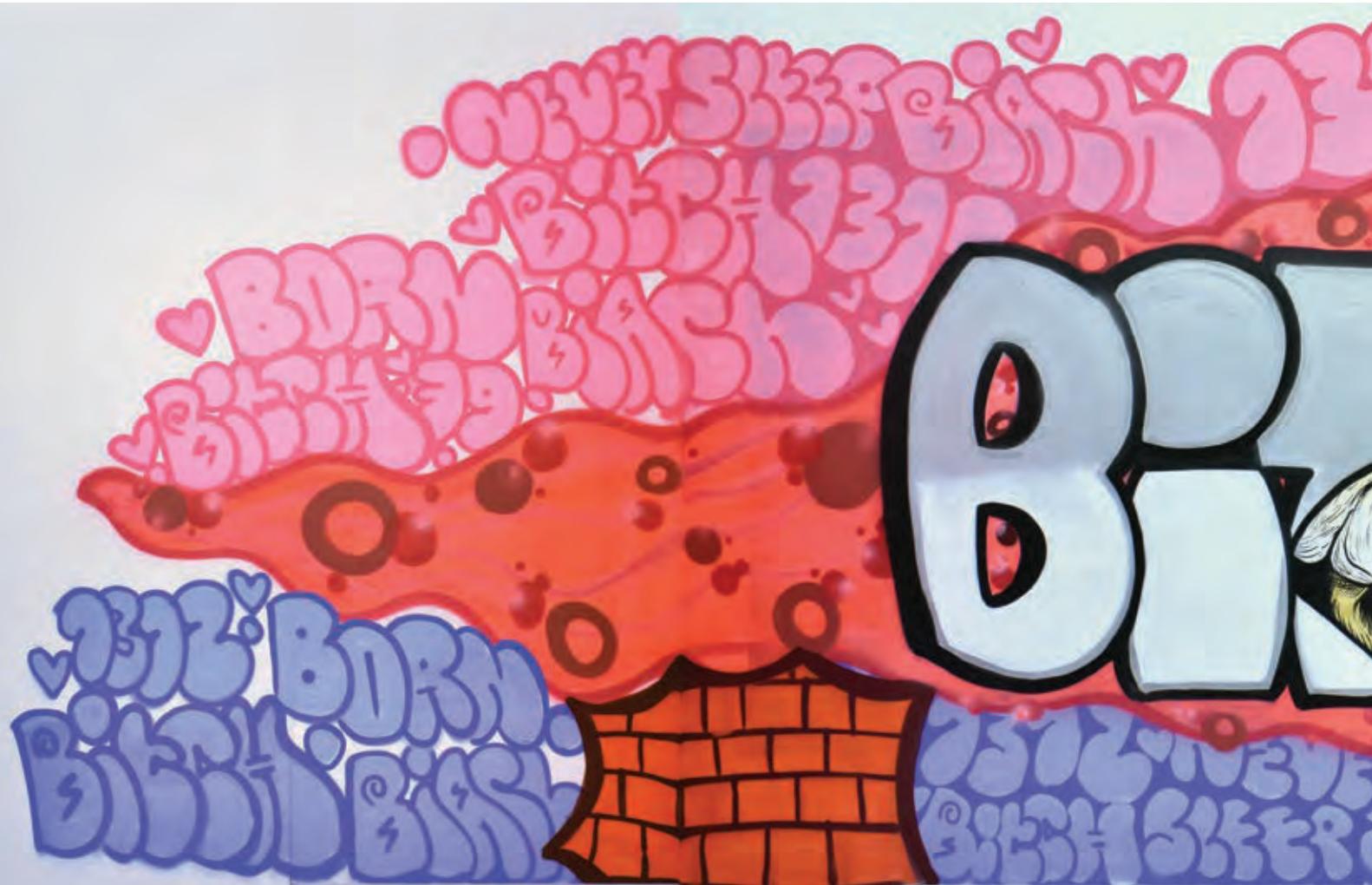
BITCH

"Si tienes algo que contar, debes contarlo donde lo vean, (...) todo arte consistía en no ser capturado. Pintar donde no debes. Huir de los guardias y que no te atrapen, llegar a casa y pensar -Lo hice. Es lo mejor. Más que el sexo o las drogas. A muchos el graffiti nos salvó de cosas".

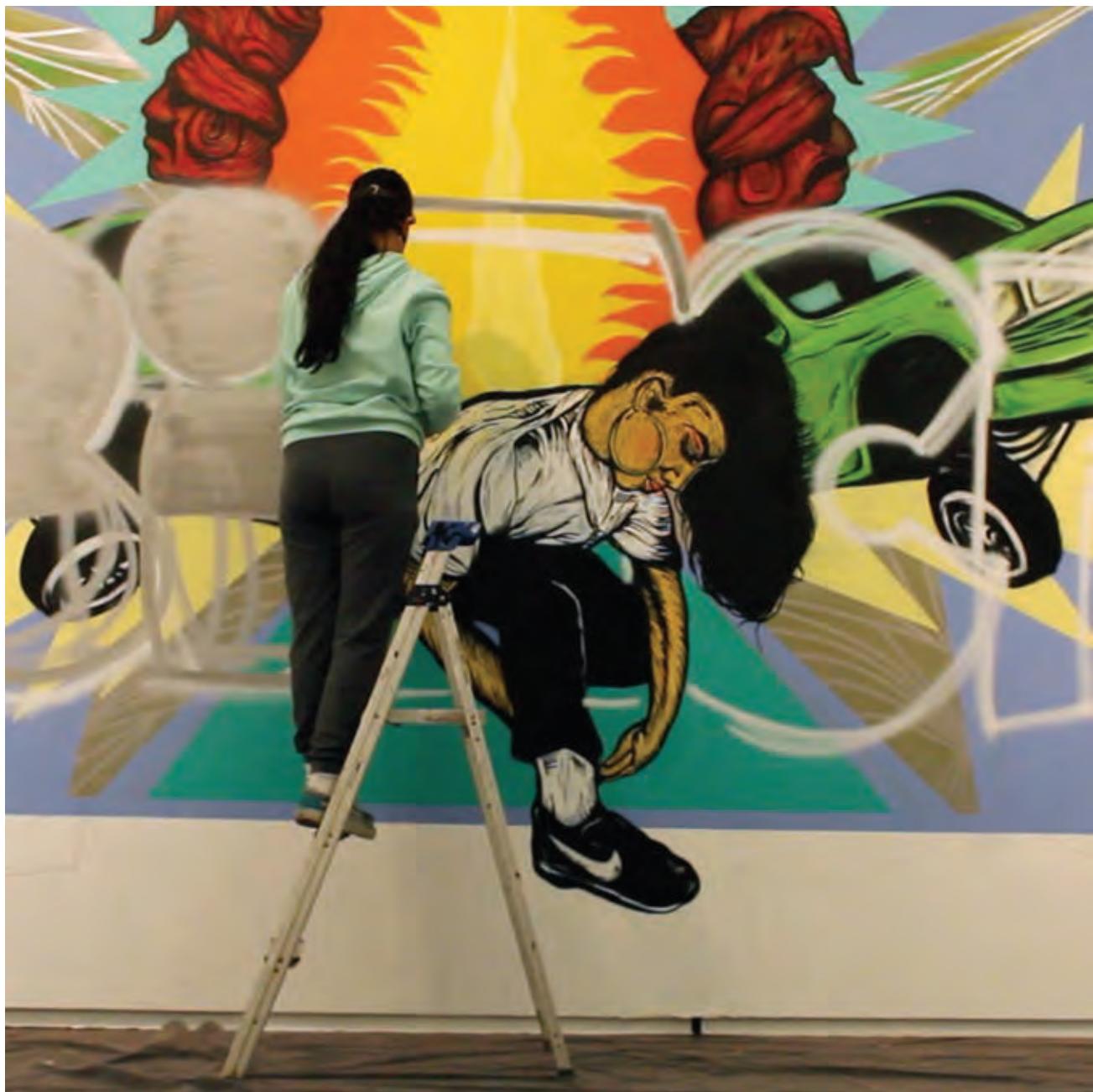
Arturo Pérez-Reverte 2013.

"If you have something to tell, you must tell it where they see it, (...) all art consisted in not being captured. Paint where you shouldn't. Run away from the guards and don't get caught, get home and think - I did. It is the best. More than sex or drugs. Graffiti saved many of us of things."

Arturo Pérez-Reverte 2013

SELOS

En general me gusta bastante hacer graffiti, me encanta la adrenalina que se genera cuando lo haces ilegalmente, el estado de euforia en el que entra tu cuerpo, tu mente; eso es algo fenomenal, creo que una de las mejores sensaciones que en mí existen.

Sin embargo, hacer graffiti legal pues simplemente es mera diversión, me gusta aprender nuevas técnicas, ser más limpio en mis trabajos, algo que en lo ilegal es más complicado pero no imposible, últimamente he estado trabajando en anuncios espectaculares y es ahí donde implemento lo que aprendo día con día.

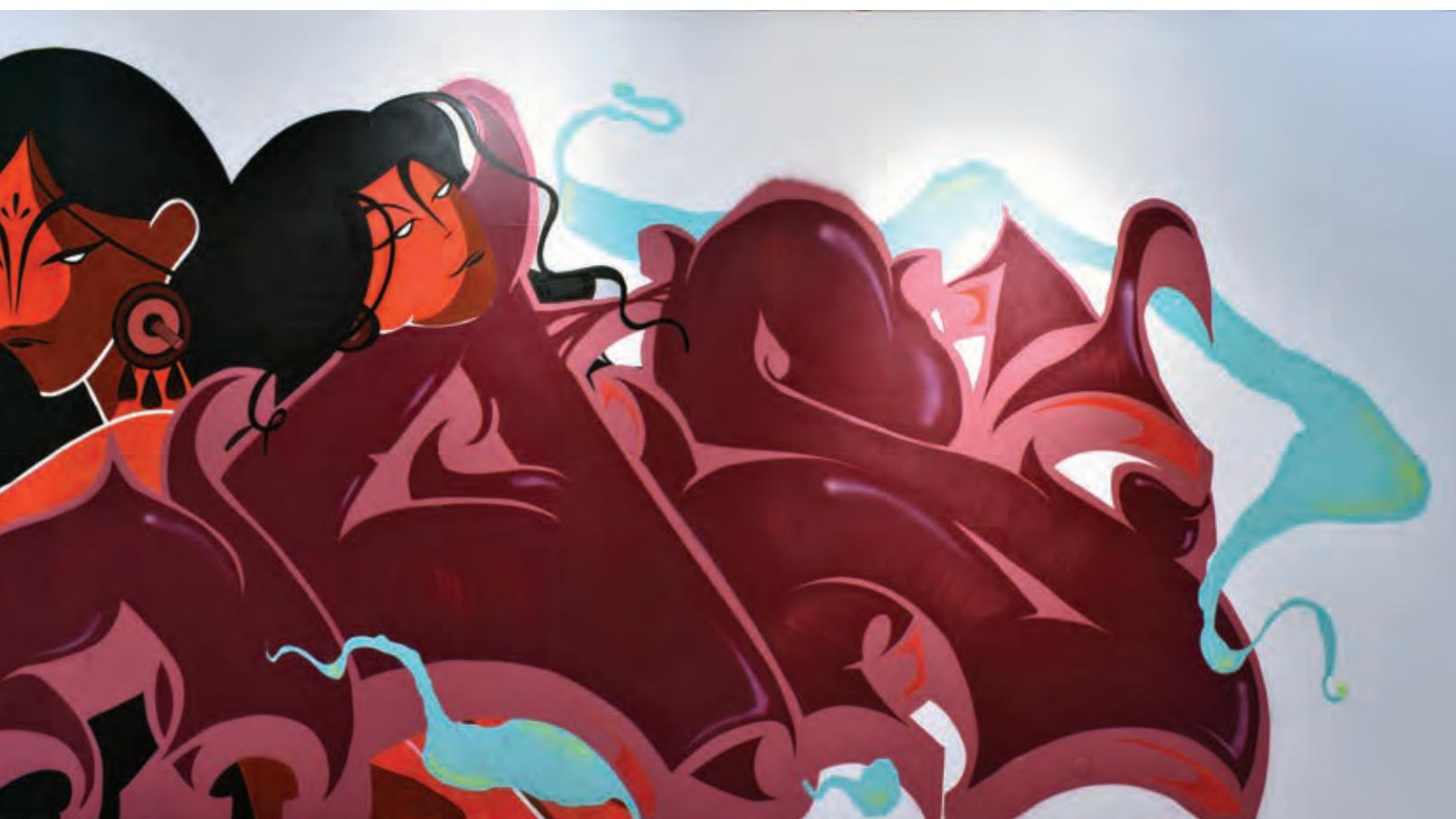
Estoy enamorado del graffiti, si te gusta hacerlo hazlo por placer. Para ti y nadie más.

In general, I quite like doing graffiti; I love the adrenaline that is generated when you do it illegally, the state of euphoria your body, your mind enters; that is something phenomenal I think one of the best feelings that exist in me.

However, doing legal graffiti is simply fun, I like to learn new techniques, to be cleaner in my work, something that illegally is more complicated but not impossible. Lately I have been working on billboard advertisements and this is where I implement what I learn day by day.

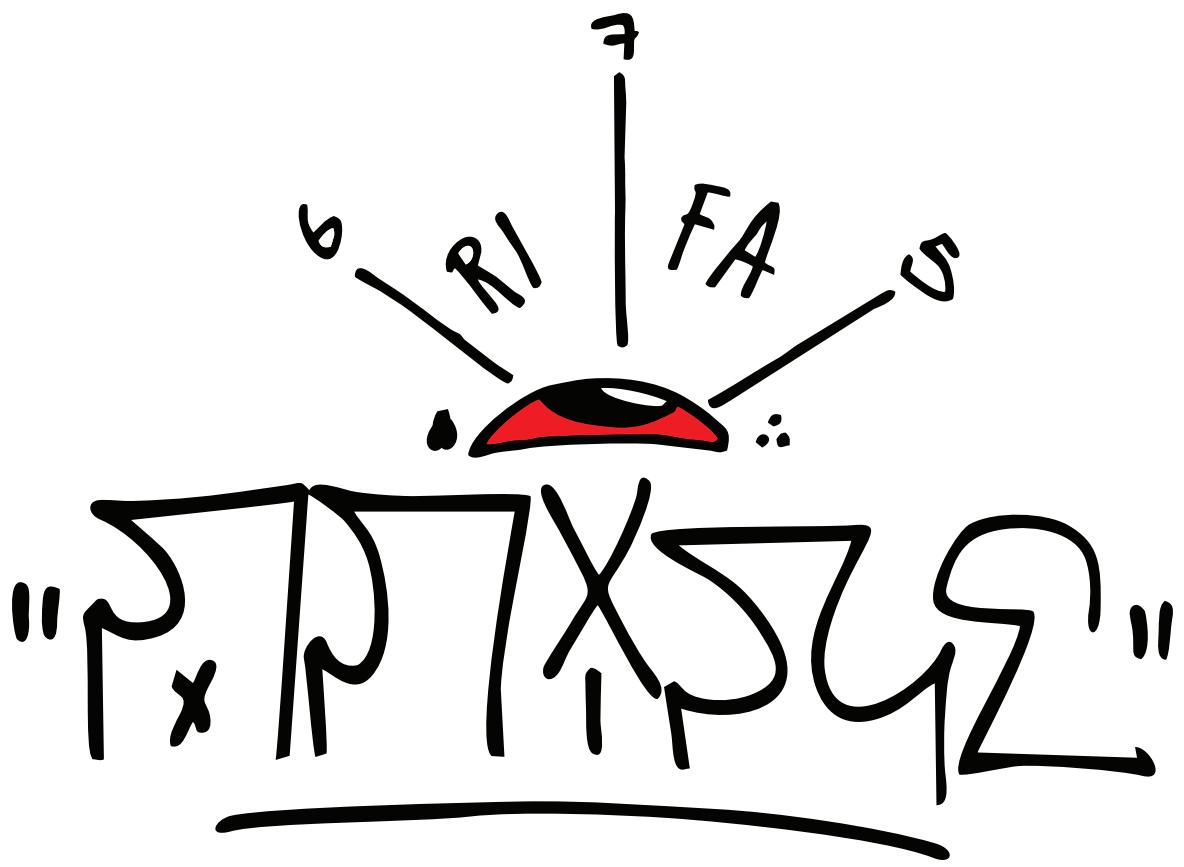
I am in love with graffiti, if you like to do it do it for pleasure. For yourself and no one else.

El arte urbano, a lo largo de su andar por la historia, en varias etapas, ha sufrido discriminación; líderes políticos y sociedad civil poniéndose de acuerdo para erradicarlo cual si fuera una plaga de bichos, pues sólo les representaba un acto de vandalismo y provocación a lo que ellos consideraban buenas costumbres.

Hoy día aún se lucha con ese estigma, aunque para algunos el arte urbano y sus exponentes representan algo indeseable, no se puede negar que la calle y su medio de expresión plástica han tomado las galerías de los más prestigiosos museos y espacios del mundo.

Todo ello gracias a los precursores de este movimiento que resistieron y abrieron camino a una nueva generación de exponentes que de igual manera siguen su lucha por seguir consiguiendo el respeto y continuar siendo la voz de todos los barrios del planeta.

Animeh Rules 2020

Street art, throughout its journey through history, in various stages, has suffered discrimination; Political leaders and civil society agreeing to eradicate it, as if it were a plague of vermin, since it only represented an act of vandalism and provocation to what they considered good customs.

Today, this stigma is still fought against, although for some urban art and its exponents represent something undesirable, it cannot be denied that the street and its means of artistic expression have taken over the galleries of the most prestigious museums and spaces in the world.

All this thanks to the precursors of this movement who resisted and paved the way for a new generation of exponents who likewise continue their struggle to continue to gain respect and continue to be the voice of all neighborhoods on the planet.

Animeh Rules 2020

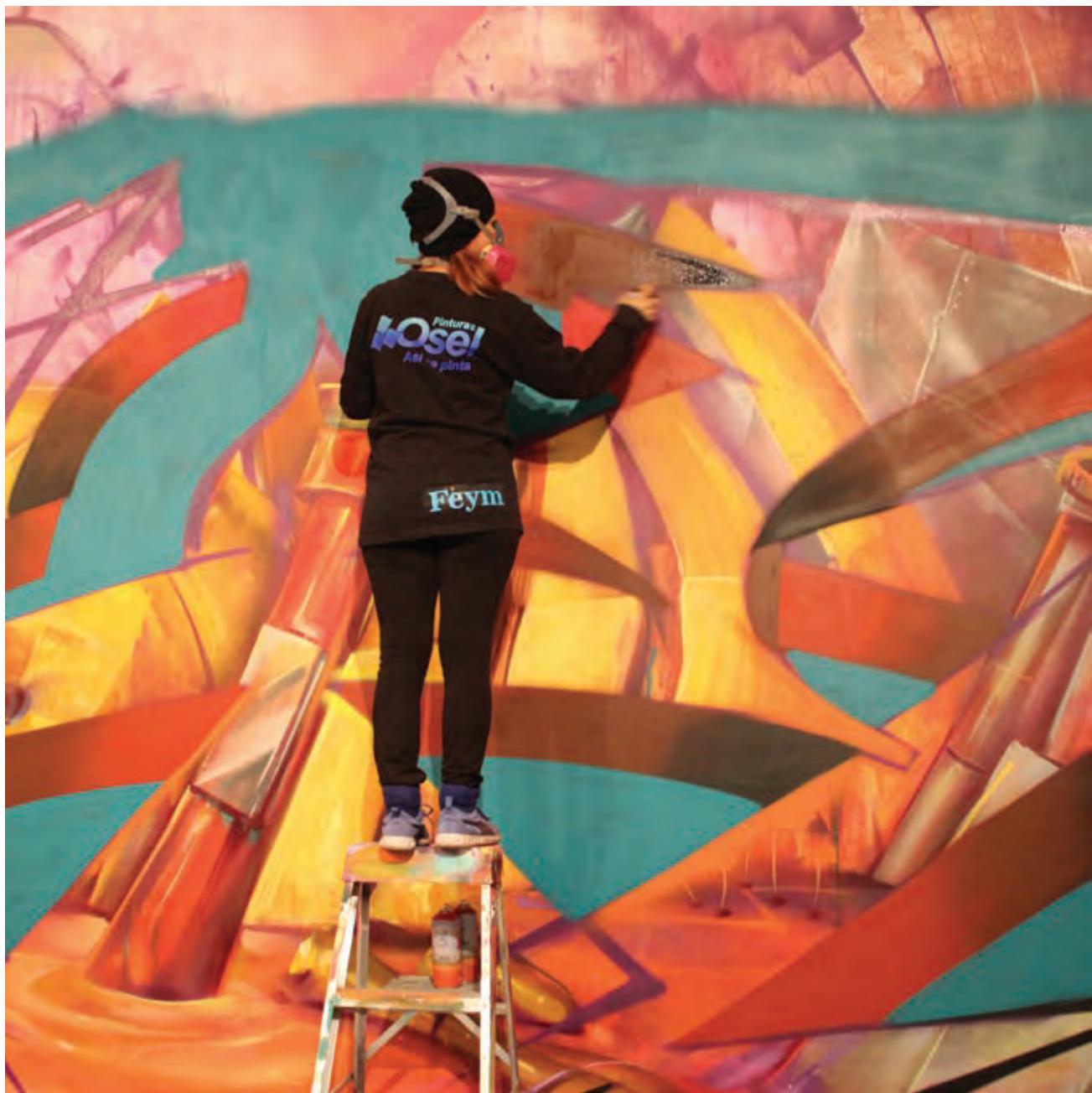
F.A.M.E.

Desde el *wildstyle* hasta las “bombas”, F.A.M.E. es una artista del graffiti que genera una propuesta visual muy interesante, los muros y los trenes son sus lienzos y se apodera de ellos a través de letras en gran formato. El *hip hop*, el *break dance* y el graffiti complementan su estilo de vida en donde cada manifestación creativa es una expresión del entorno urbano.

From the wildstyle to the bombs, Fame is a graffiti artist who generates a very interesting visual proposal; walls and trains are her canvases and she takes over them through large format letters. Hip hop, break dance and graffiti complement her lifestyle where each creative manifestation is an expression of the urban environment.

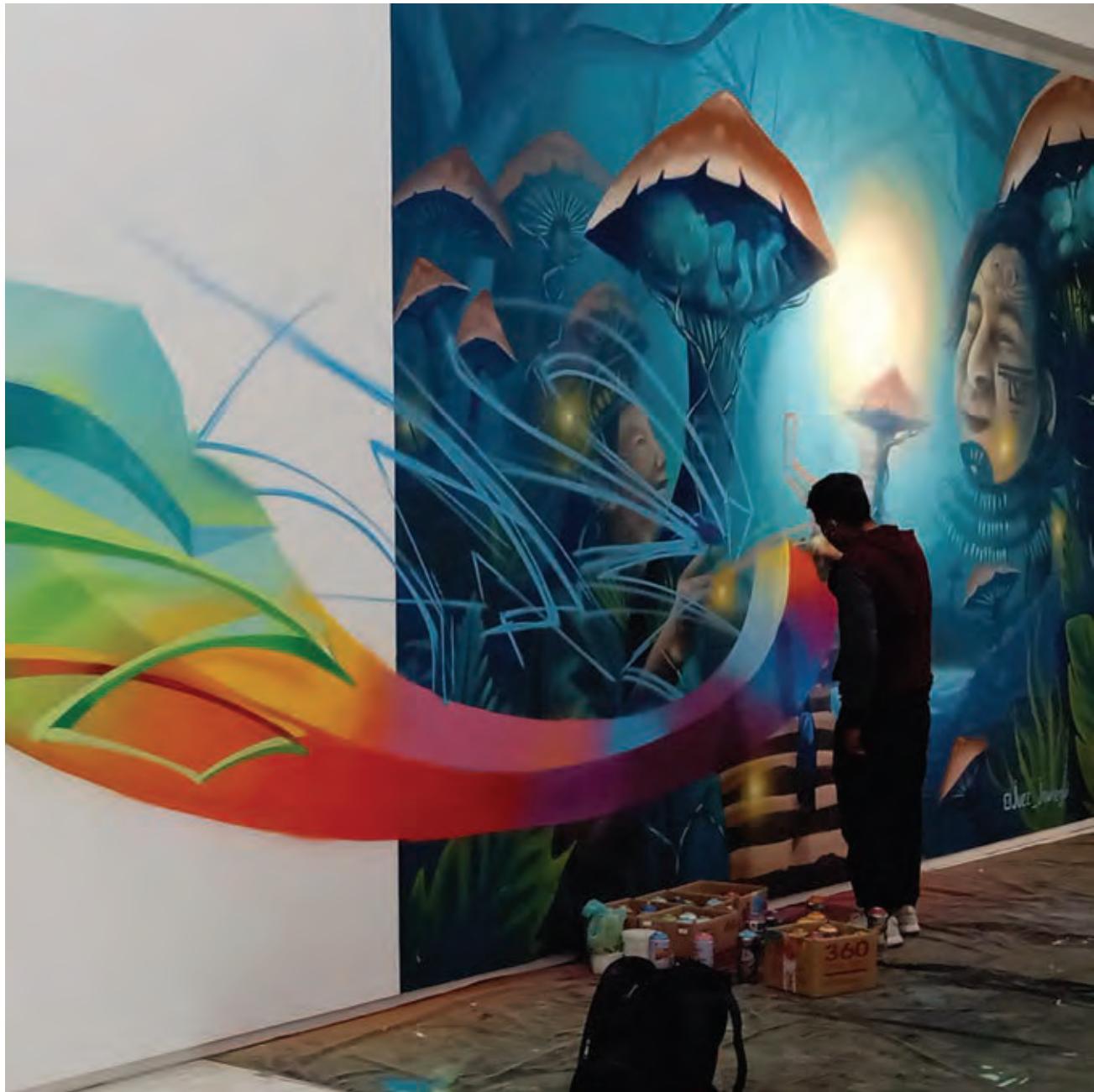

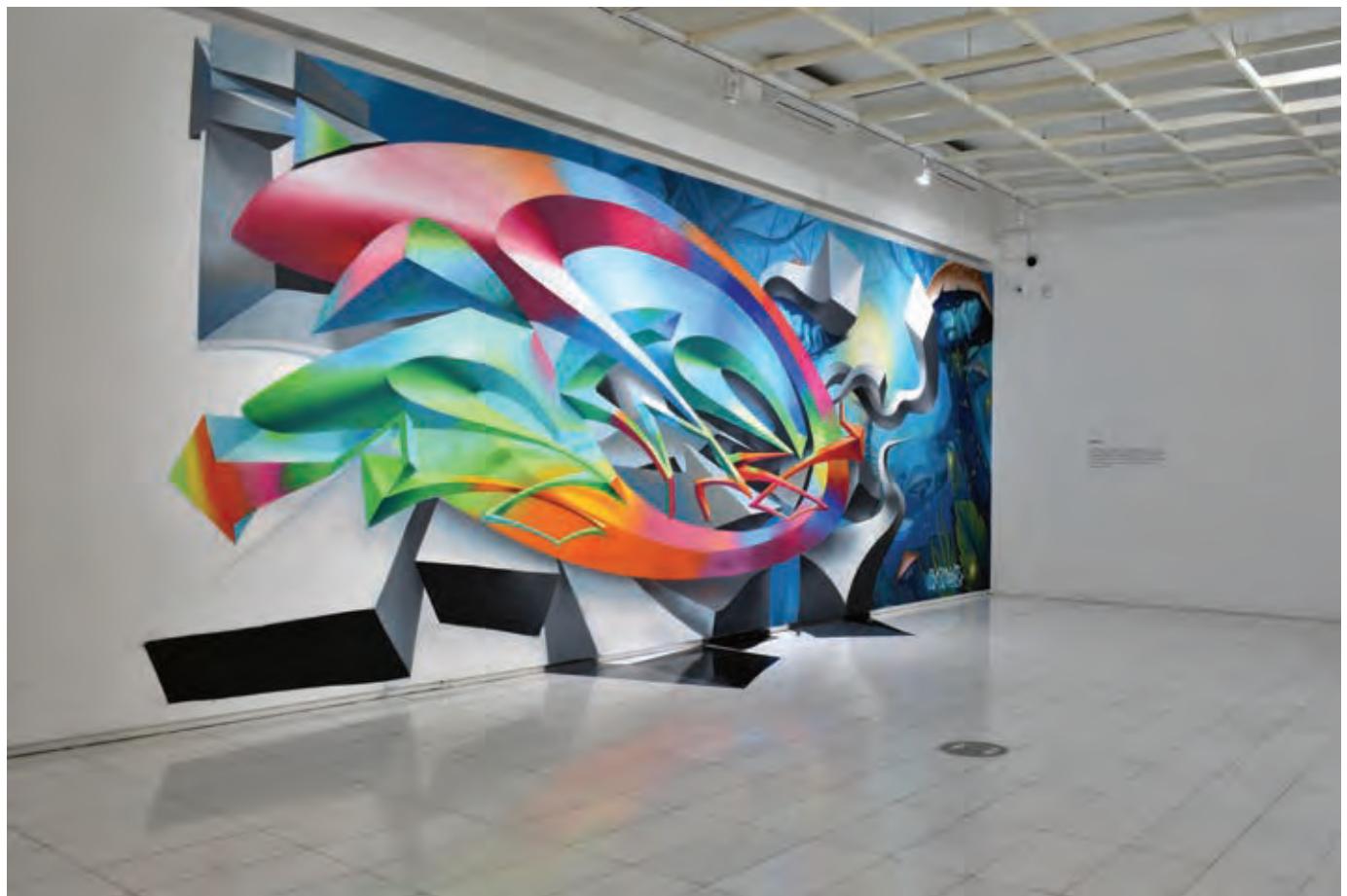
Su trabajo se caracteriza por la variedad de colores, su estilo podría considerarse dentro del *wildstyle* aunque también trabaja con elementos de lo surrealista y lo figurativo, a su vez toma como referentes elementos de la cultura popular de México. Su trabajo es introspectivo y genera texturas visuales que se asemejan al metal.

His work is characterized by the variety of colors, his style can be considered within wilstyle although he also works his surreal and figurative elements, at the same time he takes as reference elements of Mexican popular culture. His work is introspective and generates visual textures that resemble metal.

Su obra se centra principalmente en la experimentación de formas geométricas y volumétricas y cómo estas pueden expresar a manera de composición una idea o concepto específico por medio del uso del color, las texturas y distintos materiales.

La observación y contemplación del entorno y principalmente de la naturaleza y sus pequeños detalles lo inspiran a crear micro-ecosistemas y ambientes surrealistas que visualmente brindan diversas sensaciones.

“La creatividad y el arte han sido parte fundamental a lo largo de mi vida, una pasión que he decidido transformar en una profesión que me muestra el camino hacia mis metas”.

His work centers mainly on the experimentation of geometrical and volumetric shapes and how these can express as a composition, a specific idea or concept by the use of color, textures and diverse materials.

Observation and contemplation of the environment, principally of nature and small details inspire him to create a micro-ecosystems and surreal atmospheres that visually offer several sensations.

“Creativity and art have a fundamental part throughout my life, a passion which I have decided to transform into a profession which shows me a way towards my goals”.

ରୂପ

Udie

Su obra se centra principalmente en la experimentación de formas geométricas y polimórficas y cómo éstas pueden expresar a manera de composición una idea o concepto tridimensional por medio del uso del color, las texturas y distintos materiales.

La observación y contemplación del entorno y principalmente de la naturaleza y sus propios detalles lo inspiran a crear paisajes-ecosistemas y ambientes surrealistas que visualmente generan diversas sensaciones.

"La creatividad y el arte han sido parte fundamental a lo largo de mi vida, una pasión que he decidido trascender en una profesión que me muestra el camino hacia mis metas".

J O B E R I N G E N I O C R E A T I V O

Con casi 25 años de trayectoria es un referente del Street Art en el Estado, su trabajo ha evolucionado y prácticamente ha tocado todos los estilos del graffiti. En la actualidad su trabajo se caracteriza por la explosión de colores y los elementos realistas y figurativos de sus obras, a su vez usa como referentes elementos tradicionales del Estado.

Menciona que la apertura de estas manifestaciones ha tenido una buena respuesta y que las condiciones para realizar esta práctica son muy distintas a las de hace dos décadas donde ni si quiera los materiales se podían encontrar en la ciudad.

"Ahora las paredes llegan solas, el graffiti evolucionó, las herramientas se venden en la tienda de la esquina, en los libros de primaria aparece la palabra graffiti, nuestros hijos disfrutan de nuestras obras y a hora te pagan por pintar. Aquello se vuelve un estilo de vida y la vida se llena de colores".

With almost 25 years of experience, he is a reference of Street Art in the state; his work has evolved and has practically touched all styles of graffiti. At present his work is characterized by the explosion of colors and the realistic and figurative elements of his works, and uses traditional elements of the state as references as well.

He mentions that the opening of these demonstrations has had a good response and that materials could not even be found in the city.

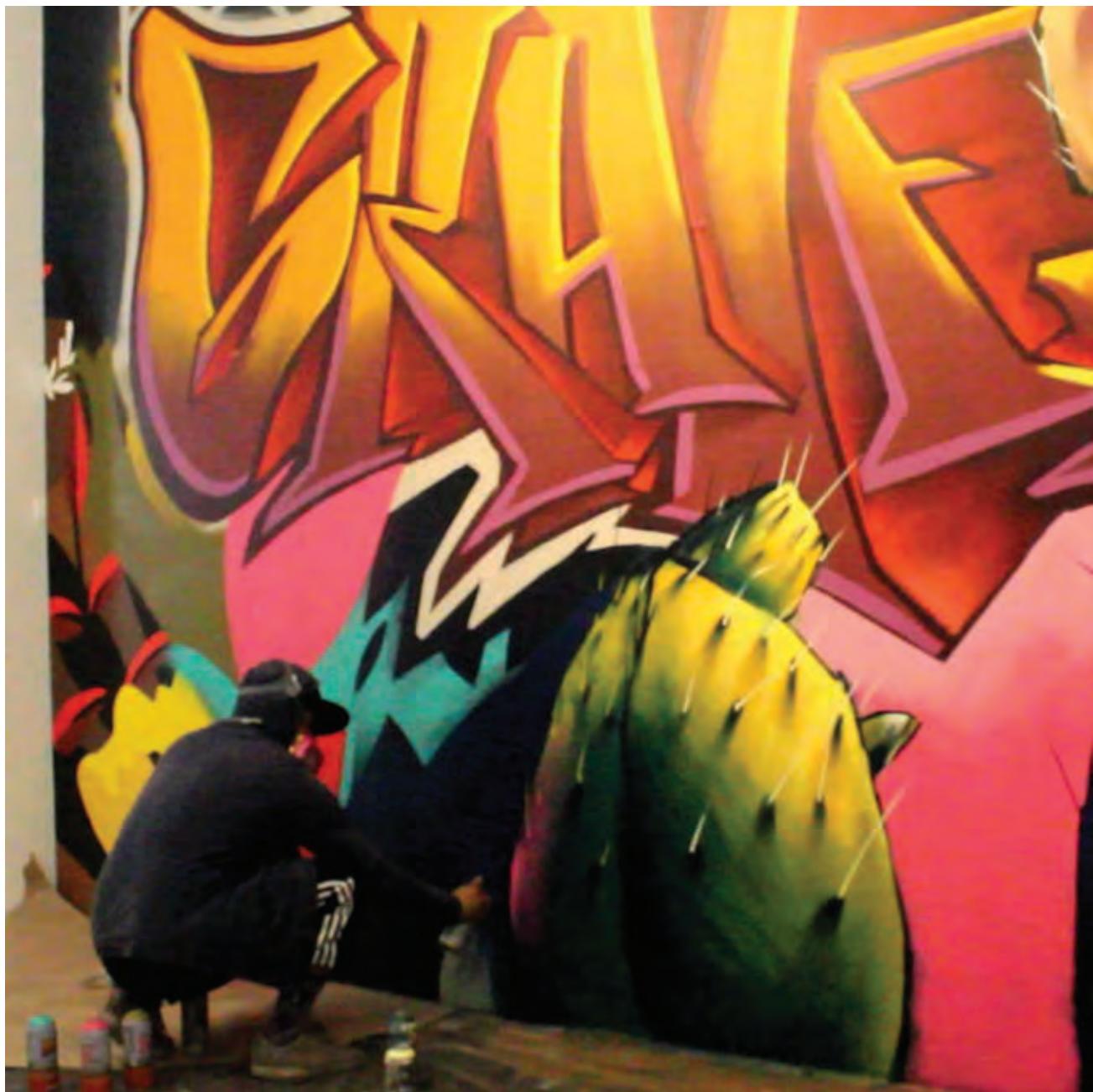
"Now, walls come alone, graffiti has evolved, tools are sold in the corner store, the word graffiti appears in elementary books, our children enjoy our works; now you get paid to paint.. This becomes a lifestyle and life fills with colors "

JOBER
1996
THE END
SF

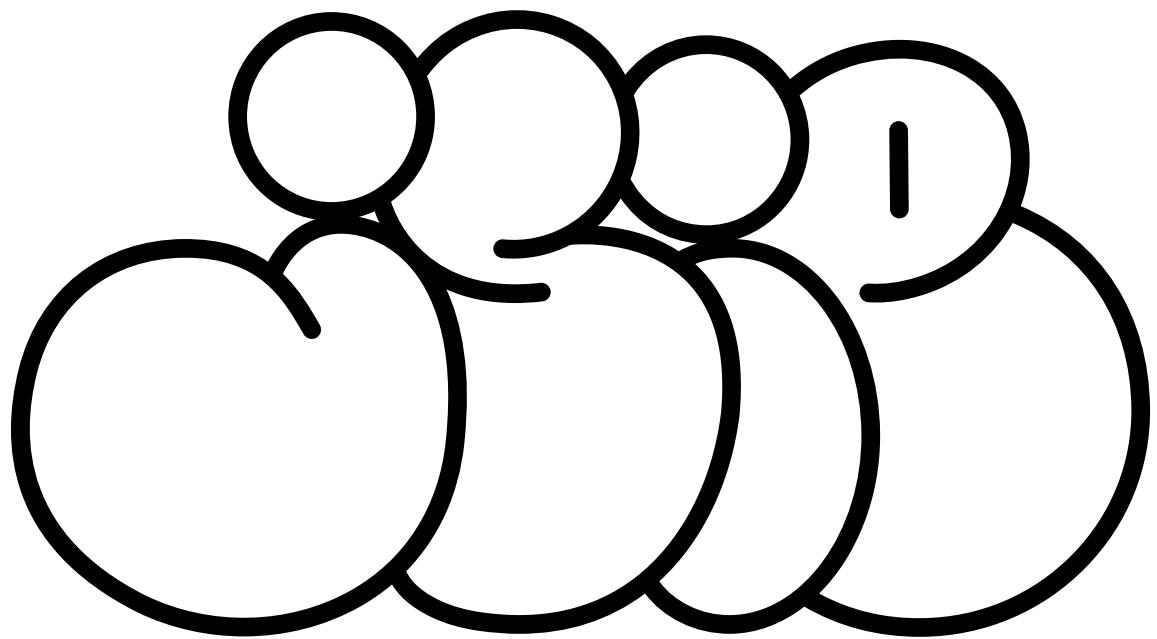
JOBER

Autodidacta.

Destruyendo propiedad pública y privada por diversión desde el 2010.

Con todo en contra, logré llevar el graffiti más allá de una etapa y lo convertí en un estilo de vida que ocasionalmente paga las cuentas y me ahorra la terapia.

Gracias a todos los punks que me inspiran, me acompañan y no me dejan aflojar. Gracias a mi familia, esto es para ustedes, porque para mí es la calle. Gracias Li'l. Sophie.

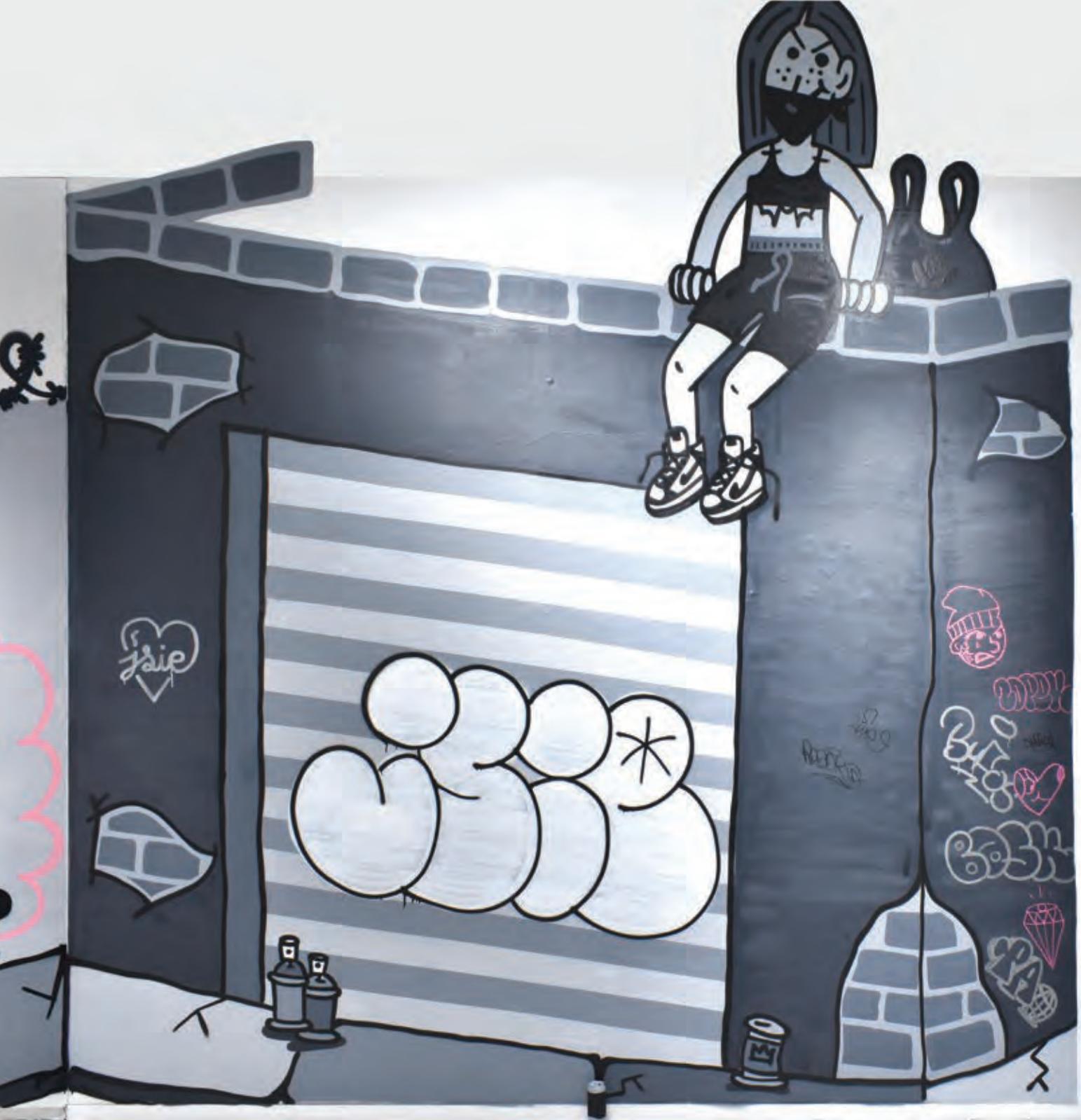
Self-taught.

Destroying public and private property for fun since 2010.

Against all odds, I managed to take graffiti beyond a stage and turned it into a lifestyle that occasionally pays the bills and saves me from therapy.

Thanks to all the punks who inspire me, accompany me and don't let me slacken. Thanks to my family, this is for you, because for me it is the street. Thanks Li'l. Sophie.

KHOK

Su trabajo se desarrolla por medio de las “bombas” y las “placas”, desde lo clandestino, en la mayoría de las ocasiones se desplaza hacia otros territorios geográficos ya que el lienzo o el objeto de intervención por lo general son los vagones de tren, vagones que al recorrer todo el país funcionan como lienzos ambulantes de su propuesta.

His work is developed through bombs and plaques, from the clandestine, his work in most cases moves to other geographical territories since the canvas or the object of intervention is usually train wagons, wagons that when traveling all over the country function as traveling canvases of his proposal.

KALO

HOMEG

\$

:twirl:
Bader, Air
Juice Jokie
Madin-DYRS
Nada,
Mad.
crew

Esta obra se terminó de imprimir en el mes de marzo de 2021 en los talleres de
PRINTEGO, Pedro Moreno #205, Col. Los Ángeles, San Luis Potosí, S.L.P. México.

La impresión se realizó en papel couche mate de 150 g.
Con un tiraje de 750 ejemplares.

SECRETARÍA
DE CULTURA

RHND .. kabaya
ANGELITOZ FIN
TINTAZ EYAZ bank
TINTAZ KORI KOI
TINTAZ Los
TINTAZ bekantez
PINTAZ championez
GARABATOS
IDEAS M