

Derechos de autor 2023 ANUARIO DE ESPACIOS URBANOS, HISTORIA, CULTURA Y DISEÑO

Creative Commons License

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0.

<https://doi.org/10.24275/mzdj7688>

Sobre mi obra gráfica

Carlos Andrés Carrillo “ZeCarrillo”

Desde el norte de México hasta las zonas más alejadas del sur de nuestro continente americano, los pueblos latinoamericanos no solo compartimos el idioma como valor común, también tenemos un estilo gráfico similar, basado en el manejo tipográfico, el uso del color y la forma, pasando por expresiones humorísticas que nos retratan como una población donde, a pesar de las carencias y luchas diarias de la mayoría de sus habitantes, reímos y nos burlamos de esta realidad que nos ha tocado vivir.

A pesar de tantos climas como acentos en nuestra lengua, guardamos rasgos de nuestras herencias indígenas, negras y mestizas que enriquecen nuestro sentir como auténticos habitantes y sujetos diversos del mundo.

Por todas estas razones cuando soy invitado por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, a ilustrar parte del contenido gráfico del Anuario de Espacios Urbanos, me enfoco en la diversidad de nuestra gente latina para el disfrute de todas y todos ustedes, en esta destacada publicación que cumple 30 años de circulación.

Como artista gráfico, diseñador y docente, llevo más de 20 años trabajando diferentes temáticas visuales, siendo la gráfica popular latinoamericana y el arte popular la línea de inspiración principal para mi producción gráfica personal. Gracias a ello hemos logrado desarrollar proyectos editoriales independientes, académicos, artísticos y de salvaguarda marcando esta tendencia visual como valor común.

Es para mí, todo un honor poder participar de estos espacios que propone la academia y que nos

ayudan a transmitir estas ideas, donde exaltamos el valor de nuestras identidades más dicentes.

Para llevar a cabo esta serie, hemos utilizado como concepto estético, los rostros de esas mujeres y hombres que habitan nuestros territorios, muchas y muchos de ellos locales, pero también forman parte todas las personas en situación de desplazamiento en las urbes de la región, se expresan sus problemáticas, anhelos y luchas, como personas sociales.

Fortalezco cada rostro de sus contextos, mediante la incorporación de collages de gráfica popular, una gráfica que nace, se desarrolla y produce de forma desenfadada en todos los lugares de nuestra América, donde los productos y servicios buscan ser anunciados por las personas humildes de nuestra sociedad.

Todas estas imágenes se resisten a desaparecer frente al permanente embate del plotter y las nuevas tecnologías, manteniéndose vigentes en las calles, fachadas y puestos ambulantes de nuestras ciudades y pueblos, gracias a rotulistas e ilustradores que sobreviven en una tarea cada vez menos común; es por eso que mediante recorridos aleatorios en cada uno de estos barrios donde persisten estos estilos, busco de manera obsesiva el registro fotográfico y etnográfico de la mismas.

Personalmente me veo seducido por las letras vernáculas, las ilustraciones y mensajes hechos a mano, trato de una u otra forma de rescatar el legado de estas estéticas que con el paso de los días tienden a desaparecer. Me gusta entender y comprender la fortaleza de estas imágenes y el valor de las personas del común que las producen, porque esto nos permite diseñar con compromiso, respeto y admiración con las señales de la identidad de nuestro territorio.

En estas imágenes, podemos apreciar imaginarios urbanos de todo tipo, la musicalidad, los sabores ancestrales, el colorido de sus paisajes junto

con la exuberancia natural de nuestro continente, están presentes en sus interpretaciones icónicas, dejándonos ver claramente la potente dignidad que guardan por su origen y sus tradiciones ancestrales.

La necesidad de dignificar, narrar y mantener el inmenso colorido de todas estas expresiones populares debe convertirse en una tarea de todas y todos en la academia, tanto docentes como estudiantes.

Por eso la invitación es la de asumir con firme compromiso esta tarea, porque depende de nosotras, de nosotros, salvaguardar lo auténtico, integrándose a nuestros procesos de creación en todos los campos. Solo así podremos protegerlo de quienes pretenden imponer sus modelos importados, y que lo único que hacen es aplanar y estandarizar lo más bello que tiene nuestra gente latinoamericana.

***¡Que viva la gráfica popular,
la gente latina y su mestizaje!***