JASON RUIZ: Quiero asegurarme de que tenemos tu permiso para grabarte y que lo utilizaremos con fines educativos, sólo sin ánimo de lucro.

MATEO ZAPATA: Renuncio a todos mis beneficios intelectuales. [Risas]

JASON RUIZ: Muchas gracias. Entrevistamos hoy 24 de abril de 2022 a Mateo Zapata, un artista en Pilsen y vamos a empezar ya. Voy a empezar yo y luego Myldred e Isa se encargarán un poco, pero voy a preguntar, ¿puedes hablarnos de tu crianza, de dónde eres y un poco de ti?

MATEO ZAPATA: Sí, por supuesto. Yo nací en Colombia. Mi madre era de Chile. Se exilió durante la dictadura militar y luego nos mudamos aquí cuando yo era muy joven a Chicago. Primero vivimos en el lado norte, cuando llegamos por primera vez a la ciudad, luego nos mudamos a Pilsen y he estado aquí por más de 20 años. He estado aquí desde entonces. Algunas de mis primeras experiencias con arte fueron en una estación de radio local, un centro de arte juvenil llamado El Local: Radio Arte en la calle 18.

Ese era literalmente uno de los únicos lugares a los que podía ir, para alejarme de lo que era el ambiente aquí, ya sabes, hace 15 años, muy diferente de lo que es ahora. Llegó a ser un espacio que realmente creo que celebraba lo que estaba haciendo, incluso como una persona joven. Llegó al punto en que pude ser anfitrión de micrófonos abiertos, ya sabes, como un joven de 16 años y tener mi propio programa de radio, ya sabes, en el aire como un joven de 16 años. Así que creo que definitivamente construyó una gran cantidad de carácter y una especie de auto-confianza en mi propia capacidad de ser creativo, verdad. Y tratar de tomar eso en serio porque, ya sabes, estás en un sistema de escuela pública que no podría importarle menos que seas creativo, ya sabes si tienes o no talento en esto o aquello cuando se trata de arte, ¿verdad?

Y sí, después de eso, fui a Lane Tech. Terminé siendo expulsado y fui a Latino Youth en Little Village, que es una escuela secundaria alternativa, que solía estar en Boulevard y la 4ª. Me gradué allí, trabajé a tiempo completo unos años para ayudar a mi madre porque mis padres estaban divorciados en ese momento y luego volví a la UIC, me gradué allí.

Desde entonces, trabajé en el espacio sin fines de lucro durante unos años, trabajé para CPS como un consejero. Y luego tuve esta oportunidad hace como ocho años para ir en la carretera con Molotov. Yo estaba empezando a volver a la parte creativa, muy duro, ¿verdad? Y en términos de fotografía, mi diseño, mi arte, mi trabajo de vídeo y tuve la oportunidad de cubrir todo su contenido para una gira nacional.

Así que lo dejé, dejé mi trabajo y me dije: "Estoy fuera" y...

JASON RUIZ: ¿Tenías un trabajo de día, de nueve a cinco?

MATEO ZAPATA: - Bueno, yo estaba en CPS en ese momento. Y me encantaba. Trabajé en Hancock en la 56 y Pulaski, una escuela increíble, con estudiantes geniales. Hay una falta de hombres de color en la educación pública, por lo que la capacidad de impactar y animar, ya sabes, a estos jóvenes a hacer algo después de la escuela secundaria, fue muy, ya sabes, visible. Como, si fueron súper receptivos a ello. Lo cual, por lo que vi en otras escuelas, no era normal, pero sí, desde que me fui de gira con Molotov, básicamente he estado trabajando por mi cuenta.

JASON RUIZ: Has mencionado varios medios diferentes en los que estabas trabajando. Haces sonido, haces fotografía. Haces cosas visuales. ¿Estábas solamente interesado en las artes en general, en los distintos medios?

MATEO ZAPATA: Quiero decir, ya sabes, al crecer, siempre estuve rodeado de gente que estaba involucrada en el hip hop, ¿verdad?

Había escritores de graffiti o MC's y sabes que al crecer alrededor de eso te das cuenta de la versatilidad de lo que puedes hacer cuando eres creativo y cómo eso define tu identidad, ¿verdad? Puedes afirmarlo siendo creativo, pero no, sí, creo que los multimedia siempre han sido interesantes.

Quiero decir, probablemente, desde la primera vez que tuve que grabar y entrevistar a la gente en como un mini disco, justo para el valor por ahí, como, que, literalmente, nos daría el equipo y decir ir a la 18 y hablar con, ya sabes, quien quiera. Y creo que esa experiencia fue muy matizada y única, y la perspectiva de poder capturar historias.

JASON RUIZ: Recuerdo los mini discos, por desgracia, horrible -

MATEO ZAPATA: Sí, clásico [Risas]

JASON RUIZ: Genial. Así que te vas de gira con Molotov, y documentas la gira visualmente, ¿no? Y eso te dio las agallas para decir: "No voy a volver a un trabajo de día. Voy a dedicarme a ser un artista en activo".

MATEO ZAPATA: Más o menos. Quiero decir, yo sabía que CPS no me iba a aceptar de nuevo, ya sabes, porque obviamente, me fui, yo digo como "sí tengo que irme". Y sí, creo que cuando volví, fue una especie de, ya sabes, redescubrir la posibilidad de realmente, ser capaz de ser creativo y luego desafiarme a mí mismo para aceptar eso y perseguirlo tan lejos como pudiera y ya sabes, he llegado hasta aquí, así que…

JASON RUIZ: Genial. Es tu turno.

ISABELLA VEGA: Mencionaste tu educación, naciste en Colombia y uno de tus padres es de Chile...

MATEO ZAPATA: Correcto.

ISABELLA VEGA: - Entonces, ¿cómo ha influido el hecho de ser bicultural y tener padres inmigrantes en tu arte y en tu afán por promover el cambio social a través del arte?

MATEO ZAPATA: Esa es una gran pregunta. Um, quiero decir que al principio fue difícil entender por qué estoy en un país que, ya sabes, patrocinó una dictadura militar en Chile, ¿verdad?

Y por qué estoy en un país que desestabilizó completamente la economía y la política en Colombia, durante décadas, con el pretexto de una guerra contra las drogas, ¿verdad? Así que eso, creo que en sí mismo me tomó un tiempo para como, superar, ¿verdad? Porque definitivamente era muy, creo, resistente a querer incluso ser bicultural, ya sabes, yo era como, “no, estoy bien”. Soy colombiano y chileno. Yo soy Colombiano y Latino, ya sabes, como que no lo era. Ni siquiera quise hacerme ciudadano hasta que tuve, creo que 19 o 20 años. Fui residente todo el tiempo, ya sabes, sólo porque no sentía que quería hacerlo debido a, esos antecedentes y porque empiezas a pensar en por qué, ¿por qué emigraron tus padres aquí?

Como, ¿por qué terminé en Chicago, ¿verdad? Y es como, ya sabes, obviamente las situaciones allí no eran tolerables, ¿verdad? O lo suficientemente seguras, ya sabes, al grado de que tus padres decían: "Está bien, él va a tener más oportunidades allá".

JASON RUIZ: ¿Sabes por qué eligieron Chicago?

MATEO ZAPATA: Tenían otra familia aquí. Así que ese fue el movimiento para Chicago.

Y sí, quiero decir, creo que siempre he llevado ese sentido de conciencia conmigo, ¿verdad? El sentido de la historia, el sentido del impacto de la política exterior de Estados Unidos en toda América Latina, ¿no? Desde México, Puerto Rico hasta Chile. Y siendo muy consciente de eso y de lo que significa para nosotros, como comunidad aquí en los Estados Unidos, y entendiendo lo importante que es para nosotros ser conscientes de eso y no perpetuar estos estigmas de, ya sabes, la discriminación, la opresión, y nuestro clasismo para seguir ocurriendo en nuestras comunidades aquí después de que ocurran en los países de los que venimos en una escala masiva.

Así que sí, no. Definitivamente ha impactado, ya sabes, en todo lo que creo que hago creativamente.

JASON RUIZ: ¿Qué edad tenías cuando llegaste a los Estados Unidos?

MATEO ZAPATA: Tenía como un año. Tal vez, sí.

JASON RUIZ: Perdón, una pregunta más de seguimiento Myldred, si no te importa. ¿En qué te especializaste en la UIC?

MATEO ZAPATA: Estudios Latinos

JASON RUIZ: Lo tengo [Risas]

MATEO ZAPATA: Sí, quería hacer un doblete pero necesitaba graduarme y trabajar. Tenía bastantes créditos; me quedé fuera del español. Solían hacer una prueba para que pudieras hacer el examen y obtener créditos, así que estaba como a una clase de distancia de, creo, un menor en español y luego estaba como, creo, a dos cursos de distancia de un doble en ciencias políticas. Así que eso era lo que quería hacer, pero tenía que salir.

JASON RUIZ: Somos grandes fans de las carreras de estudios latinos, así que...

MYLDRED HERNANDEZ-GONZALEZ: Así que cuando estás viendo, como, todos estos temas Latinx, hay veces que las interacciones de la política exterior de EE.UU. son como cosas latinoamericanas. Pero como en tu trabajo, también miras a los movimientos sociales de Estados Unidos...

MATEO ZAPATA: Por supuesto, sí.

MYLDRED HERNANDEZ-GONZALEZ: - Tienes mucho reconocimiento por tus movimientos de "black lives matter" y todo eso que rodea la pandemia - empezando a pintar a los trabajadores esenciales, y todo eso. Así que, cuando estábamos investigando sobre ti, vimos mucho sobre tu fotografía específicamente. Y así, ¿cómo ves, como, de qué manera es tu fotografía realmente bueno en la captura de esos momentos? ¿De qué manera tu muralismo es realmente bueno para capturar esos momentos? ¿Y cómo crees que funcionan juntos?

MATEO ZAPATA: Creo que lo fundamental es contar nuestra historia. Incluso si caminas por la calle 18, ves un montón de arte decorativo, ¿verdad? Debido al aburguesamiento, verás muchas cosas comerciales; verás, ya sabes, una Hello Kitty con la ceja de Frida o algo así, ¿no?

Como que eso no es realmente contar la historia, ¿verdad? Es muy atractivo, muy decorativo, parece bonito. Pero usted sabe, si usted estudia la historia de este barrio y el impacto y el significado del muralismo aquí, es como un agarre. Como, ya sabes, ¿qué estamos haciendo aquí?

Para mí, se trata de contar una historia, de contar nuestra historia a través de nuestra lente; con nuestra pluma, con nuestros pinceles, con nuestros botes de pintura en aerosol, y ya sabes, con nuestras propias voces. Porque creo que incluso lo que ha sucedido en toda América Latina es que tienes una lente estadounidense muy blanca que trata de descifrar lo que sucedió en Chile, que trata de descifrar o definir, ya sabes, la empresa de narcóticos de Colombia y el impacto que tuvo en la política. Y si miras a México ahora, podrías argumentar

que es una narcocracia al máximo. Pero, ¿va a usar esa palabra un estadounidense? Probablemente no.

Así que creo que definitivamente se trata de contar nuestra historia y tener el control de nuestra propia narrativa.

JASON RUIZ: Has mencionado, has tocado, uno de los mayores temas en nuestra investigación sobre el barrio de Pilsen - como el papel del arte en este barrio en esta comunidad. El arte decorativo frente al arte político. ¿Cuál es tu opinión al respecto?

MATEO ZAPATA: Um, quiero decir que no necesariamente lo pondría en esos dos lados opuestos del espectro. Lo siento, no lo pondría en esos dos lados opuestos del espectro porque hay arte que no es necesariamente político que puede ser increíblemente poderoso, ¿verdad?

Sabes que Mauricio Ramírez acaba de hacer una pieza increíble al otro lado de la calle de Los Comales, de este guerrero azteca súper alto y fuerte. Quiero decir que no es necesariamente político pero, ya sabes, es increíblemente poderoso para un joven mexicano, que está caminando por [la calle] lidiando con las, ya sabes, barreras de romper lo que significa ser bicultural.

Y entonces ve su enorme figura heroica que se parece a él, ¿verdad? Eso es increíblemente poderoso. Creo que, ya sabes, el arte siempre va a evolucionar y el arte es interpretativo; el arte viene en varias formas diferentes, ¿verdad? Puedes encontrarte probablemente con unas cuantas plantillas en la calle 18 que sólo tienen una frase, ¿verdad? Eso también es una forma de arte.

Ya sabes, lo mío es el borrado del muralismo, que fue construido con el propósito de contar una historia y de capturar un momento determinado de la historia. Quienquiera que haya hecho esa obra de arte, o quien haya tomado esa fotografía, o quien haya escrito ese artículo, lo hizo porque sintió que si no lo hacía, nadie iba a saber que esto había sucedido, ¿verdad?

Como, cuando escribí un artículo, lo escribí porque sentí que tenía que hacerlo. Porque yo estaba como, hombre, nadie va a escribir esto como, ya sabes, no puedo no al menos intentar derecho. No sé si se va a publicar. No sé si la gente va a leerlo, si la gente va a entender lo que estoy tratando de decir; pero déjame al menos intentarlo. Y así, creo que hay una gran era de la escuela colectiva de artistas y creativos que tratan en este barrio. No estaba de moda, no era seguro, no era cool para venir. No había tours en ese momento. A nadie le importaba si estos tipos estaban pintando; lo que estaban haciendo.

Hablé con Aurelio Díaz cuando organicé y ayudé a la restauración de su mural en la 18 y Racine, que fue repintado y restaurado por Rufus. Uh, que es otro muralista increíble con una historia loca en este barrio.

Pero, ya sabes, a nadie le importaba que Aurelio estuviera pintando esto. Y si miras ese mural, tiene tantos mensajes y tanto poder, ¿verdad?

JASON RUIZ: ¿Estás hablando de A la Esperanza?

MATEO ZAPATA: - No, no queda en la pared de Honky Tonk. [No, no está en la pared de Honky Tonk] Sí. Sí. Es súper poderoso. Y habla de todo esto - es interesante porque en mi opinión, creo que es una de las únicas piezas en Chicago que creo que ofrece este tipo de enfoque pan-latino a la identidad. En la que se dice que, aunque todos somos mexicanos, no se trata sólo de mexicanos, sino de centroamericanos, sudamericanos...

Y el momento que se está captando es el de los estudiantes pintando carteles de protesta. Eso es lo que es, ya sabes, el mural. Así que, ya sabes, creo que es súper peligroso y realmente destructivo para nuestra comunidad, para nuestra identidad si empiezas a borrar esas... esas historias y a borrar esos momentos.

JASON RUIZ: Desde que trabajas en Pilsen, ¿qué tipo de borrados has visto?

MATEO ZAPATA: Oh, hombre. Quiero decir que el aburguesamiento, ya sabes, obviamente trae consigo el borrado. Ya sabes, hay algunas personas que, ya sabes, piensan que el aburguesamiento es incluso una forma o podría ser una forma de trauma, ¿verdad? Para las personas que están en una comunidad, regresan a donde crecieron - sus raíces, sus recuerdos de la infancia que definen su identidad, pero entonces las cosas, ya no están allí, ¿verdad? ¿Cómo afecta eso a tu psique?

Pero para responder a tu pregunta, ya sabes, en cuanto a la eliminación, creo que uno de los mayores momentos de eso aquí fue Casa Aztlán. Y en realidad actué allí cuando era más joven, ya sabes, que es una locura. Um, en realidad vi una foto de mí actuando allí, como, recientemente. Y ni siquiera sabía que había una foto. Pero no, Casa Aztlán fue como el primer, ya sabes, centro cultural de recursos completos en el barrio. Podías ir a clases allí, podías ir y conseguir una camiseta con Zapata o lo que fuera. Ya sabes, había todas estas celebraciones culturales, y la música y el arte.

Se veía y se celebraba mucho y se apoyaba allí también y era simplemente un espacio seguro en un barrio que lo necesitaba. Y, ya sabes, nadie vino y lo puso allí, tampoco - fue la gente del barrio. Ellos estaban como, nah nosotros, necesitamos algo porque esto es, esto no va a, usted sabe, usted no puede tener estos niños en un ambiente como este sin tener este increíblemente poderoso centro cultural.

Así que creo que, ya sabes, para responder a tu pregunta, ese fue definitivamente el primer y más significativo momento de borrado que he presenciado

JASON RUIZ: Cuando pintaron la Casa Aztlán, fue un punto de inflamación en las discusiones del vecindario y, realmente una discusión más grande, discusiones nacionales sobre el aburguesamiento y la batalla sobre la vivienda y el espacio. ¿Tuviste algún papel, como si ya estuvieras trabajando en el barrio en ese momento? ¿Lo hiciste? ¿Fue usted parte de la respuesta a la misma?

MATEO ZAPATA: Um, quiero decir - como te podría decir... eso es difícil...

Para mí, es como, mira, mucha gente se enfadó después de que lo derribaran. ¿Sabes lo que estoy diciendo?

Así que para mí, es como, ¿dónde estabas antes de que esto sucediera? ¿Por qué esta organización sólo necesita, creo que era como, 125K. ¡Eso es todo lo que tenían que pagar al banco para conseguir el edificio! Y no hubo ningún esfuerzo para recaudar fondos para eso, no hubo ningún empuje. No hubo, ya sabes, una de estas iniciativas, ¿verdad? En la que se dijera "tenemos que alcanzar esta [cantidad de dinero] para no perder este, ya sabes, increíble hito histórico - este símbolo en nuestra comunidad, este elemento básico. Y no hubo... nada de eso se hizo, ya sabes, incluso la organización que lo tenía simplemente tiró la toalla y fue como lo que sea.

Y creo que ahí radica la culpa, ¿no? En mi opinión, quiero decir, creo que puede ser complicado si estás protestando y pidiendo un cambio después de que el cambio ya ha sucedido y se permitió que sucediera.

JASON RUIZ: Antes de cambiar de tema, sólo una pregunta más sobre eso.

¿Cuál es tu opinión sobre lo que sucedió al final, cuando trajeron, ya sabes, artistas de la vieja escuela para repintar?

MATEO ZAPATA: Uh, no lo sé, no lo sé. Yo, yo creo que fue, no creo que la situación se manejó bien porque el artista original no estaba involucrado. El tipo original que hizo ese trabajo, nunca tuvo la oportunidad de hacerlo.

Al igual que cuando fui cuando quería restaurar la pieza de Aurelio que se estaba cayendo a pedazos, estaba súper dañado. Lo llamé. Y yo estaba como, "hey, ¿puedes venir a Chicago, como, lo que es bueno? Como que tal vez podemos recaudar fondos para algo. Has hecho tanto aquí y has estado fuera durante tanto tiempo, ya sabes, ¿estás abajo? ¿Qué quieres hacer?"

Y él fue directamente como, "nah hombre." Fue como "Soy demasiado viejo. Tengo algunos problemas de salud, lo que sea, tal vez el próximo año", pero fue como, "si Rufus quiere restaurarlo, hazlo".

Creo que ese tipo de conversaciones y ese tipo de comunicación es lo que se necesita, ya sabes, en una comunidad como esta cuando tienes tantas épocas diferentes de personas que han hecho tanto trabajo.

JASON RUIZ: Gracias.

MYLDRED HERNANDEZ-GONZALEZ: Hablando de eso, estaba mirando tu Instagram y tenías que tocar algo como que Oscar Romero pintó accidentalmente sobre la pieza de homenaje a Roswell. Y así creo que va junto con las cosas que has estado hablando. De hecho, como dijiste, "el trauma es real en todos los lados aquí, no se va a curar solo" en el hilo...

MATEO ZAPATA: Hechos.

[Risas]

MYLDRED HERNANDEZ-GONZALEZ: - Pero al igual que pensar en, como, el aburguesamiento como un trauma creo que es como una forma muy interesante de decirlo. Y también, mirando cómo estabas hablando de, como, el borrado y ese sentido de las nuevas y viejas generaciones de artistas de Pilsen y como ese respeto compartido por las obras de arte. Hablaban de intentar hablar con el artista antes de restaurar su obra.

Entonces, ¿cómo ves el respeto entre los artistas, como, y la lucha? Y también como esta nueva pieza de gentrificación y cómo Pilsen es como, tratando de sanar de eso.

MATEO ZAPATA: Hm.

MYLDRED HERNANDEZ-GONZALEZ: Lo siento, eso fue mucho.

[Risas]

MATEO ZAPATA: Quiero decir, mira, voy a ser muy honesto con usted. No creo que haya suficiente comunicación o diálogo. Ni siquiera entre las diferentes generaciones, sino simplemente entre los creativos, y punto. Ya sabes, y no creo que sea simplemente un síntoma de Pilsen. Creo que es un síntoma de vergüenza, ¿sabes? Creo que debido a las décadas de segregación en esta ciudad, las décadas de marginación en esta ciudad, ya sabes, la gente a veces se siente cómoda con la desconexión y creo que es difícil para ellos desafiar a sí mismos para romper esas barreras y estar abierto a ese tipo de diálogo, ¿verdad?

Hay artistas increíbles en este vecindario que tienen más o menos la misma edad y que no se sientan al lado del otro en una mesa simplemente, ya sabes, porque nunca lo han hecho, nunca lo hicieron y ya no quieren hacerlo. Y no debería ser así, pero como he dicho, no creo que sea sólo un problema en este barrio. Creo que es un problema en Chicago porque es el mismo problema. Como tienes gatos en el lado norte en ciertos barrios y como, ya sabes, la

gente en otras partes del barrio por razones que realmente no deberían, ya sabes, construir esas barreras tanto.

JASON RUIZ: Somos una parte neutral. No queremos provocar ningún drama en Pilsen, pero creo que es interesante e importante para nosotros preguntar, ya sabes, ¿de dónde crees que vienen esos conflictos entre los artistas?

MATEO ZAPATA: [Risas]

Um, creo que, ya sabes, Chicago tiene y está creciendo. Mira, yo crecí en Pilsen cuando no estaba aburguesado. Crecí en Chicago, yendo, ya sabes, pasando el rato en Humboldt Park, ya sabes. Pasando el rato en Logan Square antes de que Logan Square se aburguesara. Ya sabes, mi mejor amigo vivía en Diversity justo al lado de JJ Peppers en los proyectos de Diversity. Ya sabes, me gustaría patear en el centro de la ciudad cuando el centro de la ciudad tenía proyectos también y era, era muy diferente de lo que es ahora. No estaba aburguesado. Yo estaba aquí en este barrio.

Así que creo que como ciudad, Chicago es muy territorial, ya sabes, y no sé si es una mentalidad mafiosa, no sé si es una mentalidad de pandillas. No sé si es, ya sabes, una especie de "Esta es mi mentalidad de barrio", pero creo que es muy territorial, ¿sabes? Y siempre lo ha sido. Quiero decir, creciendo, crecí en Morgan para llegar a la estación de tren e ir a Lane, tuve que caminar a través de como seis diferentes, ya sabes, territorios de pandillas.

¿Sabes lo que quiero decir? Ya sabes, es una locura pensar que los jóvenes tienen que pasar por eso. Y sí, quiero decir que incluso cuando, sólo para salir de la burbuja de Pilsen por un segundo aquí, incluso cuando escribí un artículo sobre algo que sucede en Little Village, había gente que pensaba que no debería estar escribiendo sobre Little Village porque no crecí allí.

Por lo tanto, no debería escribir sobre lo que ocurre allí... y, ya sabes, ¿qué significa eso entonces? ¿Significa que debo ser segregado para escribir sólo sobre lo que sucede en el radio de una milla de donde crecí? ¿Vas a decirle a un periodista que vive en Bucktown que no debe escribir también sobre Little Village? ¿O sólo me lo dices porque soy moreno y soy del barrio que está al lado del tuyo, sabes? Así que es uh, sí, creo que es sólo una naturaleza muy territorial, ya sabes, la escena aquí en Chicago.

JASON RUIZ: Voy a pasar a Isa en un segundo, pero quiero pedir un seguimiento más en el aburguesamiento. Creo que eres el undécimo o duodécimo artista con el que hablamos. Y una cosa que realmente me ha sorprendido en este proyecto es la gran diversidad de opiniones sobre el aburguesamiento. Hemos tenido algunos artistas nos dicen que la gentrificación ha cambiado un barrio para mejor. -

[Risas]

- Usted mencionó caminar a través de 16 territorios de las pandillas. Algunos artistas dicen que hay menos asesinatos en Pilsen. Ahora hay menos bandas en Pilsen. Ahora, es más seguro. Me encantaría escuchar su opinión al respecto.

MATEO ZAPATA: Bueno, no hay menos pandillas. Todas siguen aquí. Y creo que eso es parte de la ilusión y el atractivo y la mentira del aburguesamiento, ¿verdad? Es que si, ya sabes, aburguesas el barrio, las bandas del mismo desaparecerán. Ellos todavía están aquí, ya sabes, y todavía están matando a la gente. Ya sabes, aunque no sean tantos como hace 15 años, si la gente sigue siendo asesinada, ¿sabes? En cuanto a la gentrificación, sí, no me creo el mito de que va a resolver los problemas de la comunidad que aún no se han resuelto. Ya sabes, ha habido un montón de jóvenes en los últimos dos años que han sido asesinados en Pilsen. Un montón de tiroteos todavía. Y no creo que la gentrificación vaya a cambiar eso porque ya sabes, hay mucha historia aquí. Muchas de esas, ya sabes, facciones han estado alrededor de medio siglo. Eso es mucho tiempo.

Quiero decir, ya sabes, creo que la diversidad es buena. Voy a decir eso. Creo que es bueno para, ya sabes, los barrios latinos de Chicago, enfrentarse a su propia antinegritud y a su historia. Creo que es bueno para los vecindarios que tradicionalmente eran blancos, para enfrentar sus propios sentimientos anti-inmigrantes, anti-negros, ya sabes, del pasado. Creo que la diversidad es buena, pero, ya sabes, el aburguesamiento trae consigo el desplazamiento, ¿verdad? Ya sabes, estás forzando el desplazamiento de las familias inmigrantes que ya se han mudado. Y sólo estás empujando todo más lejos, pero todavía está allí, ¿verdad? Creo que Back of the Yards en Brighton Park es uno de los barrios más densamente poblados de Chicago en este momento debido a eso.

Sí, quiero decir, no soy un fan de la gentrificación. No quiero ver, ya sabes, estos negocios, ya sabes, cerrar o cerrar. Ese fue uno de los mayores problemas durante la pandemia. Ya sabes, hay dos tiendas de la esquina que cerraron. Esta, en realidad, y luego una un poco más al oeste, llamada Kristen's. La tienda de neumáticos Willy's cerró, ¿sabes?

Y ese es el peligro, ¿no? Es que sigues eliminando, ya sabes, y borrando y devaluando lo que había allí y diciendo: "No, eso no es valioso. Esto lo es". Y lo que tiende a ser visto como más valioso es el negocio de los blancos. Sí, quiero decir, espero que Pilsen no se convierta en Logan Square, ya sabes.

Pero el tiempo lo dirá. Y, obviamente, lo que has mencionado antes sobre lo segmentado y dividido que está el barrio, que si la gente estuviera un poco más unida, ya sabes, se puede tratar y enfrentar este tipo de cosas, como el aburguesamiento, pero, creo que la ciudad todavía presentó toda esa votación sobre el control de alquileres.

No creo que hayan tomado una decisión al respecto, pero creo que en toda la ciudad están diciendo que eso podría ayudar a frenar el aburguesamiento. Pero sí, desde mi punto de vista Roy no ha puesto eso sobre la mesa todavía.

JASON RUIZ: Gracias.

ISABELLA VEGA: Bien, vamos a cambiar de marcha un poco para hablar de Somos Pilsen. En el mural, hemos leído que aparecen 46 residentes y queríamos saber más sobre eso. ¿Por qué creísteis que era importante incorporar a estas personas de la vida cotidiana y, tal vez, también la logística, como por ejemplo, cómo se inician las conversaciones cuando se le pide a alguien que represente su retrato? Ese tipo de cosas.

MATEO ZAPATA: Sí, yo le había propuesto a Don Pedro pintar un mural allí antes de la pandemia. Y en la pandemia, obviamente todo el mundo está tratando de sobrevivir, de hacer lo que tiene que hacer, y entonces uno de los hijos de los miembros de la familia de Don Pedro me llamó y me dijo: "Oye, realmente quiero que hagas esto, ya sabes, ¿estarías dispuesto a trabajar con Pablo (Serrano) y resolver algo?". Y yo dije "sí, es genial, es una pared enorme". Por supuesto.

[Risas]

JASON RUIZ: ¿Es eso lo que te atrajo a ese espacio en primer lugar? Quiero decir, es enorme.

MATEO ZAPATA: Yo, ya sabes, siento que hay mucho espacio, todavía, en este barrio para preservar historias y embellecer. Como yo produje y comisarié el mural de Selena que fue pintado por Asend en Cermak y Wood, ¿verdad? Conseguí el muro, conseguí que lo hiciera, conseguí la financiación y sabes que tomó vida propia.

Y en mi cabeza, era como por qué Chicago no tiene una especie de oda a este icono que representa toda esta identidad bicultural que está muy alojada en esta comunidad. Así que no, sí, pensé que el muro de Don Pedro era un espacio increíble y que estaban súper abiertos a ello.

Para responder a tu pregunta, creo que, ya sabes, Pablo y yo nos dimos cuenta de cuál era el valor del tipo de trabajo periodístico que estaba haciendo: capturar estas historias, entrevistar a trabajadores esenciales. Y creo que al principio, ya sabes, había un montón de ideas diferentes, pero creo que en el fondo, nos dimos cuenta de que la parte importante y la belleza detrás de eso sería, ¿podemos hacer esto visualmente bien? ¿Podemos captar las historias y las personas e intentar que sea una cápsula del tiempo de lo que es este momento en el barrio?  Y por eso hemos optado por esa vía. Y sí, hay un montón de gente interesante con historias muy poderosas en ese muro.

MYLDRED HERNANDEZ-GONZALEZ: ¿Podría hablarnos un poco sobre el Fénix y el hecho de que haya cogido la serpiente?

MATEO ZAPATA: Sí. Si miras el interior de la boca de la serpiente, hay un mensaje...

JASON RUIZ: Muy bien. Ahora tenemos que regresar. [Risas]

MATEO ZAPATA: - Ya sabes, estábamos en la cúspide de la administración Trump siendo una especie de exposición. Y creo que también estábamos tambaleando, no solo con, ya sabes, todo el recuento de la injusticia racial en este país, el impacto de la pandemia en las comunidades negras y marrones, pero también hubo esta especie de campaña sensacionalista de encarcelar a los niños porque son inmigrantes. Creo que queríamos abordar eso y lo real que era. Así que creo que el Phoenix se supone que da poder, ¿verdad? Al menos para mí. Estoy seguro de que Pablo tiene su propia interpretación. Pero ya sabes, para mí, creo que simboliza no dejar que tu trauma y tu lucha te retengan y definan tu identidad de una manera negativa o tóxica, sino utilizarlo para levantarte y redefinirte de una manera más poderosa, porque el Fénix surge de la ansiedad. Así que, para mí, eso es lo que significa.

JASON RUIZ: Nos dimos cuenta de que en esa pieza y en algunas de tus fotografías, hay una verdadera celebración de la gente común...

MATEO ZAPATA: Sí.

JASON RUIZ: ¿Qué es lo que te lleva a hacer eso en tu trabajo? También, el otro, Corazón de Chicago.

MATEO ZAPATA: No me gustan las cosas comerciales. No me interesa mucho hacer un retrato de alguien con maquillaje y filtros y luces y reflectores y tres flashes apuntando en diferentes direcciones para que el pelo brille de esta manera, porque se va a ver bien después de que le aplique el photoshop durante una hora. Eso no hace nada para mí. No es el tipo de fotografía que creo que tiene poder, en mi opinión. Creo que hay personas que son grandes en eso y deben seguir haciéndolo y es genial.

Pero para mí, creo que lo importante es la realidad, porque creo que hay mucho sobre la realidad de los jóvenes que crecen en Chicago, los jóvenes que crecen en Pilsen, Little Village, Brighton Park, Back in the Yards, Humboldt Park, en la ciudad en general. Hay mucha de esa realidad que no se ve. No se documenta y no se reconoce. Y para mí, voy a intentar, en la medida de lo posible, ayudar a documentar lo que es antes de que se borre.

MYLDRED HERNANDEZ-GONZALEZ: ¿Cómo se puede equilibrar la representación de estas grandes personas y lo que están luchando por, el cambio y al mismo tiempo documentar su lucha sin que parezca que "Oh, deberías compadecer a estas personas" de esa manera?

MATEO ZAPATA: Es difícil. Es decir, es agotador seguir teniendo que documentar la muerte. Definitivamente, me he enfrentado a eso a nivel personal porque a veces puede ser un poco agotador. No creo que el objetivo, al menos con lo que escribo, haya sido nunca victimizar, ¿verdad?

Y definitivamente es fácil caer en esa trampa o caer en la tendencia de promover un estereotipo o un arquetipo que no es saludable o poderoso y que simplemente perpetúa, ya

sabes, los estigmas negativos. Es un reto, creo que como artista, como escritor, como fotoperiodista, tienes que documentar la realidad, pero al mismo tiempo, incluso si esa realidad puede parecer difícil o sombría, sabes que tienes que encontrar el lado bueno, ¿verdad? Como en el caso de un trabajador esencial, que trabaja a tiempo completo, que se expone al COVID, que tal vez tiene un hermano que contrajo el COVID, que tal vez tiene un tío que falleció a causa del COVID, pero que no se deja vencer por eso. Sigue apareciendo, sigue haciendo lo que tiene que hacer y no deja que sus circunstancias le definan. Así que creo que el equilibrio en sí mismo es si estás contando toda la historia en lugar de sólo una parte de ella.

ISABELLA VEGA: Muy bien. ¿Crees que el mural de Somos Pilsen sirve para luchar contra estas ideas de aburguesamiento y desplazamiento y era ese un objetivo que teníais al presentar a los residentes?

MATEO ZAPATA: Creo que ayuda, a su manera, porque va a contar la historia. Es completamente diferente a cualquier otro mural en este barrio y creo que va a destacar.

Creo que Don Pedro's es su propio elemento básico y también tiene su propia historia en este barrio. Creo que la historia del padre y la familia y la madre, son historias increíblemente poderosas. Creo que va a servir a su propósito de tratar de informar, bien, a los jóvenes y a cualquiera que pase por el barrio sobre cómo es, a diferencia de lo que se encuentra en Google o en la revista Forbes.

MYLDRED HERNANDEZ-GONZALEZ: ¿Cómo se elige quién va a aparecer en el mural?

MATEO ZAPATA: Um, [risas] hubo algunos momentos en los que hubo algunos problemas por la preocupación de que ciertas personas estuvieran en él. Y hubo ciertos momentos en los que, ya sabes, tuvimos, tuve que hacer valer mi opinión sobre por qué estas personas tenían que estar ahí, a pesar de las preocupaciones que pudieran haber surgido, pero fue una conversación. Se trataba de un equilibrio, creo, al final del día también, asegurándose de que hay gente de todos los lados del barrio, que hay gente que no es sólo, ya sabes, mexicana. Hay familias negras en el muro y gente joven. Tienes gente documentada, gente indocumentada, y creo que se trataba de equilibrio y diversidad. Creo que eso era, ya sabes, eso era.

JASON RUIZ: ¿Puedes hablarnos un poco de este espacio en el que estamos? ¿Estamos en el 2200 de Carpenter? ¿En qué se va a convertir?

MATEO ZAPATA: No lo hemos anunciado todavía. Creo que tenemos una cosa más que hacer mañana por la mañana, pero el objetivo es abrir a mediados de junio. Voy a hacer una apertura suave que estoy organizando yo mismo el mes que viene. Así que definitivamente os invitaré, si queréis venir.

Esto se va a llamar La Esquina: Centro comunitario. Se me ocurrió el nombre. Recibimos un premio de la ciudad de Chicago. Pablo, básicamente identificó esta oportunidad y me golpeó y

fue como "Mira hombre, como usted sabe, usted es un gran escritor. ¿Puedes intentar hacer esto? ¿Quieres trabajar conmigo en esto?" Y lo hicimos, trabajamos juntos y conseguimos el premio de la ciudad. Ya sabes, voy a estar enseñando talleres fuera de aquí, clases fuera de aquí de forma gratuita. Pablo va a hacer lo mismo. Vamos a hacer exposiciones aquí y creo que el objetivo del espacio no es centrarlo en mí o en Pablo. Creo que el objetivo es que el espacio sirva a la comunidad. Si alguien más quiere hacer un taller, quiere organizar un evento, que lo haga. Para eso está esto.

Ahora mismo no tenemos un espacio comunitario en Pilsen. Después de que Radio Arte: El Locale cerró, no ha habido nada más que tenga una especie de puerta abierta y esté allí para servir a los jóvenes y creativos y que tenga esa capacidad de instrucción que creo que es súper importante. Así que para mí es una gran sensación, porque para mí se cierra el círculo, como todo el camino debido a mi experiencia en Radio Arte. Así que para mí, es realmente poderoso que voy a ser capaz de corresponder a eso un poco, ya sabes con lo que puedo hacer creativamente en tratar de enseñar y ayudar a otras personas a aprender acerca de cómo hacer eso.

JASON RUIZ: ¿Puedes hablarnos un poco del mural de Selena y de cómo surgió? Ya lo mencionaste hace un rato.

MATEO ZAPATA: Sí, no, um... Tuve toda esta campaña con Carnicería Maribel sobre "apoya tu tienda local de la esquina". Creo mucho en el apoyo a los negocios locales y Maribel tiene una historia muy interesante detrás de ella y la abuela que vino de México y abrió la tienda. Así que siempre he estado muy orgulloso y un fan de esa tienda de la esquina y yo sólo lanzó la idea al propietario. Le dije: "tenemos que hacer algo con esa pared. Tienes que hacerlo". Entonces le encantó la idea de hacer un mural para Selena y, ya sabes, Ascend es, creo, incomparable cuando se trata de retratos. Increíblemente talentoso. Y lo conozco desde hace un tiempo. Nunca trabajamos mucho juntos, pero nos cruzábamos constantemente y teníamos algunos amigos comunes. Él se animó y lo hizo y conseguimos la financiación para ello y sí, explotó seguro.

JASON RUIZ: Una de las cosas que hemos estudiado es cómo se hacen los murales. ¿Alguien los encarga? Eres un poco empresario. Eres un poco el que tiene la idea y convence a diferentes partes para que se involucren.

MATEO ZAPATA: Sí.

JASON RUIZ: -¿Cómo crees que surgen la mayoría de los murales de Pilsen o los murales en los que has trabajado? ¿De dónde vienen?

MATEO ZAPATA: Yo, para ser honesto contigo, no sé lo que hacen los demás. Realmente no lo sé. Creo que hay muchas formas diferentes de hacerlo. Para mí, la parte más importante es el propietario del edificio y la familia. Ahí es donde empiezo la conversación. Me presento a mí mismo, "Hey, usted sabe, mi nombre es Mateo Zapata. Hago XYZ, esta es mi biografía. Esto es

lo que soy. ¿Quieres trabajar conmigo porque te estoy diciendo quién soy?" Y sabes que 10 de cada 10 veces, ha sido como "sí, por supuesto que sí. ¿Cuál es tu idea?" Normalmente lo tomo desde ahí.

Y sí, quiero decir, a veces, ya sabes, lo haré yo mismo, si la oportunidad está ahí. Ahora que las cosas se están abriendo de nuevo, ya sabes, este verano ya tengo como dos paredes por aquí que estoy tratando de hacer en una punta en solitario. Pero sí, no, yo soy todo acerca de la colaboración con la gente o si veo una oportunidad y sé que un artista cuyo estilo es realmente pop y sobresalir, les golpeó, "ay usted debe realmente como conseguir en esto, lo antes posible" Y también funciona al revés para ser completamente honesto contigo. A veces hay un artista que dice, "ay, quiero hacer XYZ" y yo soy como "nah g, no va a ..." [risas] y es sólo una diferencia creativa, ¿no? Creo que hay que entenderlo.

JASON RUIZ: ¿Cuánto tiene que decir un propietario en el producto final? Porque, ¿tu tarea es respetar la visión artística del artista o complacer al propietario?

MATEO ZAPATA: Algunos son un poco quisquillosos al respecto, ya sabes. Algunos de ellos son como hey, como, ¿qué eres, qué vas a poner allí? Ya sabes, ¿qué, qué quieres decir? Como, ¿qué es esto? Ya sabes, tuve una conversación con un propietario durante la pandemia y, ya sabes, querían que hiciera algunas cosas pero eran como, "oh puedes hacer esto, pero no puedes hacer aquello".

Y yo estaba como, "lo que sea, soy bueno" y terminaron con un tipo de arte súper distintivo. [Risas]
Sí. Una locura. Pero no, quiero decir, creo que los propietarios en su mayor parte, son bastante abiertos, siempre y cuando seas transparente con ellos como, "hey, esto es lo que voy a hacer como, ¿está bien?" Pero quiero decir, ya sabes, aparte de ese caso, no creo que haya tenido nunca un problema con el propietario del edificio.

JASON RUIZ: ¿Estarías dispuesto a decirnos algunas de las cosas que te emocionan sobre, como, algunos de los públicos están subiendo en Pilsen ahora mismo y algunas de las cosas que te están molestando uno o ambos.

¡MATEO ZAPATA: Um, hmm, la controversia! [Risas] Creo que es bueno ver que hay gente más joven empezando a tirar hacia abajo. Y no sólo los OGs o la gente mayor, o la gente que ya ha estado en el juego durante 10 años o la gente que es como, "oh, yo soy XYZ, lo que sea".

Ya sabes, las divas y los egos no son los únicos en el espacio. Creo que es muy bueno que estás empezando a ver un montón más de gente joven que es como, no, yo podría hacer esto también como, mover, ¿sabes? Y, y eso es sólo la parte natural del curso de, ya sabes, cualquier escena creativa.

Así que eso es realmente genial. Creo que también estás empezando a ver muchas más mujeres que están pintando y no creo que hayas visto eso antes. Y ese es uno de los mayores,

ya sabes, críticos de las escuelas más antiguas. Pero creo que la aparición de mujeres que hacen arte público, creo que es realmente, realmente genial porque es todo otro, es todo otro ambiente.

Es una perspectiva totalmente distinta, una energía diferente, ya sabes, e incluso ahora mismo, mi chico va a abrir un restaurante en la 18. Quiere que le ayude con, ya sabes, el lanzamiento y luego lo que sea el marketing, esto y lo otro, y él es como, ¿a quién consigo para pintar la fachada?

Y yo le dije, consigue una mujer. Él dijo, "¿quién?". Y yo como, "esa es la que". Ya sabes, y sé que ella va a romper. Y la llamé y le dije que estaba como "¡¿Qué?!" Así que sí, creo que eso también es bastante interesante de ver. ¿Cierto?

JASON RUIZ: Hemos entrevistado a Sam Kirk. Hemos entrevistado a Sandra Antonio. ¿Hay otras mujeres a las que crees que deberíamos prestar atención?

MATEO ZAPATA: Rocío Bano, ella es del barrio y de hecho creció aquí. Y también, um, de por aca. Tienes que entrevistar a Dalila, Dalila Salgado. Sí. Ella ha estado aquí por un minuto, ella definitivamente puso un pie en el suelo y ella es dope. Ella chasquea. No hace tanto como antes, pero cuando aparece, aparece. Es realmente buena. ¿Quién más?

Um, hay una, hay una mujer joven, ella va por un kittysaurus creo, es lo que ella va por.

Ella, ella está haciendo mucho. Ella está apareciendo en un montón de lugares; ella es joven. Ella está haciendo los pop-ups, ya sabes, como, oh, hey, y hago esto y aquello pero también pinta. Sé que ella es, ella está haciendo cualquier cosa. Creo que esos, especialmente, creo que sería muy bueno para hablar con seguridad.

JASON RUIZ: Haremos un seguimiento y los miraremos. Um, usted mencionó los artistas más jóvenes que vienen en. Esto es algo que hemos notado. Tenemos la vieja guardia, tienes la nueva guardia. Permíteme que te proponga una idea. Esto es algo que hemos estado hablando en la clase y que hablamos con algunos otros artistas.

Hay una sensación de que la vieja guardia era más comunitaria La comunidad involucrada en la pintura -

MATEO ZAPATA: ¡Lo hicieron!

JASON RUIZ: Quieren hacer cosas que empoderen a la comunidad, ya sabes. La nueva guardia es más individualista. Se trata más de expresar su propia marca personal. Parece, suena y parece que esto está resonando con usted. ¿Es algo que has visto o notado?

MATEO ZAPATA: Sí, no, 100%. Sí, no. Está muy motivado por el ego, hombre. Y es territorial y ahí es donde vienen los enfrentamientos. Porque tienes gente que no es así, y tienes gente que

es así. Y luego tienes algunas personas que simplemente, ya sabes, bajan la cabeza, se acobardan en la esquina y luego hay algunas personas que son como, "¿qué es bueno?"

[Risas] ¿Sabes lo que quiero decir? No todo el mundo sabe cómo lidiar con ese tipo de energía, pero ya sabes, va a suceder. Pero Mauricio, en realidad hizo un día de la comunidad que pensé que era realmente dope. Así que el muro al otro lado de la calle de Los Comales, eso es lo que hizo.

Creo que en su último día, él hizo una cosa cuando él es como, "hey que quiere salir?" Ya sabes, y sí, no hay suficiente gente que lo haga, ya sabes. Y ese es el objetivo. Quiero decir que eso es lo que vamos a tratar de hacer con este espacio. Ya sabes, es proporcionar a la gente la oportunidad de sentir que, ya sabes, vamos a hacer algo en colaboración.

JASON RUIZ: Absolutamente, um. Ok.

MYLDRED HERNANDEZ-GONZALEZ: ¿Puedo preguntar algo más sobre eso?

JASON RUIZ: Sí, por favor.

MYLDRED HERNANDEZ-GONZALEZ: ¿Cómo ves eso, como, un reflejo de esta nueva identidad bicultural como, que está como, arraigada en la historia del sentido de comunidad del muralismo y también que está arraigada en un montón de valores Latinx y cosas.

Entonces, ¿cómo te sientes, como, sobre eso combinado con como la nueva como su nueva generación de latinoamericanos.

MATEO ZAPATA: Quiero decir que cada generación se va a definir a sí misma. Yo personalmente no me identifico como Latinx, pero nunca voy a decirle a otra persona cómo identificarse. Eso es totalmente opresivo, ¿verdad?

Y eso es, ya sabes, cada generación va a descubrirlo. Tienen su propia historia, ¿entiendes lo que digo? Así que, creo que, ya sabes, la experiencia de mi crecimiento va a ser muy diferente, ya sabes, a la de un niño de diez años ahora mismo que va a crecer. Ya sabes, Chicago era un lugar diferente, la sociedad era diferente, ¿sabes?

Yo crecí viendo a Rodney King, viendo a Lenard Clark ser golpeado medio muerto en Bridgeport. ¿Sabes lo que quiero decir? Crecí en la era de, ya sabes, la gente usando teléfonos públicos, ¿sabes lo que quiero decir? Era un mundo diferente. Así que creo que cada generación va a definirse a sí misma y cuando lo hacen de forma creativa, es cuando se llega a explorar cómo es esa identidad.

JASON RUIZ: No quiero crear una falsa dicotomía; que están los comunitaristas de la vieja escuela y los de la nueva escuela, ego ego ego, yo yo yo; individualistas. Pero, tú me pareces alguien joven, pero todavía en el lado más comunitario.

MATEO ZAPATA: Quiero decir, crecí moviéndome mucho. No me quedé sólo en Pilsen, no me quedé sólo en mi cuadra. Muchos de mis amigos lo hicieron. ¿Quedaste atrapado en esa mentalidad territorial? Te quedas atrapado en ese "no, este soy yo, tú estás allí". Ya sabes, es lo que es.

Vi demasiado valor en las experiencias interculturales y, ya sabes, ser guay con el chico de Belice de la zona alta, ¿no? Pero también estar bien con el salvadoreño, ya sabes, un salvadoreno que creció en Culliton Loomis, ¿sabes lo que quiero decir? Para mí... que yo, vi mucho poder en eso, creciendo. Y creo que cuanto más he crecido, cuanto más he aprendido, cuanto más sigo creciendo, ya sabes, creo que ese tipo de experiencias y estar tan abierto a otras comunidades, a otras personas que no se parecen a ti, que hablan como si fueran de donde tú eres, puede enseñarte mucho.

Y, sabes, tal vez sea porque soy colombiano y chileno y no voy a encontrar eso en ningún lugar de Chicago. ¿Ves lo que estoy diciendo? Así que es como si por qué voy a tratar de apegarme a una sola burbuja o a un solo grupo o a un lado de esta ciudad si sabes que mi identidad en sí misma ni siquiera pertenece a ningún tipo de caja específica en este país.

Pero veo mucho poder y comunidad, ¿sabes? Quiero decir que incluso las cosas que vimos suceder en los últimos dos años con las protestas que ayudé a organizar para Miguel Vega, ya sabes, había cientos de personas marchando por la calle 18. Eso fue literalmente yo y una persona más.

Éramos literalmente yo y otra persona que intentaba concienciar sobre eso, ¿verdad? Y lo que pasó es que se consiguió la solidaridad. ¿Correcto? Y la cosa es que también puedes crear solidaridad siendo creativo y a través del arte, no sólo gritando "que se joda la policía" a todo pulmón en medio de la calle en protesta por el cierre de la calle.

Se puede crear solidaridad en diferentes niveles y, para mí, esa es la razón por la que tengo ese enfoque.

JASON RUIZ: Nos acercamos a nuestra hora. Así que, vamos a llegar a algunas preguntas divertidas en un segundo. Sólo un par. Pero mencionaste en respuesta a Mildred que no te identificas como Latinx. ¿Por qué no o podemos preguntar cómo te identificas?

MATEO ZAPATA: Sabes, creo que nunca encajé en ninguna caja en este país, nunca. No me gustaba el nombre de hispano, ya sabes, la gente todavía utiliza ese término, ya sabes. Y ese es un término que este gobierno acaba de asignar a la gente.

Uh, y creo que la idea de identidad es súper compleja en este país. Si miras la creación de la identidad chicana en California, ¿verdad? Ellos crearon su identidad, pero también exigieron que el estado reconociera esa identidad. Así que cuando rellenas cualquier tipo de casillas en cualquier papeleo para el estado de Illinois, puedes marcar una casilla que diga: "Soy chicano".

¿Sabes lo que estoy diciendo? Eso es poder. Eso es desafiar al sistema y obligarlo a reconocer tu identidad. Y sabes, a mí no me gusta el anglicismo del término Latinx. Eso es lo que me hizo estremecerme un poco cuando lo escuché por primera vez, ya sabes, porque mi primera lengua era el español. Yo era ESL.

Mis padres todavía no saben cómo aprendí el inglés, ya sabes, porque nunca hablamos en casa. Así que me identifico como un afrolatino de ascendencia indígena dentro del ámbito de cómo este país ve la raza. Pero, ya sabes, la identidad es algo poderoso y también muy sagrado. Todo el mundo tiene su propia identidad y debería poder definirla como mejor le parezca.

JASO RUIZ: Necesitamos una etiqueta para este proyecto, ya sabes, esta cuestión es en parte egoísta, y nos hemos decidido por el arte Latinx en Pilsen. O muralismo Latinx en Pilsen. ¿Crees que eso suena bien para ti? O... no queremos decir sólo muralismo en Chicago.

MATEO ZAPATA: Lo sé. Quiero decir que la cosa es esto en y aquí es donde se pone interesante.
Puedo ponerte en contacto con más de 50 personas que han crecido en este barrio y que no se identifican como Latinx. Y la mitad de ellos van a ser como, ¿qué es eso? ¿Sabes lo que estoy diciendo? -

JASON RUIZ: Sí.

MATEO ZAPATA: - Así que es definitivamente una cuestión de perspectiva y lente, porque cuando impones la identidad a la gente es como, ya sabes, ¿qué estamos haciendo? Y sí, la identidad es algo fascinante.

JASON RUIZ: Un par de preguntas divertidas. Si nos permites otros tres minutos...

MATEO ZAPATA: Oh, eres bueno. No tengo prisa, eres bueno, eres bueno. No te preocupes.

JASON RUIZ: Uno de los públicos que tenemos en mente para esto son los niños, porque vamos a poner este material en línea. Esperamos que los niños tengan acceso a esto mientras exploran Pilsen, si están haciendo trabajos escolares o investigación, si un niño que está escuchando esto y que está en Chicago o en otro lugar quiere entrar en las artes, ¿qué consejo tienes?

MATEO ZAPATA: Coge un libro negro y empieza a dibujar y a pintar y empieza a practicar y haz lo que quieras hacer. Crea lo que quieras crear. No te quedes sentado y dibujes un plátano en un cuenco porque eso es lo que dijo el profesor en la clase de arte.

Es decir, ¡hazlo! Hazlo porque es la clase y porque quieres hacer los deberes, sacar el sobresaliente o lo que sea, pero crea lo que quieras crear.

Eso es, eso es lo que diría. Y, ya sabes, no dejes nunca que nadie intente decirte lo que tienes que hacer, o lo que deberías hacer. Confía en ti mismo, confía en tu impulso creativo, y sé honesto. Usted sabe, Bruce Lee, tenía todo esto sobre su estilo de lucha y lo llamó "expresión honesta".

Él es como, si usted está expresando honestamente a ti mismo, vas a ser increíblemente poderoso. Y creo que eso es cierto cuando se trata de ser creativo.

ISABELLA VEGA: ¿Cómo te gustaría que se recordara tu trabajo artístico?

MATEO ZAPATA: Como real.

JASON RUIZ: ¿Qué recomendaciones tienes para alguien que es nuevo en Pilsen? ¿Qué quieres que vean o experimenten? Uh, sólo ir alrededor, no sólo se adhieren a la parte oriental del barrio. Ya sabes, echa un vistazo a Camino's un viernes por la noche. Ya sabes, um caminar a los murales que están en la 18 y Western, no sólo los murales que están alrededor de la 18 Hosted. Los murales que están en la 18 y Western son increíblemente poderosos.

Ya sabes, uno de ellos tiene un cartel que dice como, ya sabes, "mantente fuera de Columbia", ya sabes. Sí, yo diría, ya sabes, sólo camina alrededor. No te quedes sólo en la calle 18, ya sabes, camina por la calle 19, camina por la 21, camina por la 17, ve a una tienda de la esquina, ve a Harrison Park y, ya sabes, apoya al vendedor ambulante local. Uh, sí.

JASON RUIZ: ¿Hay algo más que quieras que sepamos, que quieras que conozcamos para este proyecto, que nos puedas ilustrar sobre tu trabajo o la comunidad como artista?

MATEO ZAPATA: Es importante que contemos nuestras historias. Y aprecio que todos ustedes hagan el trabajo que están haciendo. Y creo que cuantos más de nosotros trabajemos para contar nuestras propias historias, más fuerte será el impacto que tendrá para el próximo grupo de jóvenes que quieran aprender sobre la ciudad de la que provienen y lo que sucedió en esa ciudad para llegar a donde está.

JASON RUIZ: ¿Cree usted que los murales desempeñan un papel especial en la narración de historias? Has mencionado mucho lo de contar historias. ¿Crees que los murales están en una posición única para contar historias en comparación con otras formas de arte?

MATEO ZAPATA: Creo que todo arte puede contar una historia. Creo que la historia del muralismo en México, Colombia, Cuba y Puerto Rico en toda América Latina siempre ha sido la de contar una historia. Como si ese fuera su propósito, ya sabes. Pero creo que toda forma de arte puede contar una historia.

JASON RUIZ: Genial. ¿Tienen algo más? ¡Nos hemos pasado un minuto! [Risas] Mateo Zapata le agradecemos mucho su tiempo -

MATEO ZAPATA: No, gracias chicos.

JASON RUIZ: - Tan esclarecedor.