

Arroba-dos

Visiones tras una lente colimense: Miguel Murillo

Patricia Ayala García
Universidad de Colima

La fotografía es hoy en día una de las prácticas artísticas más cultivadas. El hecho de que los teléfonos inteligentes incluyan una cámara digital nos ha hecho partícipes a todos de una nueva manera de transmitir información. Con sólo un *click* de voluntad podemos anunciar a nuestros conocidos nuestro estado de ánimo, nuestro entorno y hasta lo que estamos comiendo.

Sorprende ver a niños y jóvenes versados en la práctica de tomar fotografías —y ésto, desde luego, tiene que tomarse en serio— ya que algunos de esos menores en el futuro podrán desarrollar un talento fotográfico comparado con el del artista emergente que hoy engalana las páginas de *Arroba-dos*: Miguel Ángel Murillo Rosas, quien a su corta edad ya muestra un manejo de la técnica fotográfica que resulta sorprendente, además de artístico e interesante.

Miguel nos comenta, con sus propias palabras, su trayectoria como artista, sus temas y técnicas y un poco de su historia personal para que, como testimonio vivo, lo invitemos a entrar en el colectivo imaginario de Colima y conozcamos su visión de lo cotidiano que nos rodea y que a veces pasa desapercibido. Pongámosle atención a este joven, ya que oiremos y veremos mucho de su trabajo, su talento y su dedicación en los años venideros.

Miguel Murillo. Fotoperiodista colimense

El artista

Inicié con un medio independiente digital llamado *Impacto volcánico*, ahí publiqué todo lo que hacía en foto y video, intenté darle un giro cultural, pero sólo yo lo trabajaba y era difícil darle continuidad, por lo que ahora se encuentra inactivo. Después trabajé en el periódico *Diario de Colima*, donde cubría las fuentes: cultural, derechos humanos y manifestaciones sociales.

Tengo alrededor de tres años activo como fotoperiodista. El tiempo parece poco, pero creo que más allá del número de años, importa el trabajo que se realiza en el área que le corresponde. En mi caso he trabajado muy duro en esos tres años, sin sueldo alguno, como *freelance*, quizá muy romántico con mis fotografías, pues siempre las imagino publicadas en alguna revista o periódico importante.

Me he mantenido trabajando entre las sombras, muchas de mis fotografías son inéditas, no han salido a la luz pública, no se han difundido en ningún lado, algunas las comparto en mis redes sociales, pero hasta ahí.

Hace unos días me contactaron unos investigadores de Chihuahua, me dijeron que planeaban hacer unos grupos focales y que necesitaban material de pobreza para una actividad que iban a realizar, su intención es mostrar el contraste de cómo vive la gente rica, en los grandes condominios llenos de lujos, y los que viven en la miseria. Eso me gustó y emocionó, el saber que mis fotos van a ser utilizadas para sacar las reacciones e impresiones de las personas sobre la realidad de nuestro país, sobre una realidad que existe en Colima y una realidad que ha sido ignorada por los medios de comunicación locales.

Desde la infancia siempre me gustó el arte. Soñaba con ser un gran músico, un gran pintor, un escultor, me gustaba ver a las personas que tocaban un instrumento y hacían bailar a los demás, me gustaba ver a los artistas con sus brochas o pinceles creando cuadros impresionantes y que eran exhibidos por todo el mundo, o ver las esculturas que adornaban la ciudad.

Tuve ese sueño frustrado, hasta que conocí la fotografía a través de las cámaras instantáneas que vendían en las farmacias, mi

primer aparato me lo regaló una amiga de mi madre que venía de Guadalajara, junto con dos rollos, los cuales me los acabé en una semana capturando todo lo que había a mi alrededor.

Después veía a los fotógrafos que iban a mi pueblo, La Manzanilla —una playa ubicada al sur de Jalisco, en la famosa Costa Alegre—, todos traían sus cámaras para capturar los desastres de un huracán, una fuerte lluvia, la salida del mar o las tradiciones de mi pueblo. Desde ahí me llamó más la atención la fotografía.

Con mis sueños frustrados por no poder ser pintor, músico o escultor, descubrí en la fotografía una manera muy particular de hacer arte, de crear cuadros, retratos, situaciones, de congelar el tiempo para poderlo compartir con las futuras generaciones, para dejar un archivo histórico de cómo era el Colima de mis tiempos, tal como lo hizo en su momento Carlos Fuentes con su obra *Tiempo mexicano*, hablando del México de antes, de las problemáticas en las que se vio manchada nuestra historia, de este pedazo de tierra maltratada por sus hijos.

Me gusta mucho el dibujo, no soy bueno creando cuerpos o paisajes, soy más geométrico, pues me gusta hacer figuras compuestas por líneas, círculos, cuadros y triángulos. Es un arte extraño, diría yo. Por mis dibujos tan delineados y casi perfectos en el trazo de las líneas, quizá mi fotografía busque lo mismo, cuidar hasta el más mínimo detalle en los encuadres y las composiciones.

En un principio, hacía fotoperiodismo como una actividad de acontecimiento, me enfocaba en los hechos del día a día. Después fui trabajando proyectos más largos en los que ya la imagen comenzaba a ser más trabajada, donde tenía más tiempo para la composición, para jugar con los colores y la luz, tenía más tiempo de inmortalizar el momento de una manera más romántica.

Fue en ese momento cuando descubrí que podía crear instantes o esperarlos para ser fotografiados, para convertirlos desde mi lente en cuadros que reflejaran algo, desde un atardecer de película de ficción, hasta las palomas que emprenden el viaje en busca de Pedro Páramo, el padre de Juan Preciado en la novela de Juan Rulfo. Así comencé a fusionar mis imágenes con las historias de los libros que leía, con mi vida o las vidas de los demás.

Proceso creativo

Yo realizo rondines y guardias fotográficas. Los rondines son cuando me desplazo de un lugar a otro buscando objetivos que fotografiar. Las guardias son cuando me quedo en un lugar específico esperando el momento exacto para apretar el obturador de la cámara:

- *La vía de las carencias (rondín)*: es un trabajo fotográfico en el que tengo que desplazarme por las vías del tren de Colima, desde la colonia Prados del Sur hasta La Estancia, buscando a todos los indigentes y gente pobre que habita por esos lugares para capturar las condiciones de lugar y de como viven.
- *Recolectores urbanos (guardia)*: para este proyecto elijo un lugar donde me voy a quedar oculto para tomar fotografías a los indigentes que recolectan la basura de las colonias. Por lo regular me coloco en la azotea de una casa, detrás de los automóviles, improviso un escondite arriba de una camioneta o me oculto en algo que encuentre y comienzo a disparar con un telefoto.

Ambas maneras de trabajar tienen carácter etnográfico, pues en todos los proyectos suelo estar con los personajes en sus entornos, convivo con ellos, como con ellos e incluso he llegado a beber un poco de alcohol con el Tiki —uno de los indigentes que tiene problemas de alcoholismo y que ese día cumplía años—. Me he quedado con ellos todo el día, desde la mañana hasta el anochecer; y me gustaría dormir con ellos, ahí, en sus hogares improvisados en el suelo, a un costado de las vías del tren, pero me he detenido porque se pone muy complicado por los problemas que convergen en la vía de las carencias, porque ya drogados lo desconocen a uno y suelen tener entre sus pertenencias navajas y otras armas blancas. Es una actividad por demás arriesgada.

Proceso técnico

Tengo una lista de temas fotográficos pendientes, sobre ella defino los de mayor relevancia y comienzo a buscar información, después utilizo *Google Maps* para ir trazando la ruta, imprimo el mapa y voy marcando las zonas que recorro.

Defino horarios y días de jornada, cargo mi cámara fotográfica con un lente 18-55, me gusta traer un lente de corto alcance para que me obligue a explorar mi creatividad y acercarme a los objetivos que quiero capturar, y también llevo una pequeña cámara de video deportiva, como respaldo.

Siempre que voy a un lugar a tomar fotografías me gusta también tomar video, de esa manera tengo un respaldo y un archivo más interactivo de mis objetivos, puedo darles movimiento a mis fotografías, para que la gente pueda apreciar a través de muchos fotogramas el día a día de estas personas. Después llego a casa y reviso el material, voy depurando el trabajo, desecho las fotografías que no puedan servirme y guardo las mejores para pasarlas a proceso de retoque, luego las imprimo para comparar diferentes aspectos como luz, color, contraste, etcétera.

Al final pego todas las fotografías en las paredes de mi cuarto, el cual está tapizado de papel periódico con las fotografías de los diferentes temas que trabajo. Tenerlas pegadas me da la oportunidad de verlas todo el tiempo, de analizar qué les falta o qué está mal en ellas.

Temáticas

Siempre he vivido en el DF colimense, que significa “detrás del Ferrocarril” según la gente que vive de las vías del tren hacia el sur. Vivir de este lado me ha dado la oportunidad de observar los problemas que aquí convergen, las carencias y la persecución que uno siente al cruzar las vías por la noche o por la tarde, cuando uno ve inmóviles como gárgolas a los indigentes, desde las vigas de madera y metal con se forja ese camino.

Otras obras se desprenden de mi ideología de vida, de los libros que leo a través de los años, de las personas que conozco, la cultura, los lugares que visito y las tradiciones a las que me sumerjo para capturar sus instantes desde mi cámara. Los temas nacen a través de la personalidad de uno mismo.

Su obra

Como una manera de ver la vida, siempre me interesé por retratar y denunciar las injusticias y por hacer notar las desigualdades. Retraer la pobreza es, de alguna manera, un grito que clama justicia para

los de abajo, para los que han sido ignorados y desplazados de la bella fachada urbana. En mis recorridos me he dado cuenta de que los pobres tienen una zona de exclusión y esa es la vía de las carencias en Colima, El Cóbano en Cuauhtémoc, Santa Elena en Tecomán y yéndome a grandes escalas: Guerrero, Oaxaca y Chiapas, que son los estados con el mayor número de pobres en nuestro país.

Yo definiría mi trabajo como una manera de denunciar las desdichas, injusticias y carencias de los demás y me definiría a mí mismo como el espejo que refleja la realidad de nuestro estado.

Mi proyecto "Los hijos de la zafra" ha marcado para siempre mi vida, lo realicé en la galera de jornaleros de El Cóbano en Cuauhtémoc, Colima, y se muestra la cotidianidad, la manera en la que viven cientos de migrantes provenientes de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Estado de México y Veracruz que llegan cada año a trabajar en el corte de caña y zarzamora a Colima. Otros fotógrafos del estado han capturado la parte laboral de la gente que vive en esta comunidad, yo me dediqué a retratar la cotidianidad: cómo viven, qué actividades realizan, costumbres, etcétera.

Los hijos de la zafra son todos aquellos que han sido parte del corte de caña, y también aquellos que van a seguir el mismo círculo laboral de sus padres. A través de retratos, paisajes, momentos y costumbres, descubrí otro mundo que me dejó marcado de por vida. Es quizás el que más he disfrutado por todo lo que aprendí, por las amistades que obtuve, por las charlas, por jugar con los niños, por ser parte de la comunidad, por el vaso de agua y taco de frijoles que me ofrecieron humildemente y a pesar de tener tan poco.

Me quedo con los hijos de la zafra porque son mi gente, porque son la esencia de este país, porque aquí se quedan nuestras raíces náhuatl, por la sencillez y el cariño que encontré, porque a pesar de no tener casi nada, buscan salir adelante, sobrevivir, a pesar de los embates de la vida.

Sus influencias

Los libros que he leído tienen mucho que ver, las ferias de libros, los encuentros internacionales de periodismo, las galerías de arte, las obras de teatro que he presenciado, el circo, las obras callejeras, los músicos de calle, los pintores urbanos en los andadores y ca-

lles principales, los muralistas, el anciano que canta en los tianguis a cambio de una moneda, el individuo que mueve un títere en las calles de la Ciudad de México y que con eso se gana la vida, el arte en el colectivo metro, el que escupe fuego en los semáforos, el que mueve los aros, el que canta en las esquinas, el vocero de periódico, el bolero de calzado, el restaurador de arte, el que dibuja retratos en la Feria de Todos los Santos, el imitador o comediante, el que hace buen café, el vendedor de revistas, la que envuelve los regalos para la amada, el gafer en las obras y películas, el director de fotografía, el camarógrafo, el guionista, el cronista, el guía en los museos, el que imprime las fotografías, los promotores del arte, los grafiteros, los cholos que hacen de un estilo su cultura, los rancheros que hacen de sus actividades un ritual, la cultura prehispánica, la religión, la diversidad sexual, los prejuicios, la historia y todo aquello que me ha permitido —de alguna manera— mirar el mundo a través del espejo. Todas esas imágenes fueron expresiones urbanas que se quedaron impregnadas en mi mente, que me hicieron valorar todo tipo de arte, desde el que parece muy pequeño y sin tanta producción, hasta aquellos que deslumbran por todo el trabajo que hay de fondo.

Sobre el arte

El arte es la recreación de un acontecimiento, sentimiento, lugar, situación, tradición y cultura a través de diferentes expresiones como la pintura, el muralismo, la sastrería, el cine, la fotografía y la escritura. El arte con su andar diario une a la sociedad, la sensibiliza y la describe.

Por otro lado, la fotografía es una manera de expresar lo que soy, lo que siento, lo que escucho, lo que veo, lo que leo y lo que registro a través de mi lente; de las historias que voy encontrando en el camino. Y a veces las historias me describen a mí mismo.

Colima tiene gran potencial artístico, tenemos un gobierno promotor de la cultura en cuestiones literarias, pero no hay apoyo suficiente para músicos y fotógrafos; y si te dan algún tipo de estímulo, debes alinearte a términos y condiciones de la Secretaría y —en ese momento— el proyecto puede perder su esencia y objetivo principal.

Cuando uno se va por la vía independiente es más difícil costearse los gastos, por ejemplo impresión de fotografías. Imagino

artistas de teatro buscando una locación donde ensayar la obra porque no tienen un espacio. México es un país con mucho talento artístico, pero, como lo dijo el cineasta mexicano Guillermo del Toro, es necesario que uno salga adelante en otro país porque aquí no te apoyan, y hasta tu misma gente te echa tierra o te desmotiva; por eso los mexicanos que logran sobresalir lo hacen desde otro país, a nosotros nos tocaría echarles porras y sentirnos orgullosos, pero cuando uno toca las fibras de la realidad, te das cuenta de que creen más en ti en otro lugar que en tu misma tierra.

Las nuevas tecnologías nos permiten tener comunicación entre creadores, conocernos y saber lo que estamos haciendo; también nos acerca con nuestro público o seguidores y nos permiten promover nuestra obra con un mayor número de personas, pues rompen las fronteras de la distancia y desde donde sea que se esté en el mundo puede saberse sobre lo que estamos haciendo; aunque no hay como ver las obras en físico, en una galería, exposición o exhibidas en un evento urbano o cultural.

Las nuevas tecnologías facilitan que un adolescente, por ejemplo, que quiere consultar las obras de un artista romano, las pueda ver a través de internet y pueda darse una idea de cómo es el trabajo de esa persona.

A través de la curiosidad se comienzan a tener los primeros contactos con el arte y quizás, en unos años más, ese adolescente se vuelva un creador importante que exponga su obra al lado de los artistas que consultó en línea.

En mi caso hay personas fuera de Colima que han visto parte de mi trabajo en las redes sociales, a través de esa primera impresión me han buscado, me han seguido y me han recomendado con otros artistas del medio. Conviene decir que todo ésto es también una navaja de doble filo: por un lado está la parte positiva y, por el otro, es un acto traicionero, pues al ponerlo al alcance de todo el mundo podría derivar en plagio o robo de obras. Por desgracia, las fotografías son muy propensas a ser robadas y vendidas por personas que no son los autores.

Muestra fotográfica

El ocaso en el lago de sol

Emprendiendo el viaje

Comer en mi tierra

Lienzo rural

Celebremos México

Caridad

Desprotegido

El último cigarro del día

Desde pequeña 1

Desde pequeña 2

Ayudar en las labores del hogar

El edén

Vivir del mar

Libertad

Mi barrio en la piel 1

Mi barrio en la piel 2

Mi barrio en la piel 3

Celso

Mujeres que luchan por todos

Voces que exigen justicia

La tortilla al comal

Compartiendo el sabor

El fuego

Ejemplo de vida 1

Doña Esperanza en su cocina rural

Luz que refleja el tiempo

Tradiciones mexicanas

Artistas urbanos

Mantis

Prueba de fe

La cruz, su salvación

La vía de las carencias

Divina luz

Un instante de felicidad inmortalizado 1

Un instante de felicidad inmortalizado 2

Paraíso oculto

Medusa color rosa

Hermanidad

El guardián

Probar la cosecha

Endulzante natural

Retrato de la infancia 1

Retrato de la infancia 2

Retrato de la infancia 3

Tritón 1

Tritón 2

Mirada que refleja nuestra esencia 1

Mirada que refleja nuestra esencia 2

Mirada que refleja nuestra esencia 3

Mirada que refleja nuestra esencia 4

Mirada que refleja nuestra esencia 5

La estación de verano