

LA VENTANA DE FRANCISCO ALMARAZ

Emmanuel Ramos Bañuelos

Introducción

Las obras de arte traen consigo un sin fin de características que hacen que nosotros como espectadores veamos las verdaderas intenciones del artista o lo que quiso transmitirnos por medio de su pintura, con la ayuda de la iconología, el uso y conocimiento de los elementos utilizados por cada artista y del estilo usado por el autor en la mayoría de sus trabajos, nos pueden facilitar la tarea de realizar una verdadera apreciación estética de las obras de arte.

Otro factor importante es conocer un poco al autor de la obra a analizar, así, nos damos una idea de cómo fue evolucionando su estilo con el pasar del tiempo; de hecho, hay veces en las que la primer pintura de cualquier artista es muy diferente a las que hizo en el futuro, pues como seres humanos siempre estamos en la constante búsqueda de aprender cosas nuevas que estén relacionadas con aquello que amamos hacer y, por consiguiente, tener una pequeña evolución en la técnica empleada para alcanzar un nuevo tipo de público.

La pintura titulada *Ventana* que actualmente se encuentra en el Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez en Zacatecas es una muestra del talento que en su momento tuvo Francisco Almaraz, quien en vida se interesó por el arte urbano y plástico e intentó ayudar a los jóvenes en este medio de expresión, además, su gran perfeccionismo hizo que el valor estético de sus pinturas creciera considerablemente pues cada proyecto que sacaba tenía la garantía de que iba a estar lleno de calidad y de un gran mensaje por descubrir.

La obra que se va a analizar en este trabajo tiene algunos detalles perfectamente colocados que hacen que el espectador mismo se quede maravillado, tanto en las figuras utilizadas, en el uso de los colores, pero, sobre todo, en la forma de colocación de los mismos. Con esto en mente se intentará dar una pequeña interpretación y descifrar el posible mensaje dejado por el maestro Almaraz al momento de hacer su pintura, teniendo en cuenta otros de sus proyectos hechos a lo largo de su vida.

Se espera que con este trabajo se empiece a reconocer el trabajo de muchos zacatecanos en su labor artística, empezando por Francisco Javier Almaraz, pues a años de su muerte hay quienes aún lo recuerdan con cariño y lo consideran como uno de los máximos exponentes de arte en Fresnillo, además, muchos jóvenes le deben al maestro la aceptación de sus murales, así, esta forma de arte pasará a ser vista como de algo horrendo a un trabajo bello y digno, dando el primer paso para ser un increíble medio de expresión para los grafiteros y, a su vez, puedan trabajar para un museo importante, o en su defecto, que estos mismos jóvenes, quienes en su momento pidieron ayuda, sean ellos quienes brinden el apoyo a nuevas generaciones con el objetivo de ser reconocidos como el maestro Almaraz.

Análisis

La obra *Ventana* es de aquellos cuadros que saltan a la vista por su excelente uso de los colores, los cuales ayudan a dar un buen contraste en las dos partes de la pintura, tanto en el inferior como en el superior; el uso del azul en una tonalidad clara hace sentir una inmensa tranquilidad en un espacio vacío, mientras que el café mate de abajo da la sensación de ser el lugar en donde los artistas esperan plasmar sus ideas con la ayuda de la pintura; este buen uso del color, aunque sencillo, atrae la vista de muchos espectadores. Otro gran aspecto por resaltar de la obra es el gran mensaje que el autor quiso transmitir con su trabajo, por ello, en este escrito se tratará de darle significación conforme a lo que se sabe sobre el autor.

Figura 1. Francisco Almaraz, *Ventana*

Fotografía: Emmanuel Ramos Bañuelos.

En este análisis se va a dividir la obra en tres sectores: superior, inferior y centro, para facilitar la guía del espectador y tener un buen orden en la explicación, con esto se pretende que sea el público quien saque más interpretaciones y no quedarnos con la que se dará en este documento, todo esto con el objetivo de que esta pintura se mantenga viva en la memoria de los zacatecanos como un excelente referente del arte en el estado.

Parte superior

Lo que salta a la vista en esta parte es el gran fondo azul entremezclado con pequeñas tonalidades en blanco, dando el aspecto de un cielo despejado o con muy pocas nubes, en donde nos puede refle-

jar una sensación de un espacio completamente en blanco, el cual espera a ser llenado; el uso del tono claro que usa el autor en la pintura puede denotar mucha tranquilidad, a su vez, que nos quiere transmitir un mensaje, tal vez podría ser que el cielo es el límite de la creatividad.

Figura 2. Francisco Almaraz, *Ventana* (detalle superior)

Fotografía: Emmanuel Ramos Bañuelos.

Parte inferior

Pasando a la parte inferior, vemos gran espacio de color café mate, que parece ser madera. Aquí podemos dar algunas interpretaciones donde puede ser una pared del material antes dicho. Este espacio está dividido por una gran franja de colores, la cual lo está partiendo en el centro y por la parte superior de esta sección. Estos elementos por sí solos traen una mescolanza de tonos haciendo creer que están siendo pintados o fueron hechos con latas de pintura (aquéllas que son usadas por los artistas urbanos para plasmar su arte), por otro lado, dichos elementos están siendo trazados por la brocha ubicada en el espacio de color azul; estas franjas en su centro y en sus lados tienen líneas siguiendo un patrón en específico de dos o más tintes, estas mezclas en los colores no desentonan con los tonos que éstas tienen al costado de esas líneas, sino simplemente las complementan.

Figura 3. Francisco Almaraz, *Ventana* (detalle inferior)

Fotografía: Emmanuel Ramos Bañuelos.

Centro

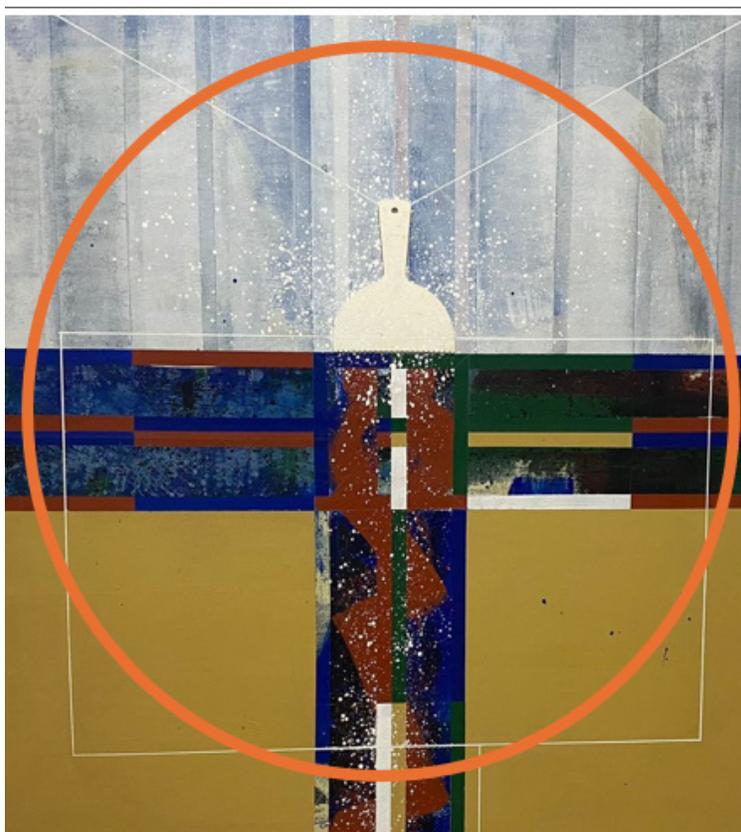
Por último, vemos en el centro de todo, una brocha que sobresale del cuadro, la cual está pegada a la franja de en medio; la brocha está pintando la parte inferior del cuadro. Después vemos un cuadrado perfectamente centrado dando la ilusión de ser la *Ventana* antes dicha en el título. Especulando un poco, podemos mencionar que el elemento principal se compone por la figura geométrica del centro y la brocha, mientras que fuera de ello están los elementos un poco vacíos mencionados anteriormente. Tal vez el autor nos intenta decir que debemos concentrarnos para apreciar la verdadera belleza oculta en un espacio aparentemente igual, pero una vez visto este pequeño elemento nunca dejaremos de apreciarlo y siempre estará enfocado en nuestro cerebro.

Otra posible interpretación es que el autor desea que el arte urbano deje de ser visto como algo inútil y sin sentido, donde es interpretado por la mayoría de la sociedad como algo que ensucia las paredes de la ciudad. Su objetivo es concientizar sobre este medio y transmitir el mensaje de un arte sencillo, el cual mantiene viva la cultura de una sociedad, pero a su vez manteniendo los medios expresivos del arte

tradicional. Él quería que los jóvenes del grafiti sean reconocidos como artistas, al igual que lo son aquéllos que tienen sus cuadros en exhibición en museos importantes de sus respectivas ciudades.

Los materiales con los cuales se hizo el cuadro son de suma importancia por el hecho de ser los encargados de dotar de personalidad y enriquecer el mensaje del autor, por ejemplo, la pintura acrílica es una de secado rápido y soluble al agua, y que una vez completamente seca proporciona una capa de dureza y resistencia, mientras el esmalte sirve para recubrir la obra de otros elementos dañinos para la obra; todos estos elementos ayudan a la buena conservación de la pintura.

Figura 4. Francisco Almaraz, *Ventana* (detalle)

Fotografía: Emmanuel Ramos Bañuelos.

Este trabajo de Francisco Almaraz de estilo abstracto enriquece el legado zacatecano en el ámbito artístico, debido a que el autor es uno de los artistas más importantes y representativos del estado. Es en estas obras donde apreciamos el talento que tenía. Almaraz fue muy perfeccionista en sus obras, además, no le temblaba la mano al momento de eliminar una pintura ya terminada si veía algo que le disgustaba; todo esto nos da garantía de los trabajos del maestro dotándolos de una gran calidad artística.

En 2017, la Casa de Cultura en Fresnillo decidió brindarle un homenaje al maestro Almaraz exponiendo algunas de sus obras y las de otros artistas considerados grandes admiradores de la labor artística de nuestro autor, asimismo, se presentó el minidocumental del proyecto en apoyo a los grafiteros del municipio, donde Francisco fue una pieza fundamental para la concreción de este espacio. En el tiempo que duró la exhibición muchos amigos cercanos contaron algunas experiencias vividas junto al homenajeado, brindándole una chispa de nostalgia al evento.

Francisco Javier Almaraz (1964-2016)

Zacatecas es cuna de personas que decidieron dedicar su vida al sentido artístico y ayudar al estado a sobresalir en este ámbito, uno de estos exponentes fue Francisco Javier Almaraz, originario del municipio de Fresnillo. A pesar de no haber mucha información respecto a su historia, se puede hablar de las obras hechas por él en vida, las cuales tuvieron un gran impacto siendo merecedoras de varias exposiciones, tanto en su natal Fresnillo, donde sus amigos cercanos a un año de su muerte, decidieron inaugurar una exposición titulada “Yo soy él”. Durante el día del evento las personas más cercanas al artista dieron algunas palabras para mantener viva la imagen de Almaraz; una de ellas fue su esposa, San Juana del Pilar García, quien dijo: “Lo que recuerdo de la casa era el olor del óleo, siempre al entrar el aroma del óleo y pues, al final de las obras, todo el borrar, las que ya tenía hechas [...] agarrar una brocha, borrar todo y volver a iniciar, porque no le había gustado”.

También se llegó a tocar el tema de los proyectos hechos por Francisco Almaraz en vida. Se destacó como promotor cultural, por su participación en la elaboración de un documental de su

municipio y como artista plástico, además de ser un apasionado en la construcción. Como un pequeño dato curioso, Francisco Almaraz se inspiraba en títulos de canciones del grupo musical Soda Stereo y titulaba sus trabajos en honor a la banda. En la mayoría de sus obras podemos apreciar un gusto por las figuras geométricas para crear ilusiones de objetos que vemos en nuestra vida diaria, además de hacer un buen uso del juego de colores para hacer de las pinturas más atractivas a la vista.

Figura 5. Fotograma, presentan homenaje a Francisco Javier Almaraz, 2017

Reportaje realizado por Canal 15 Fresnillo (min. 1:28), canal de YouTube.

Archivo: Emmanuel Ramos Bañuelos.

Los amigos cercanos de Paco Almaraz recalcan el hecho de que él marcó un hito al momento de su muerte, pues a lo largo de su trayectoria artística inspiró a miles de jóvenes fresnillenses para dedicar su vida al arte. Personas que tuvieron la dicha de haber participado en proyectos destacan el impacto tanto a nivel local como nacional de sus trabajos, de hecho, uno de los artistas invitados a la exposición hecha en homenaje al maestro, Rogelio Aguilar, menciona que Francisco tenía un excelente dibujo y su visión era muy revolucionaria.

Otro de sus grandes proyectos fue el intentar cambiar la idea común de las personas con respecto al grafiti, pues muchos ven a este medio de expresión exclusivo de los pandilleros, pero para Francisco Almaraz éste no era más que una representación de arte plástico moderno, en donde los jóvenes intentan plasmar en las paredes de su localidad los temas sociales más importantes que aquejan a su entorno, por ende, la obligación de estos jóvenes es mantener vivos dichos acontecimientos en la memoria de la gente. Con esto en mente trató de hacer ver y entender a las autoridades que una pared es un lienzo más para estos artistas urbanos, donde en muchas de las ocasiones aquéllos dedicados completamente al grafiti no pueden impulsar su arte por los posibles problemas legales con las autoridades de su respectiva ciudad.

Warning Graffiti, un proyecto para las nuevas generaciones de artistas

Nuestro homenajeado fue uno de los responsables de la creación de Warning-Laboratorio Graffiti, desde donde apoyó a jóvenes grafiteros en Fresnillo dándoles visibilidad a sus trabajos urbanos; además, a palabras del propio maestro Almaraz “El proyecto de Warning-Laboratorio Graffiti pretende significar el trabajo y la labor de los jóvenes artistas. Tratamos de que esa estética tenga otra significación dentro de ese estatus social, es decir, trasladar desde el muro en la calle, a un museo”.

Esta misma organización realizó un minidocumental de la importancia del arte callejero y un poco de la historia sobre estos murales urbanos, en donde se explica cómo este medio de expresión ayuda a visibilizar a los jóvenes, mandar un mensaje de protesta, mostrar sus inquietudes, así como su arte, etcétera. “El grafiti es una consecuencia del mundo en el que vivimos”, dicen los miembros, de hecho, este pequeño cortometraje fue transmitido en el homenaje antes mencionado, por obvias razones es uno de los más grandes legados que el maestro dejó en Fresnillo, el cual aún en la actualidad sigue en pie y ha acogido a muchos artistas.

Almaraz destacó que Conaculta apoya el proyecto, pues ellos están conscientes del grafiti como un medio artístico con grandes re-

percusiones a nivel mundial, por ello, se debe de hacer algo para que las personas ajenas a este arte lo empiecen a ver de una forma positiva, David Israel Espinoza compartió su opinión con respecto al tema de la legalización de este arte, ahí destacó que todos se verían beneficiados, grafiteros, autoridades y la sociedad en general, todo esto bajo una serie de permisos que les facilite el trabajo a los jóvenes.

Uno de los propósitos más importantes de realizar este proyecto es y ha sido documentar histórica y visualmente lo que pasa en la localidad bajo tres asignaciones: el concepto del fresnillense sobre la relación y el sentido de pertenencia, el derecho a la identidad y, por último, el sentido de territorialidad. De esta manera se puede crear conciencia en la población del municipio de la gran carga cultural que lleva consigo en sus raíces, pero, sobre todo, en su pasado, así, las nuevas generaciones se verán interesadas en mantener vivas estas costumbres.

Figura 6. Warning-Laboratorio Graffiti, 2016 (min 2:38)

Fotograma realizado por: Emmanuel Ramos Bañuelos.

Francisco Javier Almaraz fue uno de los tantos artistas que hicieron historia por sus grandes aportes a la comunidad artística, pues es el responsable de impulsar el arte en las nuevas generaciones para mantener esta bella costumbre en el imaginario colectivo de la ciudad de Fresnillo. Muchos dicen que es el mejor artista en

la historia del municipio, a su vez, la labor de superarlo, aunque difícil, es una tarea que se tiene que hacer para que la visión que se tiene del municipio cambie a ojos de los demás.

A lo largo de entrevistas, tanto Almaraz como su socio David Israel Espinoza, explican un poco de la historia del grafiti, cuentan cómo desde el siglo XIV el muro ha sido uno de los principales lienzos para productos de difusión, creación y promoción de productos plásticos, pero, a pesar de este gran propósito que se tenía en el pasado, actualmente la urbanidad no representa un espacio libre y los artistas son castigados por decidir plasmar su arte en las paredes.

La mala visión que se tiene de la sociedad grafitera se debe a un cumulo de distintos factores, en la actualidad, las pinturas en las paredes vistas en las calles de los barrios denotan la gran influencia de las pandillas, a su vez los miembros de estos grupos utilizan la pintura para marcar territorio, aunque este también es un medio de arte, la mala fama ganada a lo largo del tiempo hizo que personas ajenas al medio le tuvieran desprecio, teniendo repercusiones con la ley, pero el principal cometido del grafiti va a ser el de exponer la cultura, sobre todo, los problemas de la sociedad en turno; esto ha sido así desde el siglo XX, cuando Frank Shepard Fairey pegó pegatinas a lo largo de su ciudad como una forma de intervención callejera. El increíble método de transmitir sensaciones sin la necesidad de tener un mensaje tuvo una gran popularidad, el objetivo principal era causar una gran impresión al espectador; Almaraz destacó esta técnica en la entrevista brindada anteriormente.

De hecho, en muchos lados el grafiti es cobijado por organizaciones encargadas de apoyar este arte, quienes desean que el grafiti sea visto como una actividad cultural, pero en Fresnillo hasta hace muy poco se empezaron a crear grupos donde en realidad ayudan a la causa de los grafiteros, a su vez, ya ha empezado un cambio de visión con respecto a este tema, ahora se ve como parte de una estética gráfica y plástica.

El gran cariño de la comunidad artística hacia el maestro y su arte, consejos y carisma, se ha quedado plasmado en las memorias de todos estos grupos, pero sobre todo en los corazones de estas personas, sobre todo por sus grandes obras merecedoras de tal admiración, pero esto queda a disposición de cada uno, pues lo maravilloso del

arte son todas las opiniones del público con respecto a una sola obra, de esta manera mantienen vivo al maestro Almaraz y a su legado.

Figura 7. Warning-Laboratorio Graffiti, 2016 (min. 3:31)

Fotograma realizado por Emmanuel Ramos Bañuelos.

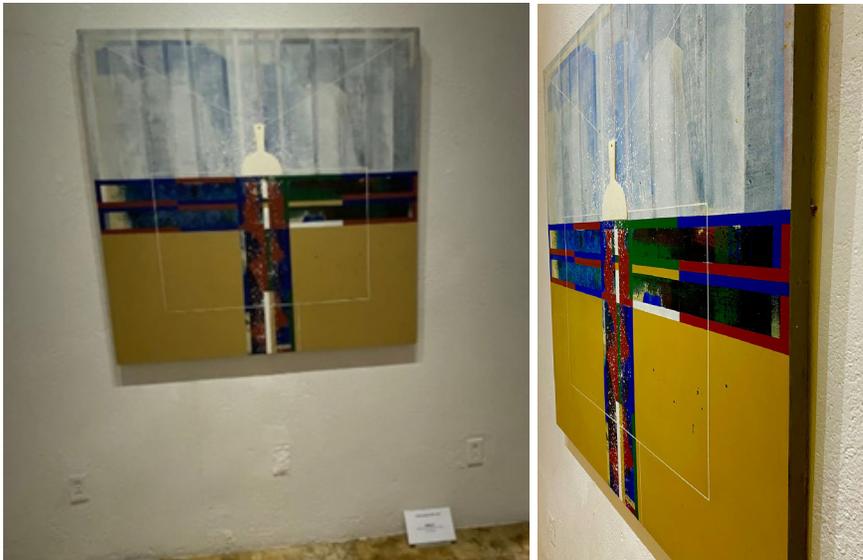
Una nueva interpretación a la obra

Una vez entendiendo un poco del contexto de Francisco Almaraz, los proyectos en donde trabajó o estuvo involucrado, podemos deducir una nueva perspectiva que pueda ayudar a revelar las intenciones dadas por el autor al momento de crear su obra *Ventana*. Como cuadro a simple vista es sólo un gran espacio café en donde resalta una brocha, ambos elementos están debajo de un gran cielo azul, pero con esta nueva interpretación podemos decir: Almaraz quiso brindar un pequeño homenaje al arte del graffiti, en donde el espacio café podría ser un muro siendo usado como lienzo de un nuevo tipo de arte. La brocha hace alusión a una lata de pintura, que es usada por los grafiteros para pintar en las paredes, asimismo, las franjas ya pintadas parecen ser hechas por este tipo de pintura en lata.

Un primer mensaje podría ser el de la completa unión entre arte *convencional* y urbano, en ambos tipos de expresión se pueden transmitir los mismos mensajes, pero por medios diferentes y en

otros ámbitos, los cuales a pesar de que en uno van a ser vistos por personas de un estatus más marcado, donde los trabajos serán expuestos en espacios adaptados para la conservación de éstos, en otro, los espectadores serán todos aquellos transeúntes de las calles que pasen donde estén los murales, pero ambos tipos de arte comparten un fin en común: ilustrar y mostrar la cultura. En las siguientes figuras (8-10) podemos ver como el espacio donde se encuentra la pintura no está bien adaptado por el hecho de no tener una buena iluminación, se ve cómo hay espacios donde entra mucha luz natural, mientras por el contrario hay lugares con mucha sombra.

Figuras 8 y 9. Francisco Almaraz, *Ventana*

Fotografías: Emmanuel Ramos Bañuelos.

Figura 10. Sala de los zacatecanos en el museo de arte abstracto “Manuel Felguérez”

Fotografía: Emmanuel Ramos Bañuelos.

Conclusiones

Las obras de Francisco Almaraz comparten muchas características que hacen tarea fácil identificar sus trabajos, de esta manera el artista logró abrirse paso en el ámbito artístico zacatecano, además de las diferentes aportaciones hechas mediante sus trabajos con la finalidad de ayudar a la comunidad fresnillense, en donde apoyaba el arte urbano e impulsaba ciertos proyectos para ayudar a los nuevos talentos a ser reconocidos. el grupo de Warning-Laboratorio Graffiti es uno de aquellas organizaciones de gran relevancia por el hecho de hacer ver a las personas el verdadero propósito con el cual se hacen estos murales, y en donde la historia del municipio se mantendrá viva por medio de estas herramientas visuales plasmadas en las paredes de las ciudades. Para Paco Almaraz lo anterior es sólo un medio de expresión que es consecuencia del tiempo en el que vivimos.

Con respecto a la obra a la cual se hizo análisis en este texto, *Ventana* es una de aquellas pinturas que uno como un simple espectador aficionado puede llegar a sentir una calma por el uso de los colores, por el increíble uso de las figuras geométricas que tiene, además de las muchas interpretaciones posibles de dicha pintura; pero, una vez conociendo el proyecto de apoyo a la comunidad urbana se puede dar una nueva interpretación. Cabe mencionar el gran respeto dado por el autor a toda esta comunidad y a sus trabajos, por ello quiso brindarles un poco de representación de este arte en su labor como artista, haciéndolo de una manera sutil en donde sus futuros espectadores trataran de entender la importancia de la pintura urbana. Ponerse a ver el cuadro con más de dos personas permite dar distintas interpretaciones, de hecho, esta obra actualmente está en el museo de Arte Abstracto "Manuel Felguérez", lo que nos habla del talento que tuvo Almaraz y del respeto de los encargados del arte en Zacatecas.

Las obras de arte son un medio de expresión muy vasto con dos grandes propósitos: adornar un espacio y transmitir un mensaje. El conocer el trabajo que hay detrás de una pintura puede llegar a incrementar el valor monetario de la misma, a su vez, ayuda a saber un poco de la historia sobre el autor y el posible mensaje oculto que estaría más cerca de ser revelado.

La obra *Ventana* es una de aquellas pinturas expuestas en la ciudad de Zacatecas, en donde las personas pueden conocer el verdadero talento que derrochaba el maestro Almaraz en sus cuadros, es importante empezar a conocer a esos artistas que no tienen mucho reconocimiento como otros, por ello, con esta clase de investigaciones podemos hacer que nuestro estado salte a la fama, debido a la gran cantidad de personas que ha visto nacer este lugar. De esta forma, futuras generaciones podrían interesarse en seguir los pasos de los grandes pintores, escultores, dibujantes o grafiteiros que hicieron hito en las comunidades de las que provienen.

El legado construido por el autor deja en pie su preocupación por el futuro del arte en Fresnillo, pero sobre todo por incentivar en la población la preocupación por mantener viva una cultura poco conocida o valorada por los demás sectores sociales, pero sobre todo de darle ayuda a jóvenes artistas para realizar sus

trabajos legalmente y a su vez cambiar poco a poco como las demás personas ven el grafiti.

El motivo por el cual se hizo este trabajo fue el empezar a reconocer que, en Zacatecas como estado, también se pueden hablar de otros ámbitos que no sean de violencia; aquí también hay personas con poco reconocimiento que han dejado huella. Espero que con el pasar del tiempo, poco a poco sean más los artistas callejeros que puedan ver cómo su arte ya no sea visto como vandalismo, sino como un medio más de manifestación de su propio sentir con respecto a su sociedad y, a su vez, puedan mostrar a los miembros de su colonia y de su ciudad un medio de expresión diferente, pero con muchos matices, los cuales hacen que la cultura se mantenga viva por medio de los murales grafitis.

Referencias bibliográficas

- Ávila, Alejandro. Presentan exposición en homenaje a Francisco Javier Almaraz, *Sol de Zacatecas*, 4 de abril de 2021. <https://www.elsoldezacatecas.com.mx/cultura/exposiciones/presentan-exposicion-en-homenaje-a-francisco-javier-almaraz-6556407.html>.
- El mirador. Warning Laboratorio grafiti. Intervención plástica sobre muro, 23 de diciembre de 2013. <https://www.periodicomirador.com/2013/12/23/warning-laboratorio-graffiti-intervencion-plastica-sobre-muro/>.
- Fresnillo, Canal b 15. Exposición en homenaje a Francisco Javier Almaraz, Youtube, 8 de diciembre 2017. <https://www.youtube.com/watch?v=FBWC7J6zb0U&t=388s> (consultado en junio 2024).
- Somos Fresnillo. Laboratorio Warning Graffiti, Youtube, 30 de noviembre 2016. <https://www.youtube.com/watch?v=1tSmeueEfT8&t=3s> (consultado en junio 2024).