

JUANDRÉS VERA, reinventando el *street painting*

■ HERNANDO GARZA

En la entrevista, quien también ha participado en exposiciones colectivas, instalaciones, escenografías y esculturas, habló del movimiento global de intervención de pintura efímera o *street painting*, conceptos sobre el arte, la producción visual de la localidad y el uso de soportes tradicionales y de nuevas tecnologías para su trabajo, entre otros temas.

1.- ¿Qué opinas del fenómeno del *street painting*, su forma de organización y participación, en cuanto al panorama local, cómo ha ido desarrollándose y cómo ha sido la experiencia del contacto directo con el público?

J. V. Para mí el *street painting* o intervención de pintura efímera está asociada (principalmente en Occidente) al uso del gis pastel sobre el pavimento y en los últimos años se ha expandido de una forma asombrosa por todo el mundo, pese a que en materia de organización existen festivales instituidos formalmente desde 15 años o

más. De hecho, en Italia se celebran año con año los más antiguos en la modalidad de arte sacro o madonnari, sumando una tradición de casi 40 años; en mi opinión dicha expansión y popularidad se debe en gran medida a las tecnologías de dispositivos como celulares con funciones de cámaras digitales en combinación con el Internet y las redes sociales.

En la localidad se ha desarrollado a partir de la creación del Festival Bella Vía en el año 2004, dando la oportunidad a muchos artistas de demostrar su talento en este arte, llegando algunos a sobresalir no sólo a nivel nacional sino también internacional.

La relación con el público es una retroalimentación muy positiva, casi instantánea para todos los participantes pues sea conocedor o no tiene la oportunidad no sólo de ver el proceso de una obra sino también interactuar verbalmente con el ejecutor de la misma. Particularmente en México, creo que la herencia cultural del muralismo se manifiesta en la forma en que el público nacional llega a apreciar este arte pues ambos géneros coinciden en que gran

parte de su naturaleza es de carácter popular didáctico, de sensibilizar a las masas.

2.- ¿Cuáles han sido tus intervenciones más recientes en este fenómeno a nivel local, nacional e internacional?

J. V. A nivel local, recientemente obtuve el primer lugar de mi categoría en el Festival Bella Vía, que me concede el título de maestro madonnaro. A nivel nacional, en el XI Festival de Artes Visuales de Campeche, el Festival Colores de Jalisco y el Festival Madonnari Guanajuato. A nivel internacional, en el verano pasado tuve el honor de ser artista invitado y jurado del First Pavement Art Prize en Milton Keynes, Inglaterra, y días más tarde obtuve medalla de plata en categoría calificada en el Incontro Nazionale dei Madonnari en Grazie Mantova, Italia.

3.- ¿Desde cuándo pintas y cuáles fueron las motivaciones que tuviste para ello?

J. V. Desde hace 13 años comencé a pintar en concursos de murales y decoración de interiores, más tarde, hace ya casi 7 años, comencé a dedicarme a la pintura de caballete y adicional a ésta, hace 3, a las inter-

Pese a contar con una breve trayectoria como creador visual, Juandrés Vera, egresado de la Facultad de Artes Visuales de la UANL y ganador del Festival Bella Vía en la localidad, fue invitado el año pasado a exponer en Inglaterra e Italia, donde obtuvo diversos reconocimientos.

vinciones con pintura efímera. Las motivaciones para pintar fueron diversas, como el gusto por el dibujo y posteriormente el descubrir que también tenía la habilidad suficiente para sobresalir y expresarme a la vez que obtenía sustento de ello.

4.- ¿Qué temas incluyes en tu trabajo y por qué?

J. V. Los temas en mi trabajo son tan diversos como las cosas que captan mi interés. Trato de no quedarme estancado en mis temas, de no aplicar la misma fórmula con pequeños cambios por cómodo que pueda parecer pues creo que el arte se forma con obras y no con productos. Comencé con un tema sobre el transporte colectivo pues fue mi entorno durante casi 10 años, después rompí esos límites temáticos porque quise experimentar otras soluciones que no me permitía esa primera etapa y así sucesivamente.

5.- ¿Cuál es tu concepción del arte o del trabajo creativo que llevas a cabo?

J. V. Como artista es inevitable interpretar la realidad y eso se manifiesta en el trabajo. En mi caso no es la excepción: mi trabajo

creativo está en cambio constante pues mi percepción cambia de igual manera. Sin embargo, he aprendido cierto lenguaje de las obras y artistas que admiro y como si fueran palabras he aplicado diversas herramientas de esos lenguajes, haciendo una síntesis que genere un lenguaje adaptado a nuevas necesidades, ya sean conceptuales, místicas, estéticas o económicas.

6.- ¿Cuáles son tus influencias artísticas o culturales?

J. V. De niño, cuando no sabía nada de pintura, con frecuencia veía “El placer de pintar” de Bob Ross. Creo que fue mi primera influencia, no en temática, pero sí en técnica. Nunca me motivó en ese entonces a tomar los pinceles y un lienzo, pero cuando se tiene cierta habilidad nata para el dibujo y pintura ésta también capacita al individuo para interpretar el cómo hacer aquello que se ve sobre la misma disciplina. Posteriormente, cuando era estudiante, pintores como Rafael Cauduro y Arturo Rivera me impresionaron antes de siquiera llevar clases de historia del arte: uno por el uso de materiales y soportes

y el otro por las atmósferas, ambos por el dominio de la pintura en sí. En mi pintura distingo tres grupos de influencias: Caravaggio, Goya y Velázquez en el claroscuro y forma, Dalí y Magritte en la estética y composición de la narrativa y en el interés personal por partir siempre de un concepto: las obras de artistas como Duchamp, Beuys o Gabriel Orozco han sido también influencias importantes. Actualmente admiro la obra de artistas como Daniel Lezama, Mendoza Mancillas y René Almanza.

7.- ¿Qué opinas del movimiento de las artes visuales en Monterrey?

J. V. Para mí el concepto de contraste es lo que mejor define a la ciudad, contraste social, político, económico, y el de las artes visuales no es la excepción, existen un considerable volumen de artistas dedicados de oficio, otro menor de artistas de vanguardia emuladora de tendencias del extranjero y otro más ínfimo de artistas que están aportando realmente cosas interesantes, lo cual es consecuencia obvia de las proporciones de la ciudad y de una relación con el mercado consumidor de dichas propuestas. Creo que en Monterrey se está madurando algo interesante en arte y tal vez la problemática que enfrenta en estos días acelere ese proceso.

8.- ¿Por qué el interés en la pintura figurativa?

J. V. Como dije anteriormente, la pintura figurativa es un lenguaje con el que aprendemos el arte y no importa cuántas rupturas o abstracciones surjan en él, es inevitable hacer asociaciones con la realidad de la figura porque eso seguimos viendo en el mundo cotidiano: figuras, símbolos, signos. Personalmente la pintura figurativa tiene un poder casi místico como las pinturas rupestres que según los estudiosos dotaban de certeza a los cazadores para tener éxito en la cacería; por su naturaleza simbólica, la pintura está más cerca de la interpretación de realidad que de la realidad misma. Por lo tanto, algo irreal manifestado a través de la pintura puede afectar al espectador como si lo fuera.

9.- ¿Qué tipo de soportes utilizas tanto convencionales como herramientas actuales y las facilidades para llevar a cabo tu trabajo?

J. V. En mi obra de caballete he usado soportes como vinil antiderrapante, por la estrecha relación que tenía con la temática del transporte colectivo. Por lo demás, las herramientas que uso son muy sencillas: para los modelos suelo usar registros fotográficos, en las composiciones previo a la producción uso *software* estándar para suprimir o agregar elementos en los bocetos y al momento de plasmarlo uso técnicas sencillas como la cuadrícula y pintura únicamente con pincel y brocha y como medios preferidos: la pintura acrílica y el óleo.

10.- Además de la pintura, ¿en qué otros proyectos has participado?

J. V. Además de la pintura he trabajado proyectos donde es aplicada de una u otra forma: como instalaciones, escenografías y esculturas.