

PENSAR ARGENTINA, MIRAR LATINOAMERICA

CUADERNILLO DE FORMACIÓN

Familia Argentina

JÓVENES PROTAGONISTAS

participación integración unidad democracia justicia social soberanía nosotros transformación identidad participación integración unidad democracia justicia social soberanía nosotros transformación

participación integración unidad democracia justicia social soberanía nosotros transformación identidad participación integración unidad democracia justicia social soberanía nosotros transformación

SECRETARIA DE ORGANIZACION Y COMUNICACION COMUNITARIA

200 AÑOS
BICENTENARIO
ARGENTINO

Ministerio de
Desarrollo Social
Presidencia de la Nación

Autoridades

Presidenta de la Nación

Dra. Cristina Fernández de Kirchner

Ministra de Desarrollo Social

Dra. Alicia Margarita Kirchner

Secretaria de Organización y Comunicación comunitaria

Nut. Inés Paez D´Alessandro

Directora Nacional de Juventud

Lic. Laura Braiza

Secretario Ejecutivo Consejo Federal de Juventud

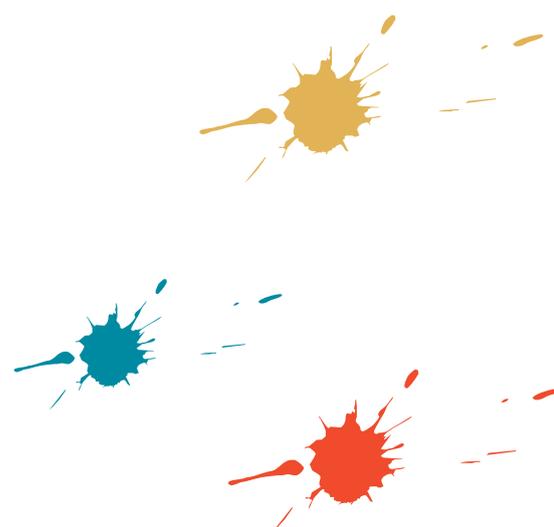
Lic. Diego Ulises Rivas

Producción de Contenidos:

Equipo de **NOSOTROS SOMOS ELLOS:**

Enrique Edgardo - Vitale Nicolas - Villalba Gala - Walzer Claudio.

“Qué mejor que el arte para trabajar sobre identidades. Cuando hablo de identidades hablo de nosotros como parte de un país, de nuestra Argentina. La cultura no es sólo bellas artes sino algo mucho más complejo e importante que contribuye para el desarrollo de la personas y la organización social”.

Alicia M. Kirchner

Ministra de Desarrollo Social

Prólogo

En las Jornadas “Democracia Participativa y Políticas Públicas”, llevadas a cabo durante el año 2008 y los primeros meses del 2009 en las diferentes provincias del país, de las que participaron alrededor de 2.500 jóvenes, uno de sus componentes se constituyó en torno a la recuperación colectiva de la historia reciente de nuestro país. La propuesta buscaba que las y los jóvenes reconocieran los conflictos más relevantes en relación a los modelos de país en disputa, como así también la caracterización de los actores sociales, las prácticas y sus correspondientes políticas características, tomando el eje temporal sobre las últimas cuatro décadas.

El eje de Arte Mural, entendido como herramienta artística comunicacional, surge motivado en la búsqueda de seguir brindando a los jóvenes una forma de recuperar prácticas de expresión, de comunicación, de dialogo entre los ciudadanos y principalmente de dialogo entre las diferentes generaciones, ya que un Mural en un espacio publico, además de ser una obra artística, de contener un mensaje mediante una imagen, es un ejercicio colectivo de dejar plasmada la historia de un pueblo, en un momento determinado.

Este eje de trabajo aportará al proyecto de “Pensar Argentina, Mirar Latinoamérica”, luego del recorrido que realizaran los jóvenes en sus encuentros de formación, un producto materializado en un Mural, que permitirá no solo la participación colectiva, sino también la experiencia de realizar una síntesis del aprendizaje y conclusiones con el formato de una imagen diseñada, buscando un impacto, alcance y visibilidad en sus comunidades y región de referencia, ejercitando con ello una práctica política y popular, objetivo central de este Consejo.

En Latinoamérica el arte mural fue históricamente un lenguaje de resistencia, reclamo y lucha, con una riqueza a fortalecer y seguir desarrollando. La mirada que proponemos construir con los jóvenes define a la comunicación comunitaria y popular, tomando los procesos sociales, políticos y culturales de la región latinoamericana y asumiendo la dimensión cultural y el carácter identitario y transformador, como es el Arte Mural.

Índice de contenidos

Primer Módulo / Contenido

Los murales, su espíritu, su búsqueda	9
Objetivos	11
Ejes de trabajo grupal	11
Transformar el espacio público	12
Breve reseña sobre el Arte Mural, y sus orígenes en nuestro país	13
Movimiento muralista, su historia, su surgimiento	16
Origen del movimiento muralista en México	16
Tipos de Murales	18
Diseño de un mural: nociones plásticas básicas	19
Reflexiones finales	21

Segundo Módulo / Práctico

Técnicas para la producción de un mural	23
De los bocetos... a la imagen final	23
Algunas estrategias y herramientas a utilizar	24

Tercer Módulo / Transmisión de experiencia

Metodologías de trabajo de la cuadrilla “Nosotros somos ellos”	25
Antecedentes, recorrido de la cuadrilla “Nosotros somos ellos”	25

Producción de Contenidos:

Equipo de NOSOTROS SOMOS ELLOS:

Enrique Edgardo - Vitale Nicolas - Villalba Gala - Walzer Claudio.

Los MURALES, su espíritu, su búsqueda...

Algunas obras realizada por nuestra cuadrilla

Síntesis de un mensaje

Homenajes

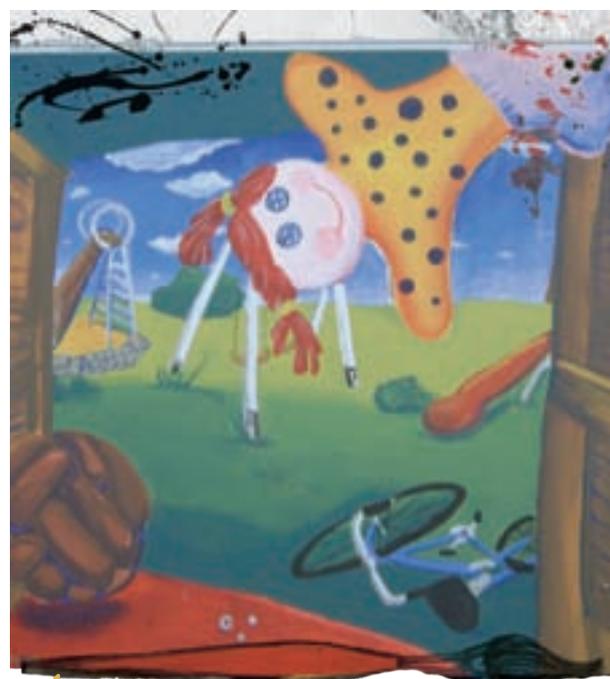
ARTE MURAL

Un momento de la historia

Expresar una idea

Reclamo a los derechos al juego de los niños/as y adolescentes

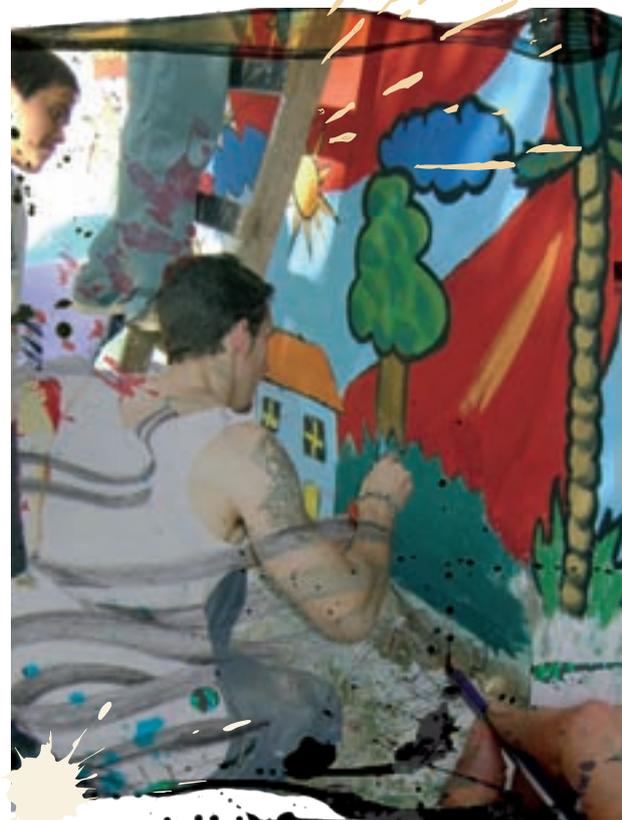
Objetivos

- ✿ Diseñar, definir y producir un mural de manera colectiva.
- ✿ Sintetizar y plasmar el proceso de aprendizaje en una imagen realizada con el grupo de jóvenes en los encuentros llevados adelante por el Consejo Federal de Juventud.
- ✿ Alcanzar algún nivel de impacto a nivel local y provincial haciendo visible la imagen en un espacio público. Motivar la expresión de sentimientos, pensamientos, ideas y deseos mediante el arte mural.
- ✿ Trabajar el concepto de pertenencia y cuidado de los espacios públicos e instituciones.
- ✿ Promover el arte mural como ejercicio colectivo de comunicación, convocatoria e integración de la comunidad en sus diferentes edades y realidades.

Ejes de trabajo grupal

- ✿ La expresión como bien personal y colectivo a desarrollar.
- ✿ El arte como dimensión saludable de manifestación.
- ✿ El mural como canal de expresión de lucha, reclamo, agradecimiento.
- ✿ Alcances del mural local, regional y nacional.
- ✿ La técnica mural en sus diferentes dimensiones: Expresión, artística y dimensión laboral.
- ✿ Reflexión sobre la estética del barrio y su influencia en la vida cotidiana.

Transformar el espacio público

Este pasillo de Villa Tranquila, Avellaneda, Prov. Buenos Aires (que se llama Vicente López) pasó de ser el muro negro en el que quemaban autos, a transformarse en una Galería de Murales...

El pintor o colectivo de trabajo debe tener en cuenta los siguientes puntos:

- ✿ Desarrollar una mirada social integradora.
- ✿ Trasladar y plasmar sus bocetos en muros, con una mirada superadora.
- ✿ Preocuparse porque su mensaje llegue a las masas.
- ✿ Poseer una forma clara de comunicación que permita la lectura del mensaje que contiene el mural.
- ✿ Tener en cuenta el uso que le dieron muchos artistas al mural como un medio para llegar a las masas.
- ✿ Utilizar el muro como soporte, teniendo en cuenta el entorno, el barrio, el lugar geográfico, la arquitectura, entre otros aspectos.

Breve reseña sobre el Arte Mural, y sus orígenes en nuestro país

Por C.W.¹

Para abordar la naturaleza del Arte Mural debemos cuestionarnos sobre cuál es la esencia (más allá de cuestiones estéticas o técnicas) que lo constituye como tal. En primer lugar, y tal vez esto sea lo más obvio, el soporte de todo mural no puede ser otro que el muro.

Una pintura (sobre tela) de grandes dimensiones no es un mural. Una gigantografía tampoco. El muro (así como los cielorrasos, obviamente) ya sea en espacios exteriores o interiores, públicos o privados, constituye la única superficie válida para desarrollar el Arte Mural en toda su gama de técnicas ya sea: pintura al fresco, látex, esmalte, esgrafinado, mosaico, etc. En relación a la variedad de criterios estéticos cabe aclarar que existen muchos prejuicios sobre las características formales que “debe” tener la imagen para calificarla de “mural”.

Generalmente denostamos aquello que no comprendemos. Muchas veces hemos escuchado frases descalificadoras hacia estéticas alternativas como el graffiti. Un ej.: “no cualquier imagen que está pintada sobre una pared constituye un mural”.

Para no caer en ese error utilizaremos el concepto de “Arte Mural” para designar a todas y cada una de las manifestaciones artísticas que se puedan desarrollar sobre un muro. Naturalmente existen claras diferencias (estéticas e ideológicas) entre lo que se entiende por “Muralismo” (imágenes con una fuerte “estructura” de ritmos y direcciones, amén de un claro compromiso político y social en su temática) o por “Pintura Mural” (imágenes más libres en lo referente a forma y contenido) o por “Graffiti” (¿acaso la estética posmoderna por excelencia?). Pero más allá de todas las diferencias formales e ideológicas debe haber un nexo que una a todas estas formas de Arte Mural, es decir, nos cuestionaremos sobre cuál es su esencia.

Si hacemos un rápido paneo histórico sobre el Arte Mural en la Argentina tal vez el primer exponente que debemos nombrar es la pintura rupestre en general y, por

(...) “Arte Mural” todas y cada una de las manifestaciones artísticas que se puedan desarrollar sobre un muro”

Pintura rupestre. “Cueva de las manos” (Santa Cruz).7.300 a. C.

¹ WALZER, Claudio. Lic en Artes Visuales

Integrante da la C.M. “Nosotros Somos Ellos”.

Profesor Nacional de Escultura y de Dibujo.

Lino Enea Spilimbergo. Murales Galerías Pacífico. 1946.

dar un ejemplo, la Cueva de las Manos, en el oeste de la provincia de Santa Cruz, en particular. ¿Qué decir sobre esta maravillosa plasmación (que tiene más de 9.000 años de antigüedad) de la cosmovisión de un pueblo cuya significación profunda nos seguirá siendo desconocida? Joseph Conrad escribió en su novela “El corazón de las tinieblas” la siguiente frase: “...no podemos entender porque nos hallamos muy lejos (...) de esas épocas ya desaparecidas, que dejan con difi cultad alguna huella..., pero ningún recuerdo”. Y tal vez eso es lo único que todos podemos hacer... dejar “alguna huella” de nuestro paso por el mundo antes de que nuestra vida se pierda en el mar de los años y se hunda definitivamente en el sueño del olvido.

Para ver las siguientes tendencias del Arte Mural en nuestro país debemos hacer un gran salto en el tiempo hasta llegar a los siglos XVIII y XIX. Los primeros murales fueron realizados en iglesias y, posteriormente, en edificios públicos y privados. Los temas desarrollados serán obviamente religiosos en el primero de los casos y decorativos en los dos últimos. Entre las tendencias estéticas en el Arte Mural que reinaban por aquellas épocas debemos nombrar al Neoclasicismo y, posteriormente, a finales del siglo XIX y principio del XX al Art nouveau, ambas corrientes surgidas de las vanguardias de Europa en general y de Francia en particular.

Hermenegildo Sábat. Cerámicos esmaltados
(Subte A, estación Lima, Pasaje Sur. 2000.

Entrado el siglo XX la influencia del Movimiento Muralista Mexicano se hizo sentir en Argentina especialmente cuando en 1933 David Alfaro Siqueiros, uno de los principales exponentes de dicho movimiento, visitó Buenos Aires ofreciendo una serie de conferencias en las cuales expuso los principios estéticos, políticos y sociales del movimiento. Así mismo debemos mencionar el mural (denominado “Ejercicio Plástico”) que realizó este artista ese mismo año en la quinta de Natalio Botana, director del diario “Crítica”, junto con la colaboración de importantes pintores argentinos como Berni, Castagnino y Spilimbergo. Si bien los principios de Siqueiros de un arte público que exaltara la lucha social (en detrimento de la individualista pintura de caballete) lograron influir en la concepción estética de muchos artistas, el Muralismo Mexicano no fue adoptado linealmente en nuestro país por el sencillo motivo de que el contexto socio-político aquí reinante era diferente al de México.

Precisamente fue Berni quien demostró que también se podía realizar un arte socialmente comprometido haciendo uso de la pintura de caballete, del grabado o del afiche.

Dentro del muralismo argentino, un hito que no podemos dejar de mencionar es la creación en 1944 del Taller de Arte Mural. El mismo estaba integrado por Antonio Berni, Juan Carlos Castagnino, Demetrio Urruchúa, Lino Enea Spilimbergo y Manuel Colmeiro. El único trabajo que pudo concretar dicho grupo fueron los Murales de las Galerías Pacífico, obra que fue inaugurada en 1946.

Entre la extensa lista de artistas que desarrollaron el Arte Mural durante el siglo XX en nuestro país debemos mencionar a la figura de Ricardo Carpani quien fundó en 1959 junto a Juan Manuel Sánchez, Mario Mollari y Carlos Sessano, entre otros, el Grupo Espartaco, realizando obras de un fuerte compromiso social reflejado a través de la lucha de los trabajadores, representados estos en figuras de una gran síntesis y monumentalidad, en las cuales se puede ver claramente la influencia del Muralismo Mexicano.

Actualmente el Arte Mural en la Argentina ofrece un abanico ecléctico de diferentes estéticas e ideologías, acaso signo inequívoco de esta mentada posmodernidad que nos toca vivir.

Todavía debemos establecer, como lo planteamos en un principio, sobre cuál sería la esencia profunda del Arte Mural, aquello que permanece invariable más allá del contexto social o arquitectónico que contenga a la obra, más allá de las diferentes técnicas y materiales, más allá de los diferentes criterios estéticos, más allá de los diferentes temas y contenidos que tenga la obra, sean símbolos de ritos mágicos en las pinturas rupestres, sean imágenes religiosas en los frescos de las iglesias, sean escenas de la cultura popular, sean el testimonio de las luchas sociales, sean el enigmático hermetismo de los graffiti, en todos ellos reside un elemento silencioso y común que los unifica, un elemento común en todo arte verdadero, el cual no es otro que la creencia profunda que reside en el individuo que concibe la obra de que la misma es lo suficientemente significativa como para ser exteriorizada, que es un reflejo de la verdad que supo encontrar dentro de sí y que dicha visión debe ser transmitida al muro, a la vista de la mayor

(...) *“Uno debe ser testigo de su tiempo y dejar registros”*

Claudio E. Walzer. Mural Cooperativa Textil Quilmes. 2009.

Arte Grafitti. Montes de Oca 100 (Capital Federal). 2009.

cantidad de gente posible, para tratar de hacer mella en la conciencia de los otros con el símbolo y la metáfora que encontró en su interior. Uno debe ser testigo de su tiempo y dejar registros. Porque si no es para dejar alguna huella de nuestro paso por el mundo... ¿para qué está uno vivo? ¿Y para qué nació?

Movimiento muralista, su historia, su surgimiento...

El movimiento muralista en México:
Muralismo mexicano

Ing. Edgar Cortés²

La pintura mural en México tiene tradición desde los tiempos remotos del pasado indígena, continúa en las primeras épocas de la Nueva España y luego en el movimiento neoclásico. Durante la primera mitad del siglo XX la aparición de grandes pintores cuya obra fundamental se encuentra realizada en escala heroica sobre los muros de los edificios públicos es hoy por hoy uno de los mayores acontecimientos culturales de México. En el año 1922 se inició el formidable movimiento de la nueva pintura mexicana, que se caracterizó desde su nacimiento por tres valores fundamentales: lo nacional, lo popular y lo revolucionario. En la conjunción de esos tres valores el movimiento logró una fructífera cohesión. No se exagera al afirmar que entre todas las artes mexicanas contemporáneas, el muralismo libró desde su inicio la más abierta, valiente y fructífera batalla por la libertad de expresión, que es al fin de cuentas, la libertad de creación.

Es indudable que el muralismo mexicano es fruto de las condiciones producidas por la revolución agrario- democrático- burguesa iniciada en 1910, pero el pensamiento avanzado de sus mejores artistas le permitió sobrepasar el marco ideológico de la Revolución Mexicana y llegar a obras que son ejemplos cumbres del realismo de nuestro tiempo. Los creadores del movimiento de la pintura mural expresaron a su manera sus antecedentes y sus objetivos. David Alfaro Siqueiros da importancia política a la huelga de estudiantes de la Escuela de Bellas Artes (1911-1913), y a otras actividades en que tomó parte en la Escuela de

Queremos remarcar la diferencia entre *pintura mural y muralismo.*

Se le llama mural a cualquier tipo de técnica gráfica, pictórica o escultórica aplicada al muro. Se llama muralismo al movimiento surgido en México en 1922, donde artistas como Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco y otros formularon el *Primer manifiesto muralista de América*, manifiesto publicado en la Revista "El Machete". El mismo, con la visión de utilizar como soporte a un muro o elemento que funcione como tal debería transmitir un mensaje con sentido estético- ético social, político, pedagógico.

La imagen debía ser representada de determinada manera y apuntar a todas las clases sociales.

²<http://www.elportaldemexico.com/arte/artesplasticas/muralismo.htm>

Pintura al Aire Libre, en Santa Anita, así como a los años de la Revolución, que indudablemente fecundaron su experiencia de varios modos. Clemente Orozco ha contado que los artistas, entonces jóvenes, entusiasmados y capitaneados por el Dr. Atl, después de la exposición del “Centenario” en la Academia (1910), se organizaron en el “Centro Artístico”, sociedad cuyo objetivo exclusivo era conseguir del Gobierno muros de los edificios públicos, para pintar. Pero al obtener el Anfiteatro de la Escuela Nacional Preparatoria estalló la Revolución y el proyecto quedó pospuesto. Respecto al movimiento muralista podemos afirmar que las ideas que le iban a dar vida ya existían en México, se desarrollaron y definieron entre 1900 y 1920, por lo cual la pintura mural se encontró en 1922 con la mesa puesta. Siqueiros estaba en París en 1920, después de haberse radicado en España e Italia, y junto con Rivera, discutieron allí sobre “la necesidad de transformar el arte mexicano, creando un movimiento nacional y popular”.

Por una parte el Dr. Atl y un grupo de artistas entre los que estaba Orozco, ya tenían la conciencia y el entusiasmo para revivir la pintura mural y por otra, Rivera y Siqueiros se encontraban en similar actitud. Así, cuando ambos regresaron a México en 1921, se reunieron con sus compañeros y constituyeron el Sindicato de Pintores y Escultores.

Por esa época el país iniciaba un período de reorganización y el ambiente fue propicio para realizar los anhelos reprimidos años atrás. El resplandeciente Sindicato lanzó un “manifiesto” (1922) que tenía un fuerte acento social y político, redactado por Siqueiros y que firmaron todos los artistas agrupados. El manifiesto se apoyaba en los valores de nuestra raza, especialmente en lo indio, para exaltar su “peculiar talento para crear belleza” y consideraba “su tradición como nuestra posesión más grande”. Interesaba la tradición por ser expresión colectiva, pues el objetivo principal era socializar el arte y borrar el individualismo por burgués. Repudiaba la pintura de caballete y glorificaba el Arte Monumental por ser propiedad pública. Proclamaba que los artistas debían producir “obras de valor ideológico para el pueblo, para todos, de educación y de batalla”. El filósofo José Vasconcelos auspició la pintura mural, primero como rector de la Universidad y después como Secretario de Educación Pública. Si bien eran sobrados los antecedentes de murales en la historia de América,

Mural de David Alfaro Siqueiros, Mexico - “Victimas”

jamás antes ningún artista o escuela pictórica surgida en América Latina, pudo influir en el mundo, como lo hizo el Muralismo Mexicano.

Tipos de Murales

✿ **Relieve escultórico:** Sobre la base del muro, la obra escultórica se trabaja directamente sobre él. Puede tratarse de un sobrerrelieve o de un bajorrelieve, dependiendo de su espesor en relación con el fondo. Pueden realizarse en materiales como cemento, piedra reconstituida, mármoles, resinas sintéticas, madera, entre otros. La luz tiene un papel de especial significado, ya que permite destacar el relieve y vislumbrar las figuras modeladas.

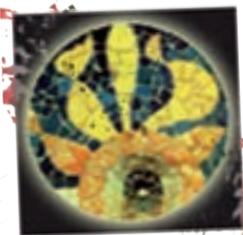
✿ **Mural cerámico:** La obra pictórica está realizada sobre una base cerámica. Los murales de mosaicos, en sus vertientes venecianos, bizantinos y/o romanos, son horneados para fijar los colores y/o los esmaltes y luego adheridos al muro por medio de un mortero o mezcla adhesiva. El famoso “trencadis” de azulejos partidos del modernismo catalán, admirablemente diseñado por Antonio Gaudí en Cataluña, es un maravilloso ejemplo de mural cerámico.

✿ **Teselas:** Aplicados tanto en pisos, como en muros, los mosaicos de distintos tamaños, se componen de materiales que no son cerámicos. Pueden ser granitos, mármoles, arcillas y también vidrios.

✿ **Mural Esgrafiado:** Visualmente podría considerarse un relieve escultórico. Sin embargo, su técnica particular combina la pintura mural con el trabajo escultórico. Los colores se aplican sobre diferentes capas de cemento, retirándose el material excedente de acuerdo al boceto deseado y a los colores que van descubriéndose en capas sucesivas.

✿ **Vitraux:** La composición tradicional se realizaba con vidrios de colores engarzados en plomo.

Utilizado históricamente en edificios religiosos, el paso de la luz a través de los vitrales, no sólo enfatizaba el carácter del templo, sino que también las imágenes elegidas, eran referentes histórico religiosos de las ciudades que representaban. La unión de las piezas vidriadas, mediante resinas sintéticas, fue una de las innovaciones realizada por el artista Luis Seoane.

Diseño de un Mural: nociones plásticas básicas

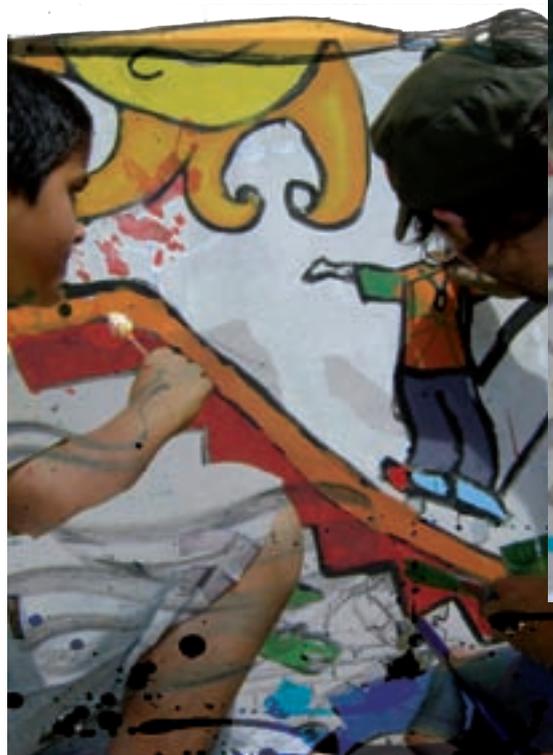
Si bien no hay “reglas” en el arte, sí se podría afirmar que existen “principios”, y la pintura mural, naturalmente, no es la excepción en ese axioma. Obviamente todo artista tiene el derecho de elegir si aplica dichos principios en su obra o no. Lo que no es aceptable es que desconozca la existencia de los mismos. Los conceptos que se desarrollarán a continuación no deben de ninguna manera entenderse como “dogmas” sino como “herramientas” que se pueden utilizar.

✿ **Composición:** No es otra cosa que organizar los elementos sobre una superficie (o espacio) en base a un determinado criterio (Por ejemplo: armonía, equilibrio, dinamismo, ritmo). La estructura básica de toda composición son las líneas o direcciones sobre las cuales se asentarán las diferentes figuras. El entrecruzamiento de varias direcciones produce un punto focal, siendo este el interés principal de toda composición. Toda obra debe tener una intencionalidad tanto en lo formal como en lo conceptual. El artista debe ser consciente de qué (concepto) es lo que quiere transmitir con su obra y cómo hacerlo (técnica).

✿ **Equilibrio:** Para poder organizar los elementos de una composición de forma armónica se debe tener en cuenta las líneas imaginarias que dividen a la superficie por sus partes medias (tanto en horizontal como en vertical) así como también los ángulos (diagonales).

Hay que evitar colocar direcciones sobre estas líneas imaginarias. Asimismo se debe evitar colocar un punto focal donde todas ellas se cortan, es decir, el centro exacto de la superficie. Las “masas” más grandes y visualmente más “pesadas” deben estar cerca de la línea imaginaria que biseca verticalmente a la superficie, así como las “masas” más pequeñas pueden estar más cerca de los bordes de la composición. También se debe tener en cuenta el equilibrio de los valores (zonas de luminosidad alta, media y baja) principio aplicable al color, ya que todo color tiene un valor que le corresponde.

✿ **Dinamismo:** Es recomendable que toda composición tenga un cierto grado de dinamismo. Esto se logra utilizando direcciones oblicuas y/o curvas las cuales se pueden

relacionar y enfrentar con otras direcciones ortogonales.

✿ **Ritmo:** El ritmo se da cuando se repite varias veces en la composición una determinada forma, dirección o color. Las repeticiones deben estar sujetas a leves variaciones para evitar la monotonía en la imagen.

✿ **Monumentalidad:** La monumentalidad no se refiere al tamaño real que puedan llegar a tener las figuras sino a la proporción que exista entre éstas y la superficie compositiva. En la interacción figura-fondo es la figura la que tiene que prevalecer si se quiere dar la idea de monumentalidad, amén de que las figuras deban estar trabajadas con una poderosa síntesis.

✿ **Síntesis:** La síntesis trata sobre la eliminación de todo detalle anecdótico e insustancial que pueda tener una figura o una imagen. El objetivo de la misma es lograr que las figuras tengan una mayor fuerza visual. En el arte a veces “menos” es “más”. Someter las figuras a un cierto grado de geometrización es una buena manera de sintetizar las formas.

✿ **Unidad:** La unidad de una imagen se da cuando en la composición se establece un correcto equilibrio entre los valores (luces y sombras) y las formas (planos). También es muy importante que exista una concordancia en la imagen, es decir, que todos los elementos (direcciones, formas, valores y colores) “enganchen” entre sí de manera armónica, evitando caer en el error de yuxtaponer gratuitamente figuras en una composición.

✿ **Contexto:** El arte mural tiene necesariamente que adaptarse al soporte que lo contiene, es decir, el muro, el cual no siempre es un simple rectángulo de pared lisa. En algunos casos, dicha pared presenta aberturas de ventanas o puertas que el artista debe tener muy en cuenta a la hora de realizar la composición, integrando plásticamente dichos accidentes a la imagen final. El mural no sólo se debe adaptar a la arquitectura que lo contiene sino también al espacio que contiene a dicha arquitectura.

* Finalmente, tener en cuenta que:

Siempre el boceto final para un mural es a escala y en color.

Nunca un trabajo improvisado será mejor que uno que pasó por una seria preparación previa en lo referente a composición, equilibrio de valores y color.

siempre los conceptos plásticos y las técnicas deben estar acompañados por una mirada sensible, creativa y crítica, es decir por un contenido.

Reflexiones finales

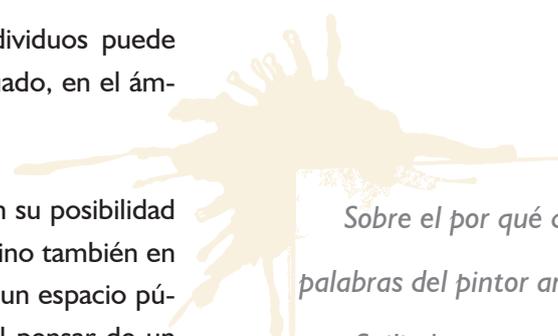
El arte tiende a surgir como una creación de carácter netamente individual. Generalmente es la materialización de la “visión” de un solo individuo, pero no siempre es así. El arte mural se destaca sobre el resto de las artes plásticas por una cualidad particular: La viabilidad de que el mismo sea una construcción colectiva, siendo ésta, a nuestro criterio, una forma de trabajo esencial en todo proyecto de construcción social.

Un grupo integrado por diferentes individuos puede ponerse de acuerdo y crear algo consensuado, en el ámbito social.

El valor del arte mural no sólo reside en su posibilidad como ejercicio de construcción colectiva sino también en su capacidad de comunicar, por medio de un espacio público, una imagen que refiera al sentir y al pensar de un grupo humano en un lugar y en un momento determinado de la historia.

El arte mural es una forma de dar testimonio, de dejar un registro simbólico sobre nuestro lugar, nuestra realidad, nuestro tiempo, nuestra historia y nuestra vida.

Dejar registros no es algo menor. Es mantener viva la presencia, a través del símbolo, de la realidad que supo ser. La vida de los símbolos que creamos perdura mientras que la nuestra simplemente se desvanece con los años. Nuestros símbolos nos trascienden.

Sobre el por qué del arte, valgan las palabras del pintor argentino Lino Enea Spilimbergo a manera de corolario:

“(...) Yo creo esas criaturas de tierra y sueños porque he descubierto que un país que no sueña, una tierra que no se hace sueños de horizontes trascendentes, apenas si es otra cosa que geografía (...)”

Técnicas para la producción del mural

- * **Cuadrícula:** Armado de cuadrícula sobre el muro, la cual será guía del dibujo y facilitadora para ampliarlo en la pared. Se utiliza una escala de ampliación (comúnmente 1 en 10) que se realiza en el boceto y se traslada a la pared o superficie en la que se realizará el mural.
- * **Dibujo en pared:** la cuadrícula sirve de parámetro proporcional para plasmar el dibujo por secciones en la pared, pintarlo y llegar a la imagen final.

El dibujo en la pared se va completando y perfeccionando, en un proceso de acercamiento y alejamiento que permite evaluar y analizar la utilización de las técnicas en escala.

De los bocetos... a la imagen final

El proceso inicial del boceto se va transformando con el trabajo en el muro.

En los murales realizados en procesos comunitarios y colectivos se consolida la idea en la medida que se incorporan imágenes, técnicas y aportes de cada una de las personas que participan.

Algunas estrategias y herramientas a utilizar

✳ Ampliaciones figurativas

✳ Puntos de fuga

✳ Brillo

✳ Luz

✳ **Utilización de texturas de la pared:** En algunos casos se pueden aprovechar las texturas que posee la pared para resaltar el dibujo y/o adaptar el mismo a alguna característica previa del muro. En el caso de la foto se realizó un mejoramiento en el lugar central del mural y se aprovechó su rugosidad e imperfecciones saliendo del soporte, (pañó mejorado de revoque fino) invitando al recorrido del mural dejándose ver desde la vuelta de la esquina.

✳ **Degrade :** Facilita la realización del degrade la marcación de puntos de un color sobre otro previamente dado como base, antes de que se seque, (húmedo sobre húmedo). Esta acción permite que el pincel se deslice con mayor comodidad ya que la línea punteada nos sirve de guía y de recarga de pintura en un mismo movimiento.

✳ **Alteración de la escala:** Cuando hablamos de “monumentalidad” (principios de un mural) hay que tener en cuenta las proporciones y las medidas del mural, como así también las figuras en relación a la composición general de la imagen. Si queremos que una figura prevalezca, debemos trabajar la profundidad en relación a los otros elementos y resaltarla con tamaño u otras técnicas que podemos utilizar (luz, sombreado, textura, entre otras).

✳ **Representaciones y símbolos:** La utilización y combinación de figuras abstractas y su integración con simbolismos, imágenes reales y/o palabras pueden ser recursos interesantes que inviten a las personas a que observen el mural buscando su significado por mayor tiempo.

Metodologías de trabajo de la cuadrilla muralista

“Nosotros somos ellos”

* **Procesos socio-comunitarios:**

Son aquellos en los que se realiza un trabajo prolongado con la comunidad de pertenencia del espacio en que se realiza el mural.

- * **Inserción comunitaria.**
- * **Presencia del equipo.**
- * **Integración de la comunidad y sus matices generacionales.**
- * **Trasmitir técnicas:** Trabajo pedagógico fomentando la percepción plástica y/o visual.
- * **Desarrollo de la capacidad creativa y artística de los participantes.**
- * **Boceto:** Creación colectiva.

Como forma de comunicación - Apoyo en la expresión:

- * **Puesta de los conocimientos y técnicas en función de la necesidad de expresión de una comunidad, grupo y/o organización.**
- * **Mínima participación de la comunidad, grupo y/o organización.**
- * **Boceto:** Creación colectiva.
- * **La cuadrilla trabaja en función de una demanda de una comunidad, grupo y/o organización.**
- * **Los dos tipos de metodologías en la producción y procesos de murales son polarizadas en la descripción por una necesidad metodológica, que sirven de ejemplo y guía para planificar. Se aclara que se pueden planificar matices de trabajo de acuerdo a los grupos y necesidades de los murales a realizar.**

Antecedentes, recorrido de la cuadrilla muralista

Unidad Sanitaria, Villa Tranquila

Roca y Chacabuco, Villa Tranquila Avellaneda.

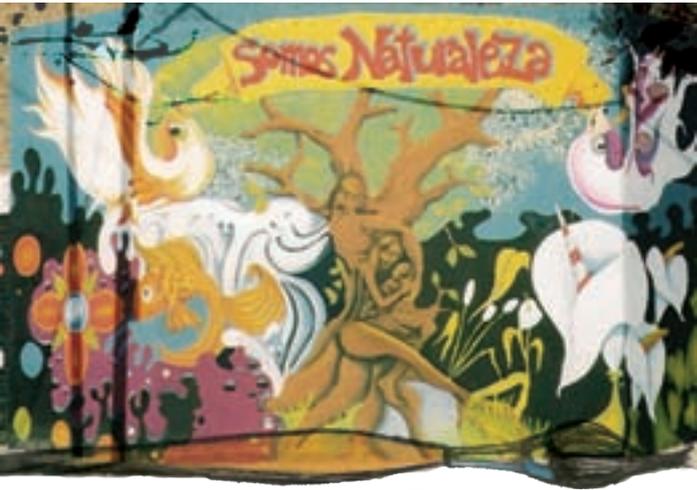
Título: “**Cuidemos la vida**”.

Mensaje: libertad, igualdad de género, la vida y la procreación; temas relacionados a la unidad sanitaria.

Diciembre y Enero del año 2006.

Tamaño: 30 mts².

PROACTIVA, empresa recolección de residuos.

Camacú 5335, Wilde, Partido Avellaneda.

Título: **“Somos naturaleza”**.

Mensaje: cuidado del medioambiente, naturaleza, ecología unido a la imagen familiar. Tamaño: 30 mts²

Julio y Agosto del año 2007.

Club barrial “Levalle”.

Levalle y las vías. Villa Tranquila Avellaneda.

Título: **“Club Levalle”**.

Mensaje: apoyo y acompañamiento del barrio y la institución a los niños y jóvenes que participan de las actividades del club mediante la imagen de una hinchada. Tamaño: 50 mts²

Noviembre, Diciembre y Enero del 2007.

Mural Artístico – Plástico. Casa de la Cultura.

Av. Mitre Avellaneda.

Título: **“Estamos invitados”**.

Mensaje: imagen de una ventana representativa de la apertura a la imaginación, propia de la etapa evolutiva de los niños, evocando principalmente las relacionadas a la creatividad en las muchas áreas artísticas y de expresión. Tamaño: 10 mts²

Octubre del año 2008.

Centro Cultural Pampero.

Otamendy y Vieytes, Bernal Partido de Quilmes.

Título: **“Construcción social”**.

Mensaje: unión de actividades, ideas y proyectos mediante telas que envuelven cuerpos de hombres y mujeres que representan al pueblo y la comunidad. Tamaño: 30 mts²

Noviembre y Diciembre del año 2007.

Plazoleta Vicente López.

Vicente López, Villa Tranquila Avellaneda.

Título: **“Homenaje”.**

Mensaje: homenaje a los jóvenes del barrio que ya no están, muertos en diferentes situaciones de violencia social. Tamaño: 40 mts2

Septiembre y Octubre del año 2008.

Unión Industrial Avellaneda.

Av. Pavón, al lado de la estación Avellaneda.

Título: **“La unión no es solo industrial”.**

Mensaje: imagen alusiva a las diversas actividades que realizan las industrias que integran la institución y la relación y unión entre ellas. Tamaño: 60 mts2

Noviembre y Diciembre 2008.

Pasillo Vicente López.

Plazoleta Vicente López, Villa Tranquila.

Título: **“La Selva y la Ciudad”.**

Mensaje: el paralelismo de la selva y la ciudad como lugares donde se sobrevive. Tamaño: 40 mts2

Noviembre y Diciembre 2008.

Mural por la Memoria.

Sociedad de Fomento barrial, Barrio San Jorge.

Junín, Provincia de Buenos Aires.

Título: **“Por la memoria”.**

Mensaje: Homenaje a Pedro La Blunda y compañeros de militancia de Junín. Tamaño: 30 mts2

Diciembre 2008.

Feria Provincial de la semilla.

III Feria de la Semilla provincial, Fondo de escenario.
 Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires.
 Murales realizados: **“El Brote”** Tamaño: 21 mts2; **“La fuerza colectiva”** Tamaño: 15 mts2; **“La Madre Tierra”** Tamaño: 15 mts2.
Mayo 2009.

Mural para la Organización Tupac Amaru.

Esquina de Av. Independencia y Piedras - C.A.B.A
 Título: **“Mensaje para el Pueblo”**
 Mensaje: las herramientas de trabajo son nuestras banderas.
Junio 2009.

Centro Cultural Pampero.

Título: **“Imágenes de la infancia”**. Realizado en el marco de un Taller Mural de 4 encuentros con niños y niñas de un Hogar cercano. **Noviembre 2008.**

Cómo contactarnos?

Teléfono: 011 - 15 - 3637 - 2848

mail: muralistas_nosotrossomosellos@hotmail.com

web: <http://muralistas-nosotrossomosellos.spaces.live.com>

Blog: <http://nosotrossomosellos.blogspot.com>

participación integración unidad democracia justicia social so-
beranía nosotros transformación identidad participación inte-
gración unidad democracia justicia social soberanía nosotros
transformación identidad participación

Dirección Nacional de Juventud

Av. de Mayo 869 6° piso -CP1084

Tel.: 011 4121 4721

juventud@desarrollosocial.gov.ar

01-09-09

Ministerio de
Desarrollo Social
Presidencia de la Nación