

MURALES EN LA ESCUELA: EDUCACIÓN PARA EL ARTE Y LECTURA POÉTICA

Proyectos institucionales para la escuela secundaria

“Murales en la escuela: educación para el arte y lectura poética”

de Alicia Diéguez. Coordinadora de Educación Superior y Experiencias de Investigación;
plecturadieuez@gmail.com.

Y Ángela Gentile, equipo asesor de Educación Superior y Experiencia de Investigación;
plecturagentile2@gmail.com.

© Plan Nacional de Lectura 2010

Coordinación Pedagógica de la colección: Graciela Bialet

Diseño de tapa y colección: Plan Nacional de Lectura 2010

Ministerio de Educación de la Nación

Secretaría de Educación

Plan Nacional de Lectura 2010

Pizzurno 935 (C1020ACA) Ciudad de Buenos Aires

Tel: (011) 4129-1075/1127

planlectura@me.gov.ar - www.planlectura.educ.ar

República Argentina, 2010

MURALES EN LA ESCUELA:

EDUCACIÓN PARA EL ARTE Y LECTURA POÉTICA

El arte no se entiende: se vive.

Torrente Ballesteros

¿Por qué el arte debería ser presencia en las instituciones?

El arte confluye cuando lo armónico acontece. Realizar un macroproyecto institucional basado en **murales y literatura** -plasmados en las paredes internas y externas de la institución-, convocando desde allí a todas las disciplinas que contribuyan a cristalizarlo, podría darle a la escuela secundaria una razón experimental donde poner en juego su hacer y su presencia, mostrando una acción y un lugar donde importen los valores culturales de la comunidad educativa y su contexto, sus miradas, sus lecturas. Pensar y trabajar para uno y para los demás, la verdadera razón social del trabajo intelectual en una sociedad democrática.

¿Merece el arte ser tratado con una serie de argumentos de manual o decididamente lo podemos considerar vivo en todas sus interpretaciones? Inicialmente depende de la relación que se tenga con él. Educar para que el arte posea un sentido para los receptores. Alfabetizar estéticamente, descubrir otro tipo de comunicación con la propia vida y la de tantos otros, fundar una hermandad de reservas invisibles que involucren al alumno como un patrimonio a ser usado cuando lo necesite, para que no quede aislado de su comunidad y la integre compartiendo belleza, emociones; porque como escribía el poeta: “Una cosa bella es un placer eterno”. En las manifestaciones sociales, toda voz tiene su espacio, recurriendo a lo visual y lo auditivo como cita Sartori. El sentido del mundo estético, la representa-

ción de la realidad conlleva en sí la valorización de las distintas manifestaciones culturales; una lectura detenida y potenciada sobre infinitas miradas.

Para representarla se utilizarán las combinaciones necesarias que apelan siempre a la imaginación, lo cual, según Vigotsky, es la base de la actividad creadora.

La posibilidad de crear permite jugar en la frontera de la fantasía y la realidad y entonces es posible experimentar el arte. La pintura y la literatura son opciones vinculares interesantes, asumiendo no solo el conocimiento de aquellos artistas con los cuales se trabajará sino la posibilidad de contextualizar en función de una macrorrecepción, la movilización de representaciones, la multiplicidad de miradas mínimas o máximas sobre el arte como parte de la vida de una generación y su proyección.

Hay ingenierías que construyen fortalezas. Tanto las artes plásticas como la música permiten interpretaciones inmediatas; en cambio la literatura y quizás la poesía en especial, transita en busca de reflexiones en torno a qué es el ser humano. Como afirma Louise Rosenblatt en *La literatura como exploración*:

El profesor de literatura será el primero en admitir que trata inevitablemente con las experiencias de los seres humanos en sus diversas relaciones personales y sociales. Él podrá señalar que así lo impone la naturaleza misma de la literatura. ¿Acaso la sustancia misma de la literatura no es todo lo que los seres humanos han pensado, sentido o creado?

OBJETIVOS

- Adquirir consciencia del arte como hecho cultural y social, experimentando educación sensible y estética.
- Desarrollar capacidades de contextualización a partir de conocer lo histórico-diacrónico del arte y del trabajo colectivo de producción artística.
- Reflexionar sobre los lenguajes, a fin de garantizar una decodificación consciente de la pluralidad e interdisciplinaridad artística.

- Ejercitar la capacidad de crítica, entendiéndola como evaluación argumentada, porque educa en el debate, guía a apreciar otras formas de expresión artística y afianza autonomía y autoestima.
- Fomentar el gusto artístico como una práctica individual y colectiva que genera saberes y presencias sociales.
- Producir murales en acción cooperativa y colectiva como experiencia de arte y de múltiples lecturas.

PROPUESTA DE RECURSOS Y ESTRATEGIAS

Cuando todos los protagonistas participan (tanto profesores como alumnos), los proyectos logran realizarse con compromiso. La idea de convocar a docentes, alumnas, alumnos, madres y padres reanuda un diálogo muchas veces interrumpido.

Las escuelas son reservorios de ideas y es desde allí donde se podría convocar a los alumnos, testeando sus preferencias, dialogando con ellos sobre cuáles son los temas convocantes, y a su vez invitarlos a rescatar no solo la memoria institucional sino la del barrio, pueblo o ciudad que habitan; de este modo, surgirían murales temáticos con identidad. Es ese mundo no escrito el que guiará al equipo por el sendero correcto de planificación de la actividad.

Para realizarlo, sería interesante partir de las primeras manifestaciones artísticas del ser humano como sustento cultural; es decir, desde las cuevas, pasando por los grandes frescos del Renacimiento y hasta los murales diseminados por nuestra América donde aquí sí, sería interesante mostrarles la importancia de la recuperación del pasado de las tradiciones de un pueblo como el mexicano, de la mano de Rivera, Siqueiros, Orozco o Murillo. Es necesario educar en la totalidad; para ello sería conveniente reunir la plástica junto a la historia y la geografía porque se corporizan las vivencias, permitiendo ampliar el concepto entre el mundo antiguo y el moderno (citamos el caso del *writing art*, actualmente destacado como una forma de arte cercana entre los jóvenes); con lo cual se confirma una vez más que el muralismo, bajo distintas con-

cepciones, es un arte social que, de generarse en la escuela, podría ser el lugar donde se produce una nueva cultura pacífica e integrativa en armonía con el medio ambiente.

En este espacio la literatura posee el eco de las extremas profecías, de los cantos de destierro, de las cosechas y de los nacimientos que fueron cantados desde la Antigüedad y plasmados sobre diferentes superficies, permitiendo visualizar los grandes ciclos narrativos.

Retomando el tema de los murales, se puede demostrar que todo arte encierra una historia única como el caso de Pericles, que más allá de su investidura supo no eternizarse y sí plasmar la defensa de la democracia, con aquellos miles de atenienses que figuran en los frisos que hoy reclama el mundo para que regresen a Grecia; o los murales albergados en la Casa de las Américas de Cuba y por qué no citar los impecables frisos realizados por Lola Mora, actualmente en la convocante Casa de Tucumán.

Desde todos los puntos cardinales encontraremos qué mostrar. Desde todas las disciplinas escolares se encontrará el camino para abordar lo concreto; serán necesarias tanto las mediciones en Matemática, como la sumatoria de la Literatura y la Historia, la Lengua, las Artes Plásticas, la Química para los colores, la Física para los desplazamientos y la tecnología como recurso. ¿Qué aportes pueden dar a este proyecto cada una de las disciplinas escolares de la escuela secundaria? Muchas y variadas, por eso sería interesante concretar un grupo de trabajo heterogéneo dispuesto a optimizar la tarea.

Formar al alumno en la interpretación de un boceto, socializarlo, exhibirlo ante sus pares, para que sean partícipes a través de la elección en una votación masiva en el ámbito de la escuela, guiados por los docentes en cuanto a qué evaluar; como por ejemplo, no valorar solamente el aspecto visual sino la síntesis lograda sobre el tema tratado.

¿Cada curso su propio mural, en función de un mural institucional? Una puesta en debate para contar por qué la elección de cada grupo generaría una concientización a favor de la pluralidad electiva.

Solicitar la ayuda de los municipios para permitir la proyección de murales en paredes de instituciones con menos recursos y rea-

lizar un trabajo cooperativo y comunitario. Un compromiso que muchos municipios verían con agrado por el solo hecho de acompañar las inquietudes de los jóvenes ciudadanos.

En esta convocatoria podría incorporarse a aquellos padres de alumnos que desarrollen el arte de la construcción; pues su asesoramiento o participación en la preparación de las superficies a trabajar contribuiría al acercamiento escuela-hogar.

Los murales también pueden proyectarse socialmente; para ello sería interesante incluir en una convocatoria a los artistas plásticos del lugar; pactar con las escuelas de arte o casas de cultura, charlas sobre el significado histórico-social de los murales y qué es en realidad el muralismo. A estas actividades, sería posible agregar talleres que cada establecimiento escolar podría solicitar a través de asistencias técnicas, donde concurren profesionales idóneos.

Acercar a los jóvenes a los movimientos artístico-literarios es humanamente un desafío interesante de abordar. Comprender el ideal estético no es simple; pero el docente apasionado sabrá guiar a sus alumnos al encuentro con lo maravilloso y lo insólito. El único lenguaje que le permitirá afrontar tal desafío es el del arte que cooperativamente se une para ofrecer belleza aun en lo terrible. De aquí que sea necesario no aislar distintas manifestaciones; porque como decía Rimbaud toda idea dominante se apoya en alguna necesidad. Interesarse en las nuevas poéticas juveniles implica acompañarlos en la construcción de una identidad.

La poesía brinda un espacio nutriente porque en la voz de los poetas se encontrará la revelación de lo sucedido y los sentimientos vividos en el universo, y además porque este alimento crea en los jóvenes una atmósfera de pertenencia única y disparadora de imágenes. Acercarlos a transitar el camino de la poesía es abrir un espacio de diálogo, de encuentro entre los hombres de todos los tiempos. Para ello será necesario conocer ismos, manifiestos, grupos que soñaron y sueñan con dejar su propia voz en el arte.

Convoquemos a vivir una experiencia diferente, a encontrar mundos en los cuales los adultos de hoy también creímos alguna vez.

Esos territorios merecen ser sostenidos, renovados y documentados año tras año; por ello, la confluencia de la mayor cantidad de disciplinas artísticas y sociales completarían la idea de que el arte es

un todo siempre, una fusión de instantes, una ingeniería de extremos políticos y culturales.

Este tipo de proyectos multidisciplinarios nos demuestran, cuando los implementamos, de qué manera los lenguajes se unen a las búsquedas expresivas de la Humanidad en el lenguaje del arte. Riquezas disponibles solamente cuando se convoca la percepción y la sensibilidad.

Poder reunir todo lo expuesto contribuirá a la formación de personas capaces de desarrollar la apreciación. Ese descubrir la sensibilidad aparece con el primer vagido y se acrecienta en los primeros años de vida con la integración de saberes; que muchas veces se desgranán, se van diluyendo con los años de escolarización, porque se minimiza paulatinamente la necesidad de expresarse del alumno, en función de lo tribal que muchas veces se rige y se orienta en muchos casos a objetivos predeterminados, olvidando que el arte es algo vivo que late sin ataduras.

Muralizar las paredes de la escuela es una actividad artística inclusiva donde las y los jóvenes se adueñan de un espacio que les es propio durante muchas horas de su vida. Las imágenes, sus historias, cobrarán autenticidad en la realización; que más allá de embellecer a través de los colores, apunta a una lectura multidisciplinaria.

Sería oportuno estar alerta ante cada hecho artístico que se produzca en el aula; para que tanto docentes como estudiantes disfruten, recordando:

- Respetar las individualidades y valorizarlas.
- Reconocer que la apreciación de la simbología de un individuo tiene validez universal.
- Que las manifestaciones artísticas permitirían explorar otros límites no convencionales, sumar diferencias si se las asume no solo como continuidad de lo curricular.
- Ser auténticamente productivo y no reproductivo.

RECURSOS

- ▶ Planificación institucional.
- ▶ Horas extraescolares para archivo de material.
- ▶ Aula/s-biblioteca escolar y popular.
- ▶ Biblioteca: adquirir libros de arte y de poesía.
- ▶ Equipos: proyector, video, grabador, computadoras.
- ▶ Visitas de artistas plásticos, poetas; y a espacios como museos, bibliotecas, etcétera.
- ▶ Pinturas, pinceles, elementos de arte.
- ▶ Herramientas, recipientes, escaleras, etcétera.
- ▶ Materiales para preparar las paredes para los murales: cemento, arena, andamios, etcétera.
- ▶ Fotografíar.
- ▶ Publicar en sitios de internet y periódicos locales.

BIBLIOGRAFÍA

Coronel Rivera, Juan. *Diego Rivera. Obra mural completa*. México, Editorial Taschen, 2007.

Mendizábal, Héctor. *El mural de Siqueiros en Argentina*. Buenos Aires, Ed. El Ateneo, 2003.

Soriano Sancho, Pilar. *Los arranques de pinturas murales*. Universidad Politécnica de Valencia, España, 2006.

Sitios de internet

Muralismo –arte lista -Martín Reche:
www.artelista.com (theoreche.artelista.com)

Muralismo en la escuela:
www.muralismomartinreche.blogspot.com

Taller itinerante de muralismo- Cristian Del Vitto:
www.latallera.blogspot.com

Muralismo en ruta (proyectos de murales gratuitos en el país y en el extranjero): **www.muralismoenruta.blogspot.com**

Muralismo en latinoamericana: **www.minotaurodigital.net**

Muralista Cristina Terzaghi: **www.terzaghimurales.com.ar**

Mural de Rivera: **www.riveramural.com**

Murales en Entre Ríos: **www.contraluzmuraldifusion.blogspot.com**

Arte cerámico y murales: **www.hombrebarrofuego.com.ar**

Murales en Italia: **www.fotomulazzani.com**

Restauración de murales: **www.luzrasante.com**

Murales en tres décadas: **www.sergiomuchilini.com**

Ministerio de
Educación

Presidencia de la Nación

200 AÑOS
BICENTENARIO
ARGENTINO

LECTURA PARA TOD@S

PLAN NACIONAL
DE LECTURA

PROGRAMA EDUCATIVO NACIONAL
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA LECTURA

Ejemplar de distribución gratuita. Prohibida su venta.