Ama tus raíces, tu cultura es chida

Entrevista con Metzican

Por Redacción RU

José Antonio Maldonado Estrada, Juan Manuel Acevedo Valencia y Pablo J. Mendoza Villegas son los creadores del estudio de diseño y arte urbano Metzican. Desde 2011, este colectivo, radicado en Toluca, se dedica a plasmar la cultura mexicana en las calles de diversas ciudades y en una variedad de productos que recuperan los colores del folclore nacional. Charly, Huawei Mobile, McCormick y el Festival Quimera (2018) son algunas de las marcas que lucen los diseños de este grupo de ilustradores y diseñadores.

¿EN QUÉ CONSISTE EL PROYECTO Y CON CUÁNTO CAPITAL INICIARON?

Metzican inició como un hobby para expresar nuestras ideas, proyectarlas en diferentes plataformas y crear arte y diseño que refleje el amor por las raíces culturales en la ciudad de Toluca. En ese momento, cada uno aportó cinco mil pesos para imprimir playeras y libretas que vendíamos en bazares y congresos, pero el mejor capital fue el amor, la pasión y la constancia que pusimos en esta idea.

¿POR QUÉ ES CHIDA LA CULTURA MEXICANA Y CÓMO LOGRAN PLASMARLA EN SU OBRA? CUÉNTENNOS DE SU PROCESO CREATIVO.

Todo nuestro trabajo gira en torno a la cultura mexicana y se dio de forma natural por nuestros gustos personales, la música que escuchamos, el entorno, etcétera. Eso nos ayuda a plantear los proyectos y a crear un estilo único.

Partimos de un *brief* (guía) y hacemos una investigación acerca del tema. Como nos basamos en la cultura nacional, no podemos colocar elementos aleatorios, siempre realizamos una lluvia de ideas y de ahí nos ponemos a bocetar; por lo general, elaboramos de dos a tres propuestas, dependiendo del cliente y las rondas de ajustes antes de digitalizar o plasmar la obra.

En el caso de los murales, al inicio no teníamos idea de cómo trasladar el boceto a la pared. Trazamos los primeros muros sin nada técnica; con el tiempo aprendimos a reticular escalando el boceto y la dimensión del muro. Ahora nos apoyamos en la tecnología, usamos una retícula aleatoria y con ayuda del celular ponemos doble exposición del boceto sobre la retícula, y esto nos facilita mucho el trabajo.

¿EN QUIÉNES SE INSPIRAN Y QUÉ TÉCNICAS UTILIZAN PARA SUS MURALES?

Principalmente, nos inspiramos en el arte prehispánico, la flora, la fauna y nuestro propio entorno; en artistas como Siqueiros, Clemente Orozco, Rivera, y en artistas contemporáneos, incluso la música nos inspira. En cuanto a la técnica, la mayoría de los murales son con aerosol, pero al inicio utilizamos pintura acrílica con brocha y rodillo.

SUS MURALES SON COLORIDOS Y ALEGRES, PERO ¿DE ALGUNA FORMA MUESTRAN EL LADO OSCURO DE NUESTRO PAÍS (POBREZA, INSEGURIDAD, VIOLENCIA, FEMINICIDIOS, DESAPARICIONES)?

Nuestra gráfica trata de enaltecer la cultura mexicana a través de mensajes positivos, pero no por eso dejamos de visualizar el polo opuesto. Todo tiene relación. Hemos pintado en zonas consideradas focos rojos o muy marginadas, creamos arte con la comunidad y mediante elementos coloridos tratamos de cambiar perspectivas y formas de vida. Sobre todo, queremos que la gente siempre vea el lado bueno del día a día, que el arte sea un impulsor para que aquellas nuevas generaciones se inclinen por lo bueno y no por lo malo.

SU TALENTO LES HA PERMITIDO VIAJAR, CONOCER Y PLASMAR SU TALENTO EN DIVERSOS LUGARES DEL PAÍS Y EL EXTRANJERO (TEXAS, BRASIL, RUSIA, TAILANDIA, JAPÓN), ¿QUÉ RECEPCIÓN HAN TENIDO?

Hemos tenido la fortuna de ser bien recibidos en cualquier lugar. El muralismo mexicano se está posicionado como un pilar del arte por el mundo.

Fotografías: Luis Ángel Velázquez Vega

DRIED CHILE PASILLA
MESA CASTILLO
DRIED CHILE ANCHO
DRIED CHILE PASILLA

INDIO
INDIO
INDIO
INDIO

Escenarios
Escenarios
Escenarios
Escenarios

BOOCH CRAFT

XICHA BREWING
NUEVO AMANECER
VIENNA LAGER

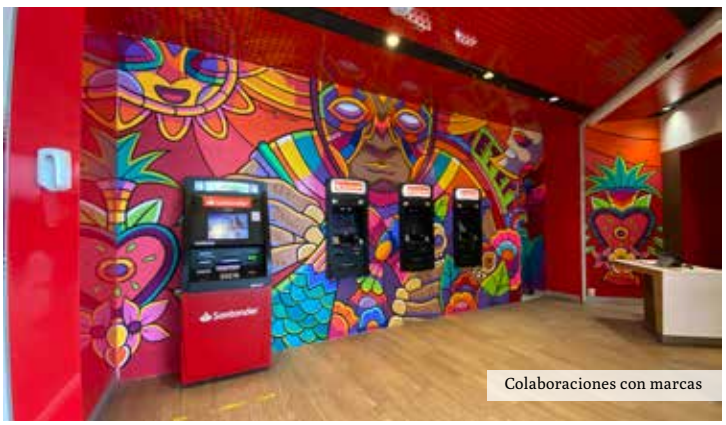
Artes

Colaboraciones con marcas

GYG Naperville

FUERON RECONOCIDOS COMO "CIUDADANOS DESTACADOS POR SU APORTE A LA COMUNIDAD 2024", ¿CÓMO SE SIENTEN AL RESPECTO Y CUÁL CONSIDERAN QUE ES SU APORTE?

Cuando uno hace las cosas que ama y luego llegan cosas fantásticas. Nos sentimos honrados y eso nos hace seguir echándole ganas e inspirar a más gente.

HAN COLABORADO CON GRANDES MARCAS. ¿CÓMO SE HA DADO ESE ACERCAMIENTO DEL ARTE Y LA PUBLICIDAD? ¿Y CÓMO DEJAR DE LADO LA IDEA DE QUE TODA LA CULTURA DEBE SER GRATUITA?

Trabajar para marcas muy conocidas es algo que nos llena bastante y, aunque las marcas nos dan exposición nacional o internacional, amamos trabajar con las Pymes. Cada marca se acerca a través de nuestras redes sociales y por recomendaciones. Valoramos mucho nuestro trabajo como diseñadores y artistas urbanos, y está bien tener alguna remuneración.

PLATÍQUENNOS UN POCO ACERCA DE SU LIBRO *UN VIAJE LLAMADO METZICAN* Y SU PARTICIPACIÓN EN LA GUÍA SANTILLANA.

Es un sueño hecho realidad. El esfuerzo y la perseverancia nos ha llevado a conseguir grandes cosas: salir del país, trabajar con grandes marcas, estar con gente famosa y tener nuestro propio libro; creo que son cosas que no imaginamos cuando empezamos, pero ahora nos hacen ir por más

Estadio Nemesio Diez

metas. Es fascinante acompañar a los niños en las aulas, que les gusten nuestros diseños y que los haga sentir ese amor por la cultura mexicana.

¿CÓMO SE LES PUEDE CONTACTAR PARA UNA CAMPAÑA O UN PROYECTO PRIVADO O PÚBLICO?

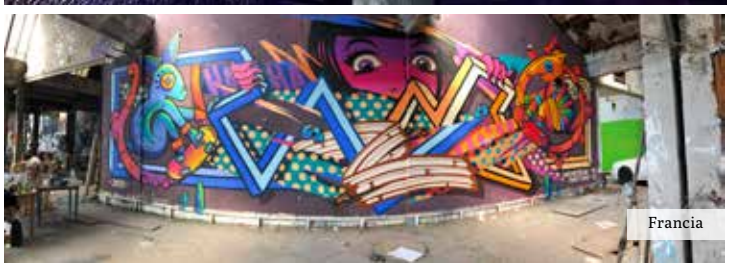
Hoy en día, aprovechamos las redes sociales (no solo sirven para ver memes, sino también para promover tu empresa o proyecto). Nos funcionan para mostrar nuestros trabajos y la mayoría de contactos se ha dado por mensajes en redes o correos.

¿ALGÚN MENSAJE FINAL PARA NUESTROS LECTORES?

A todos los que están por salir de la universidad, si están emprendiendo o iniciando un proyecto, les decimos que no se desanimen. A veces, las cosas pueden o no salir como queremos, simplemente se trata de aferrarse a los sueños y trabajar día a día para alcanzarlos.

Y si estás en el mundo de la creatividad, mercadotecnia, publicidad, etcétera, hay una frase de Pablo Picasso que nos gusta mucho: "La inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando".

Centro Tolzú

Francia

Kirguistán

Oficinas Mercado Libre México

Plaza González Arratia

Amanalco

Metepec

Tlatelolco

Cuautitlán Izcalli

Morelia

San Juan del Río

Kosovo

Alemania

Corea del Sur

Tailandia

Rusia

Houston

Corea del Sur

Australia

Italia

Indonesia

Dinamarca

Filipinas

Filipinas

Fotos: Redes oficiales Metzican

Japón

Colectivo Metzican
Instagram: @losmetzican
Facebook: Metzican
Correo: holametzican@gmail.com