LA AVENTURA DEL MURALISMO

Ivannia Vargas

Alberto Moreno

FUNDECOR
HACIENDO SOSTENIBLE EL DESARROLLO

“Haz que tu vida sea
campana que repique
o surco en que florezca
y fructifique
el árbol luminoso
de la idea…”

Nicolás Guillén
Palabras Fundamentales

751.73 Moreno, Alberto
M843a La aventura del muralismo/Alberto Moreno e Ivannia Vargas. -- 1. ed. – San José, C. R.: FUNDECOR, 2007.
76p.; 18 x 19 cm.

ISBN 978-9968-501-00-2
1. ARTE COSTARRICENSE 2. PINTURA MURAL-COSTA RICA 3. PINTURA MURAL I. Autor II. Título.

Reservados todos los derechos. Ni la totalidad, ni parte de esta publicación pueden reproducirse, registrarse o transmitirse en ninguna forma ni por ningún medio, sin permiso previo por escrito del editor.

ÍNDICE

Prólogo	5
Los Murales a través de la Historia	9
Cruzando los Puentes	12
Componiendo la Expresión	17
El Proceso de Producción	25
Los Jóvenes Muralistas y La Creatividad	29
Nuestra Propuesta en Marcha	33
Dejando Huellas de Color	35
Entusiasmo Convertido en Creatividad	37
De la Teoría a la Práctica	39
Testimonios	69
Epílogo	71
Bibliografía	73

PRÓLOGO

Para encarar responsablemente la problemática ambiental, debemos cimentar una cultura orientada a nuevas actitudes y acciones donde, cada uno de nosotros, tenga claro su papel. La educación es uno de los principales pilares para lograr este cometido.

El Programa de Educación Ambiental de la Fundación para el Desarrollo de la Cordillera Volcánica Central, FUNDECOR, tiene como norte el lema de "Educar para Actuar". Este programa es el alma de todos los programas de FUNDECOR. Se procura la estimulación de los jóvenes para que vivan la experiencia de conocer, apreciar y aprender a cuidar la naturaleza y al mismo tiempo, que adquieran un compromiso de responsabilidad con su país, su comunidad y con ellos mismos. Desde 1994 el Programa de Educación Ambiental ha brindado a docentes y estudiantes valiosas experiencias de aprendizaje vivencial, marcando un camino a seguir y generando un nuevo modelo de educación fuera de las aulas.

En el año 2002 hemos agregado un nuevo componente a dicho programa: el Certamen de Murales. El recién llegado se ha revelado como una rica expresión del mencionado lema de "Educar para Actuar" y del propósito de compromiso y responsabilidad, plasmados a través de la plástica y el arte del muralismo.

Los cinco certámenes que hasta ahora FUNDECOR ha organizado, desarrollaron variados temas que impactan directamente el ambiente: sobre la belleza escénica de la Cordillera Volcánica Central y su relación con el ecoturismo; sobre el desarrollo sostenible; sobre La conservación y uso sostenible del agua; sobre los servicios ambientales del bosque y, el último año, sobre la tecnología al servicio del desarrollo sostenible. La escogencia de estas temáticas no ha sido caprichosa, antes bien, revelan gran riqueza de contenidos, así como el destacar la importancia de diferentes productos que nos ofrece el bosque, como biodiversidad, agua, salud, ecoturismo, tecnología y uso racional de los recursos naturales.

A través de estos concursos de murales, se ha logrado que más de 480 estudiantes dejaran su rol de espectadores y se unieran, formando un ejército armado de pinceles, brochas, rodillos, andamios y estañones, ganándole así la guerra a la abulia y a la indiferencia. Estos jóvenes han creado su propio lenguaje expresivo, demostrando que pese a sus diferencias y limitaciones materiales, han sido capaces de unirse y trabajar arduamente buscando un objetivo común.

Con el fin de orientar a docentes y estudiantes en la articulación y elaboración de murales ambientales, ponemos a su disposición este libro para que, además de su contenido histórico y conceptual, les ofrezca una útil herramienta de carácter técnico. Aquí podrán apreciar, -y si es del caso basarse para sus trabajos con sana emulación-, la experiencia acumulada tras cinco años de trabajo continuo en los colegios. Esta experiencia ha dejado un legado de

121 murales de gran calidad en centros educativos públicos y privados del Gran Área Metropolitana: 55 en San José, 35 en Cartago, 25 en Heredia y 6 en Alajuela.

Más allá del compromiso y de la competencia que obliga a los jóvenes a ser los mejores y eventualmente los ganadores, existe el deseo de fomentar un sentimiento y una vivencia que también esperamos perdure por muchos años: el del esfuerzo conjunto, la solidaridad y la unión entrañable que se forja entre manchas, pincelazos, bromas y cientos de metros cuadrados de color que sustituirán lo que originalmente era solo blanco, beige, verde o “blocks” de frío cemento.

Y, desde luego, es propicia la ocasión de este libro, para agradecer calurosamente a los jóvenes por permitirnos compartir esta edificante experiencia y de paso, invitarlos a no quedarse quietos, a seguir participando, con compromiso y responsabilidad, pero también los invito a seguir soñando y a asumir más retos en pro de la conservación de la naturaleza, de los valores patrios y el embellecimiento de su entorno.

Lic. Harry Wohlstein R.

Presidente, Junta Administradora de FUNDECOR.

San José, marzo del 2007.

LOS MURALES A TRAVÉS DE LA HISTORIA

El mural es la forma de expresión antigua más joven, es el arte moderno más antiguo.

El mural ha estado con el ser humano desde el principio. Cuando vivía en las cavernas ya se rodeaba de murales. Los jóvenes aprendían en las paredes las artes de la caza, la organización y las técnicas de la lanza. En esas paredes, antes de salir a cazar, se apoderaban de la presa con un poder más bien mágico. El pintor muralista estaba más cerca del brujo, del portador del fuego y de la luz. En este sentido, el arte era didáctico.

Para las culturas precolombinas la pintura también era importante. Más allá de la decoración, cubrían las paredes con manifiestos históricos en donde se podía leer la vida, las creencias y los principios que regían su tiempo y su memoria.

Monolito, Monumento Nacional Guayabo

En el mural religioso se contaban, sin palabras, pasajes bíblicos y explicaciones como la pasión de Cristo, que todavía podemos ver en las paredes de las iglesias.

En el Renacimiento fueron famosas las innovaciones de Leonardo, siempre inventando, siempre experimentando.

El muralismo mexicano cantó en las paredes las glorias de un proceso social de cambios. Sus autores, Rivera, Siqueiros y Orozco, entre otros, legaron no sólo el trabajo artístico, sino el teórico-metodológico que hoy podemos usar. Se preocuparon por los edificios y los materiales de su modernidad, por las condiciones del sitio y el comportamiento de sus espectadores.

En la actualidad encontramos nuevas manifestaciones pictóricas, como el graffiti de Haring y Basquiat, que nutren este género de pintura que estamos revisando.

Grafitti, Calle de la Amargura, San Pedro

El alimento estético de las nuevas generaciones atraviesa el uso de nuevas herramientas y nuevos materiales, con actitudes, técnicas y energías renovadas.

Escher, que resulta muy popular entre la juventud, nos ayuda a entender conceptos que solo gráficamente podrían ser explicados. Cosas como el infinito, las transiciones y las metamorfosis, entre otros, fueron ilustradas por este increíble artista, quien hizo murales muy interesantes que vale la pena estudiar. Sobrevive a través de los años cobrando vigencia día a día, siempre fresco, siempre nuevo.

Detalle del Mural “Torrentes”, Colegio Vocacional de Artes y Oficios, 2004

CRUZANDO LOS PUENTES

El mural tiene un rincón en la historia y mantiene viva la cultura de todos los tiempos, acumulando experiencias en un género heredero de muchas tradiciones.

Después de construido, el edificio llama a los artistas para ganar más riqueza y significación. El mural que se inscribe en el es como su piel y establece nuevas representaciones en el espacio.

A veces el mural solo se usa para revitalizar áreas deprimidas en una zona, como decoración, pero puede ser también testimonio de esa depresión. En otros casos el espacio está intervenido por dispositivos publicitarios, fachadas de restaurantes, etc.

Hay tres características relevantes en la pintura mural: su **condición pública**, **monumental** y **colectiva**.

El mural es arte **público**, generalmente exterior y, en consecuencia, determinado por ciertos compromisos con la comunidad que lo sustenta, no está hecho para colgar en las paredes de un coleccionista. Se busca un diseño espejo de la realidad, un retrato crítico, muchas veces no complaciente, y testimonial de la visión de los autores y su realidad inmediata.

Hay que tener mucho tacto, antes de realizar la obra, para reconocer el carácter solemne, festivo, agresivo o entretenido del mural y sus relaciones.

Murales en la Ciudad de Philadelphia, EEUU

Las acciones deben partir de una reflexión sobre el universo para modificarlo. La metodología de trabajo, además de ser muy ágil, debe ser horizontal y participativa, buscando siempre, mediante la expresión, la construcción de identidad como punto de partida.

Es necesario pensar en lo que nos rodea, en los temas que son importantes para la cultura: los paisajes, las comidas, la música y las formas que nos identifican, lo que nos angustia y lo que nos alegra, las cosas a las que aspiramos, las cosas con las que soñamos, el trabajo, la historia y el futuro, lo que existe en la imaginación y el contenido de la expresión en todas esas variables. Tenemos que recoger esas imágenes y contar un relato con ellas, recuperar lo que nos identifica y procesar un enorme diseño para la pared que ha sido seleccionada.

Se necesitan grandes cantidades de material, herramientas y diseños grandes. Lo **monumental** es pues una suma de factores que tienden a ser de grandes dimensiones, poniendo en escena una acción o cosa singular memorable por su mérito excepcional.

Los motivos pictóricos que se usen deben responder a esta intención. Pintar en escala monumental, desde el contorno hasta las zonas de color masivo, incluyendo detalles, se vuelve una tarea “grande”.

No podríamos, sin un plan, ir a la pared a lo loco. ¡Se volvería inmanejable! Para empezar organizamos, por lo menos, una tripulación. La llamamos “tripulación” porque se refiere al abordaje de esta inmensa nave en la que vamos a hacer nuestro viaje. La tripulación se embarca en una aventura y tiene que comportarse como un equipo que maniobra en esa aventura.

Para trabajar en equipo es necesario incorporar nuevas formas de relación. Hay en nuestra cultura pocas señales que nos ayuden a entender el **colectivo**. Hay que buscarlas. Las hormigas, por ejemplo, se estimulan mutuamente para trabajar, las abejas se impulsan unas a otras, todas son hermanas, y no son tan débiles que digamos.

Debe haber una especie de enamoramiento entre los miembros del grupo y entre éstos y el trabajo que se esté haciendo, si no, no funciona. Aprender a hablarse y a tratarse para evitar fricciones, es clave. Un grupo de creativos tiene que evitar problemas, conocer las causas, explicarse. Una buena forma de evitar conflictos es manifestar claramente lo que cada uno imagina, lo que cada uno visualiza y elaborar juntos un mapa de la imaginación. Si voy a mi casa no tengo problemas para llegar, es un territorio conocido, pero si voy a un sitio nuevo, en otro lado, necesito un mapa para llegar a salvo. Ahora bien, el mapa no es el territorio, es solo una guía para llegar.

Para aprender a consolidar el grupo sus miembros tienen que haber pasado mucho tiempo juntos, conocerse, salir a pasear, ir al cine. Si la tripulación no puede preparar un almuerzo mucho menos será capaz de pintar un mural.

A menudo los muralistas caen en el error de decir “mi mural” pero en realidad eso no existe, en verdad hablan de una aventura en la que estuvieron en compañía de otros, en un proceso que involucra a otros, en combinación con un plan que se hizo previamente. Ese mural pertenece solamente a la comunidad, puede ser su orgullo…o su vergüenza, ¡Cuidado! Por eso es que la seguridad del mural surge desde su interior, es un ente autónomo que se da a respetar.

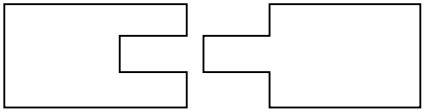
El mural debe ser concebido como un todo integrado, no como una serie de cuadros puestos uno detrás de otro, o partes de un conjunto. Otro error común de los muralistas es que los integrantes se reparten esas partes y solo trabajan en ellas. Todos deben estar en todo, participar en todo y, desde su esquina, aportar al conjunto. Es recomendable pensar en las uniones entre las partes que asuma cada uno. En la cabeza y en la cola de nuestros diseños hay que dejar “previstas” para unirse al siguiente.

COMPONIENDO LA EXPRESIÓN

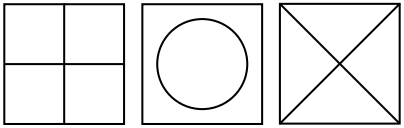
En la composición se resumen todas nuestras intenciones de comunicar algo. La composición se vuelve así un recurso de expresión. La disposición de los elementos que vamos a usar será de suma importancia para la eficiencia de un lenguaje pictórico.

Ya está claro que el mural no es una pintura grande, como comúnmente se cree, tampoco es una serie de pinturas puestas una detrás de otra sino un todo integrado.

De alguna manera tenemos que acomodar los temas que hayamos seleccionado. De las decisiones que tomemos van a surgir golpes de vista, grandes motivos o zonas en donde se concentra el contenido. Entre golpe y golpe habrá que poner elementos de transición. Seguidamente buscamos una forma de unir las fronteras sin que se noten. Con deformaciones y readecuaciones las uniremos con una “costura invisible”, deben ser concebidas como una sola pieza, como un rompecabezas.



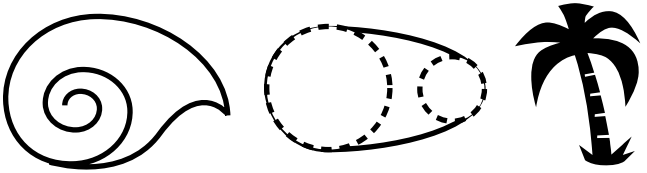
Vamos a evitar todas esas composiciones en donde el punto de interés coincide con el centro del plano, son aburridas, simétricas, rígidas.



La simetría hay que usarla con la misma frecuencia con la que aparece en la naturaleza, es decir, casi nunca. Queremos algo más dinámico, más interesante, menos simétrico. Casi nada en la naturaleza es simétrico. En la naturaleza lo que encontramos son patrones de composición asimétricos, lo que aparece es una forma de dividir el todo en dos partes, una menor y una mayor, en donde la parte menor es proporcional a la mayor, así como la mayor lo es al todo. Hablamos de una proporción que es más o menos entre 3/8 y 5/8.

3/8	5/8

¿Que pesa más: Una libra de plomo o una libra de algodón? Pesan igual… ¿Verdad? Bueno, de la misma forma una composición bien balanceada no significa plomo con plomo. Las formas de un huevo, de un caracol o de un árbol son mejores muestras.



Por otra parte recordemos los valores que sugieren los cuatro costados del plano básico. En el abajo, que llamamos tierra, las cosas son pesadas y estáticas. En el arriba, el cielo, son

livianas y móviles. A la derecha, las cosas parecen regresar y a la izquierda se escapan. De la conjunción de todas estas influencias tendremos que la esquina inferior derecha es la zona de máxima resistencia y la superior izquierda es la zona de máxima soltura.

	CIELO	
AVENTURA		**CASA**
	TIERRA	

No todas las paredes disponibles para los muralistas son ese rectángulo perfecto, liso, que el arquitecto nos dejó previsto. El edificio ya está construido, *"Lo que hay es lo que ves, lo que ves es lo que hay"* (Miguel Bosé)

El mural exige una composición variable, en constante movimiento. Nuestro espectador se mueve en el tiempo y el espacio mientras observa los elementos que hemos dispuesto. Con un punto de vista envolvente y los acontecimientos cotidianos, determinados por los que finalmente usen la pared, es necesario incorporar una negociación de estas relaciones con la arquitectura que encontremos.

Una de las atracciones más grandes del mural es su emplazamiento. Debe ser integrado y firme, en unidad con el soporte. Se hace importante digerir las condiciones que influencien su composición. La pared debe ser estudiada con la luz del día…y de la noche; averiguar como está construida, buscar su subestructura geométrica, localizar sus accidentes arquitectónicos y, fundamentalmente, analizar el

comportamiento de sus usuarios, para que de acuerdo con ellos, y en conjunto, en una secuencia temática lógica, se determine una dinámica. ¿Muy enredado? Veamos lo que sigue.

La composición nos sirve para estructurar un lenguaje de comunicación visual.

Cuando hablamos de readecuar el conocimiento en un lenguaje muralístico, los recursos de forma y unidad son la base de ese lenguaje. Con ellos podemos expresar cosas, se convierten en nuestro diccionario de traducción. Cada uno de ellos tiene un enorme potencial, cada uno está lleno de sugerencias. La combinación creativa y original de estos nos garantiza seguridad. Cada recurso significa algo y se usa según sea conveniente o apropiado, no de manera gratuita.

Recursos de unidad

Lo primero es buscar unidad en nuestros diseños. Para "amarrar" los elementos que van a formar una composición tenemos diferentes recursos de unidad:

- **repetición**
- **ritmo**
- **desarrollo**
- **movimiento**
- **unidad temática**
- **variedad**
- **contraste**
- **progresión**
- **equilibrio**

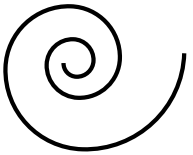
La **repetición** es simple, cualquier diseño con un elemento que se repita estará bien unificado.

Con la **variedad** se agrega interés, se acentúa la repetición y es un elemento para reforzar la atención.

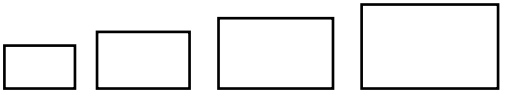
El **ritmo** es la repetición de una medida y, a la vez un grupo de medidas recurrentes. Algunas acciones como caminar, cortar leña, bailar o martillar, nos sugieren un ritmo. El ritmo no es solamente acústico o musical. Los actores usan el ritmo, los poetas también.

El **contraste** es la búsqueda de oposiciones al interior del diseño.

Todo lo que sugiera **desarrollo**, espiral o círculos concéntricos es una buena columna vertebral para diseñar.

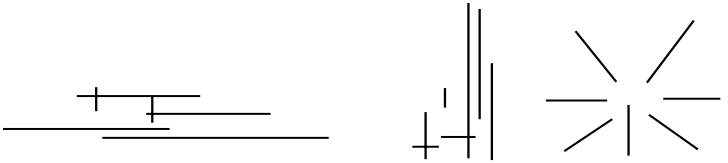


La **progresión** es la ampliación o reducción progresiva de elementos.



El **movimiento** no es sólo documentado, como en la foto de algo. Se puede intentar recrear el movimiento.

El **equilibrio** gravitacional es el conjunto de fuerzas dominantes en el diseño (horizontal, vertical o radial).



Cada diseño se refiere a un **universo temático** distinto. Si el universo temático es la agricultura, por ejemplo, es de esperar alguna pala, tractor, machetes, etc.

Recursos de forma

Los recursos de forma son aún más simples, son lo que expresan las formas, tan importante como nuestra caja de herramientas. No son simples trazos o efectos sino que cargan fuerzas y comunican sensaciones:

- **Línea**
- **Perspectiva**
- **Color**
- **Luz y sombra**
- **Textura**

La línea para empezar, más allá de marcar el contorno de los objetos, también puede tener diferentes caligrafías y expresar así diferentes cosas. La sensación que se percibe de una cancha de fútbol, lisa y ordenada, es muy diferente a la de un matorral. La calidad de esa línea sugiere volúmenes.

La luz y la sombra aparte de crear la ilusión de las tres dimensiones, agregan sabor a la forma; la escena podría ser luminosa o tenebrosa.

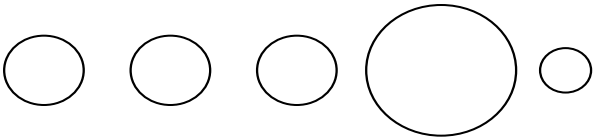
La perspectiva lineal o espacial colabora agregando profundidad también.

La textura es la piel de los objetos, habla de ellos y es muy expresiva, rugosa, lisa o brillante.

Por último **el color** en sus dimensiones física y psicológica, debe ser sujeto de revisión.

Todos los factores anteriores determinan los puntos desde los que será visto el mural. Así, un aspecto como la perspectiva se vuelve entonces poli angular. El espectador no está quieto al observar.

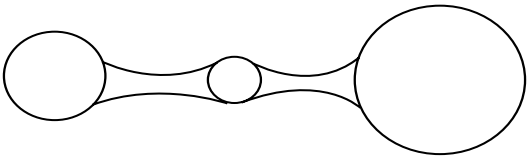
Como quien hace un collar, insertando cuentas en un hilo, vamos a ir acomodando los temas que seleccionemos en orden.



Nos conviene ponernos de acuerdo sobre lo que vamos a pintar. No podríamos, sin un plan ir a la pared, porque el asunto se volvería inmanejable. Por eso es que nos tenemos que preparar.

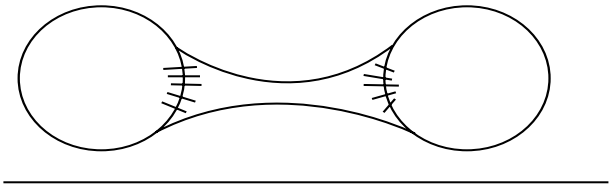
De las decisiones que tomemos van a surgir lo que llamamos "**golpes de vista**", grandes motivos o zonas, unas más grandes que otras, en el diseño. Estas serán las partes en donde se concentra el contenido del mural.

Entre golpe y golpe habrá que poner "**elementos de transición**". Recordemos que no son cuadros puestos uno detrás del otro, sino un todo integrado. La composición total comienza a parecerse entonces a:



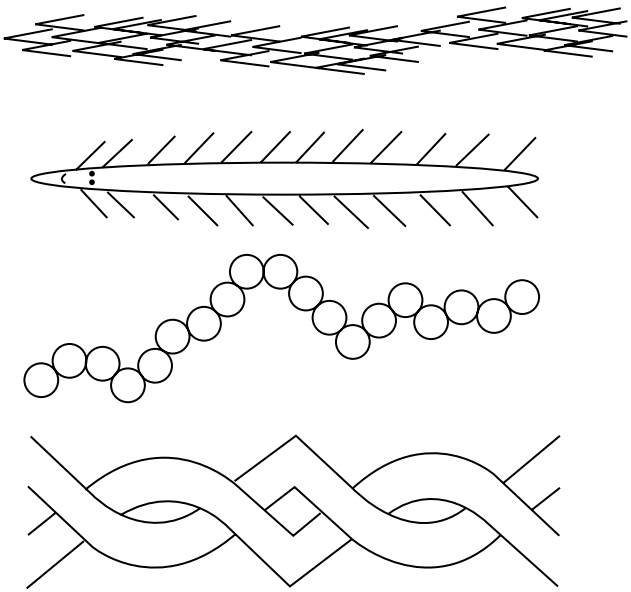
Seguidamente habrá que buscar entre las zonas de transición y los golpes de vista, una forma de unir, sin que se noten, las fronteras. Con deformaciones, readecuaciones o

metamorfosis uniremos entonces las pegas previstas con una "**costura invisible.**"



Hay que pensar en la forma que tiene la pared y en cómo esa forma determina la composición que va a tener el mural.

Las escamas de una culebra, las patas de un ciempiés, los rulos de una trenza o las cuentas de un rosario, son algunas de las formas en las que deberíamos pensar.



EL PROCESO DE PRODUCCIÓN

Como decía un maestro japonés “Esto es muy fácil pero muy difícil”.

Es imposible pensar en murales con materiales y tecnologías más allá de las posibilidades reales que nuestra situación permite. Hay que construir un lenguaje posible, digno, sustituyendo con creatividad la falta de recursos.

Hay que considerar que a nuevos materiales y herramientas corresponderá un nuevo método de composición pictórica. El aporte de la industria, además, interviene agregando más libertad a la experiencia.

Algunos vecinos y empresas amigas de nuestro proyecto colaborarán con materiales, herramientas y algunos refrigerios ocasionales. Se puede contar también con el aporte institucional en seguridad, transporte y acopio. No hay fórmula para el éxito, más allá del trabajo duro, mucha coordinación y sufrimiento, pero…es divertido.

El principio

Para comenzar hay que conversar mucho, ir a hacer los contactos iniciales, definir la identidad del trabajo y elaborar el diseño de producción.

El concepto

La parte conceptual inicia con el estudio de la pared, su resistencia, como está la humedad, sus condiciones estructurales y cuales son sus medidas. Con esos datos hacemos un dibujo a escala que nos va a ser muy útil, luego un estudio del usuario, un análisis de los resultados, las consideraciones temáticas más apropiadas, un diseño conceptual, escribimos un manifiesto artístico y finalmente, hacemos un boceto inicial.

El presupuesto

Aquí no estamos hablando solamente de dinero. A veces hay recursos que ya tenemos, otros los tenemos que conseguir. Hay que buscar materiales y equipo.

El trabajo artístico

Esta parte es la más creativa de todas. Aquí hacemos el arte final a escala.

Preparación de la pared

Antes de pintar, que es lo que tanto hemos esperado, hay que hacer una limpieza de la superficie, raspar y lavar todo, aplicar una base y marcar los segmentos principales.

Realización

Ahora sigue la ampliación del arte final (podemos usar un proyector, cuadricular todo o hacerlo a mano alzada, según convenga), luego el trazado, pintar el contorno, aplicar el color masivo, integrar y terminar los detalles.

Entrega

Para el final probablemente haremos una celebración, una memoria de todo el proceso, y una evaluación.

LOS JÓVENES MURALISTAS Y LA CREATIVIDAD

Es posible que no se pueda enseñar creatividad, lo que podemos hacer es dirigirla, ejercitar el uso de las facultades creativas. Esa cosa que nos mueve cuando horneamos un queque, o cuando arreglamos el jardín, es algo que se cultiva. Todos los seres creativos, en especial los jóvenes, deben prepararse para asumir tareas creativas manejando literatura, música, cine y todo lo que pueda ser útil.

Lo que llaman “trabajo creativo” es como un sueño dirigido. Los sueños se nutren de elementos que vamos almacenando. No cabe entonces la creatividad vacía sino que apoya nuestros esfuerzos para comunicar algo, para ser más efectivos.

Intentemos responder a estas preguntas:

¿Cuál es el problema al que la creatividad se debe referir?

¿Qué queremos que las personas hagan como resultado de esa creatividad?

¿A quién le estamos hablando?

¿Cuál es la principal respuesta que queremos de la creatividad en nuestra comunicación?

¿Qué información puede ayudar?

No hay un método fijo para hacer creatividad. En cada situación habrá que buscar las soluciones adecuadas, el lenguaje posible y la forma de producción apropiada. La gente creativa no es tan rara ni tan diferente a los demás, la mayoría tiene una comprensión clara de su misión en la vida, sólo que estará desenvolviéndose entre la ilusión, la emoción y la aspiración, diferente a los motivos de otras disciplinas. La naturaleza artística de su trabajo los hace tener otras características.

Los jóvenes, ante la necesidad de expresar sus inquietudes, encuentran en el lenguaje muralístico un espacio amigable. Algunos, excluidos de los avances y beneficios de la educación artística, pueden reencontrarse y construir su identidad mediante la producción de contenido.

Algunas investigaciones, conducidas para saber en que medida se estaban cumpliendo los derechos fundamentales de la adolescencia, particularmente en cuanto a acceso y calidad de la educación, concluyen en que la oferta educativa es insuficiente y que hay que ampliarla. La juventud crece en una peligrosa trampa.

El proceso de aprendizaje que tiene lugar en la juventud, y que resulta en una forma de reacción frente a un modelo, otras personas o instrumentos, se sostiene solamente por un corto período de receptividad y es, indudablemente, muy delicado. Necesitamos desarrollar en la participación habilidades para la operación de instrumentos y destrezas en la administración de proyectos de pintura mural. Así se procura y se facilita una salida de la angustia existencial vigente, propiciando el

descubrimiento de alternativas mediante la expresión, que a su vez construye identidad y sustenta un compromiso.

Un aspecto importante es que con estas experiencias se complementa la educación formal, facilitando un acceso a la aventura artística. Es muy probable que algunos sólo tengan este contacto con la producción de contenido y, sin duda, los dejará mejor equipados para asumir el resto de sus días.

Los diferentes procesos de producción deberán hacer brotar paralelamente un aprendizaje sobre administración, las relaciones y la gestión de proyectos. Es educación para la vida.

El trabajo que hemos realizado es más constructivista, de descubrimiento de talentos y conocimientos. Para muchos, el acercamiento a uno de estos proyectos es quizás la única experiencia con las artes. Para algunos es la forma en la que descubren lo que les gusta o lo que quieren hacer con sus vidas.

NUESTRA PROPUESTA EN MARCHA...

La Fundación para el Desarrollo de la Cordillera Volcánica Central ha impulsado en los últimos cinco años el Certamen Intercolegial de Murales Ambientales en los centros educativos afiliados a su Programa de Educación Ambiental. Este certamen ha incentivado a una joven generación de costarricenses a expresar mediante el arte sus interpretaciones y percepciones del desarrollo sostenible y la realidad sociocultural que los rodea.

Las ideas que lo orientan son:

1.) El arte como herramienta para que los jóvenes investiguen sobre temas relacionados con la protección del ambiente y el desarrollo sostenible.

2.) La solidaridad y el trabajo en equipo como método eficaz para resolver problemas de la sociedad.

Los conceptos bajo los cuales se desarrolla este certamen tales como: trabajo planificado, investigación y planeamiento en equipo; ayudan a formar en los jóvenes disciplina y perseverancia, valores fundamentales dentro de su plan de estudios y en su vida cotidiana.

Lograr el interés de la juventud en una actividad como ésta, implica proveerles de una acción placentera, por ello el trabajo durante el certamen se propone como una actividad divertida, variada y motivadora; gracias a la cual los jóvenes

tienen la posibilidad de descubrir que son capaces de formular conceptos, transmitir ideas, administrar proyectos y trabajar en equipo. Ello les permite reforzar su autoestima y construir su propia identidad.

DEJANDO HUELLAS DE COLOR...

El Programa de Educación Ambiental de FUNDECOR organizó en el 2002 el Primer Certamen de Murales Ambientales a la luz de un importante evento público: La celebración del Día Internacional del Turismo, que tenía como sede mundial a nuestro país.

La labor de FUNDECOR en el tema de la educación ambiental inicia en 1996 gracias a la aprobación y el aval de los Ministerios de Educación Pública y de Ambiente para desarrollar su programa de giras educativas, el cual se ha logrado consolidar como una de las experiencias más valiosas a nivel nacional en materia de educación fuera de las aulas. La estrecha relación entre FUNDECOR y los centros educativos gracias a sus programas Guardianes del Ambiente, Clubes Ambientales y Giras Educativas, facilitó el proceso de convencer a directores y profesores sobre el beneficio de que los muchachos participaran en una competencia de este tipo.

Pero para desarrollar la idea original FUNDECOR requería de una contraparte que contara con experiencias anteriores en la producción de murales y supervisara los conceptos artísticos a desarrollar; para lo cual se contacta al Grupo Andamio, con quienes se establece un convenio para implementar el proyecto. Esta relación que inició en el año 2002 se mantiene hasta la fecha.

Es así como FUNDECOR y Andamio se convierten en los facilitadores de este proceso de construcción del conocimiento y el apoyo informativo que brindan a los estudiantes se convierte en el eje fundamental para que ellos puedan crear su forma de expresión y reflexión particular.

ENTUSIASMO CONVERTIDO EN CREATIVIDAD

Este certamen se ha enmarcado dentro del modelo del constructivismo, el cual considera el aprendizaje como una actividad social y no individual. Creemos que se aprende más eficazmente cuando se hace de manera cooperativa, es decir; si bien es cierto que debe permitírsele a cada uno trabajar con independencia, es necesario promover el trabajo en equipo y la colaboración grupal para alcanzar metas específicas.

Esta actividad significa para muchos de los participantes el único contacto que tienen con las artes y con la experiencia de crear y plasmar sus ideas y conocimientos. A través de éste certamen los jóvenes tienen la posibilidad de descubrir que son capaces de formular conceptos, transmitir ideas, administrar proyectos y trabajar en grupo. Ello les permite establecer mejores relaciones interpersonales, lo cual además de motivarlos les ayuda a adquirir habilidades sociales más efectivas.

En el proceso FUNDECOR asesora a los participantes con respecto a la veracidad de los elementos que se colocarán en el mural, así como los conceptos biológicos y del medio ambiente. El Grupo Andamio pone su experiencia y tiene bajo su responsabilidad lo referente a la producción artística de los murales; específicamente la supervisión del diseño y la composición de las obras, así como las bases teóricas y de corrientes mundiales relacionadas con la expresión artística.

Esto presupone un acompañamiento constante durante el periodo de desarrollo de los murales, el cual se ha ofrecido ininterrumpidamente en estos cinco años.

La participación en el certamen es grupal. Cada proyecto que se inscribe no puede exceder de cuatro estudiantes y siempre se hace en el ámbito institucional, es decir que cada grupo inscrito cuenta con el aval de la dirección del centro educativo que representan, así como con el apoyo de un profesor que se les asigne como coordinador del trabajo. Una vez establecidos los grupos que participarán en el certamen, éstos reciben una capacitación inicial en un Seminario – Taller, en el cual se les explican las reglas generales, sobre todo en lo que se refiere a contenido y forma.

Terminado este taller arranca la etapa de acompañamiento presencial y teórico por parte de los tutores. Es en este punto donde el intercambio de opiniones, experiencias y documentación teórica retoma importancia, pues esto sumado a la investigación que realicen los estudiantes sobre los aspectos conceptuales de la obra, son los elementos que han asegurado trabajos congruentes y acordes a la calidad esperada del certamen.

DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA: “Manos a la obra”

A continuación se muestran los trabajos ganadores de este Certamen en sus ediciones anteriores.

AÑO 2002

I CERTAMEN: "LA BELLEZA ESCÉNICA DE LA CORDILLERA VOLCÁNICA CENTRAL Y SU RELACIÓN CON EL ECOTURISMO"

16 Colegios participantes | 26 Murales inscritos | 104 Estudiantes involucrados

GANADORES

Yorleny Aguilar,Gustavo A. Espinoza Delgado, Christian Chacón Zúñiga, Paul Obando Portuguez. Colegio Ricardo Fernández Guardia, Mural "Costa Rica, Tesoro Invaluable". Tercer Lugar compartido, 2002.

Paola Avila, Andrés Ocampo, Elizabeth Moreno , Ernesto Carazo. Colegio Saint Michael, Mural “Mutuamente Dependientes”. Tercer Lugar compartido, 2002.

Gabriela Solano, Ronald Maltés, Jennifer Montero, Tatiana Rojas. Colegio María Inmaculada, Mural “La Biodiversidad y los niños”. Tercer Lugar compartido, 2002.

Gustavo Bonilla, Orlando Brenes, Leonardo Arias, Leonardo Rojas. Colegio Salesiano Don Bosco, Mural “Hermandad”. Segundo Lugar 2002.

Cristina Arias Muñoz, Catalina Céspedes Chavez, Jasmín Cortéz Sanchez, Sofía Esquivel Montoya. Colegio María Auxiliadora - Heredia, Mural “Un día entre los vigilantes de la Cordillera”. Primer Lugar 2002.

AÑO 2003

II CERTAMEN"ASÍ SOMOS: NUESTRO ENTORNO NATURAL Y CULTURAL CON ÉNFASIS EN DESARROLLO SOSTENIBLE"

17 Instituciones participantes | 20 Murales inscritos | 100 Estudiantes involucrados

GANADORES

Roberto Vega Martínez, Ronald Murcia Sanchez, Wendy Solís Gutiérrez, Orlando Zamora Siles, Doris Solís. Proyecto Detener Exclusión, Crear Valores Los Guido, Mural "El llamado a Proteger". Tercer Lugar compartido, 2003.

Ana Matarrita Araya, Alejandro Vega Hernández, Fabiola Villegas Vargas, Douglas Gutiérrez. Colegio Técnico Don Bosco, Mural “Naturaleza = Vida”. Tercer Lugar compartido, 2003.

Dennis Redondo Bonilla, Gloria León Herrera, Jennifer Cordero Padilla, Vivian Montoya Calderón, Julio Madriz Ramírez, Rebeca Marín Quesada, Tirza Muñoz Simón, Esteban Alfaro Moscoso. Colegio Vocacional de Artes y Oficios, Murales "Cuerpo y Espíritu de la Selva" y "Termina la vida y comienza la supervivencia". Segundo Lugar compartido, 2003.

Diana Barquero Perez, Sarah Fernández Castro, Marisol Castro Sanchez, Paola Jiménez Quirós. Colegio Saint Clare, Mural “Espíritus de la naturaleza”. Gran Premio 2003.

AÑO 2004

III CERTAMEN: "AGUA FUENTE DE VIDA: CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DEL RECURSO HÍDRICO"

19 Instituciones participantes | 23 Murales inscritos | 92 Estudiantes involucrados

GANADORES

Natalia Almanza Ugalde, Chi Kennt Chan Carmona, Douglas Mora Aguilera, Octavio Quesada Picado. Liceo Experimental Bilingüe José Figueres Ferrer, Mural "Ironía del Hombre". Premio al Esfuerzo, Creatividad y Originalidad, 2004.

Jonathan Scout Quesada, Luis Diego Fajardo, Calderón, Luis Chavarría Brenes, Aarón E. Barrantes Barrantes. Liceo Monseñor Rubén Odio Herrera, Mural “Lo que puede suceder”. Premio a la Originalidad y Creatividad 2004.

José Pablo Cayasso Zamora, Juan Gabriel Rojas Vargas, Ana Isabel Guzmán Fernández, David Marín Solera. Colegio Marista, Mural “Agua, Ciclo de Vida”. Premio al Mural con Mayor Apego al Tema 2004.

Jennifer Cordero Padilla, Mauricio Sanabria Monestel, Vivian Montoya Calderón, Dennis Redondo Bonilla. Colegio Vocacional de Artes y Oficios, Mural “Torrentes”. Premio al Mejor Acabado 2004.

Karol Aguilar Madrigal, Gary Barrera Roldán, Laura Guido Calderón, Cristian Chacón. Colegio Ricardo Fernández Guardia, Mural “La Realidad de hoy en día”. Primer Premio del Concurso 2004.

AÑO 2005

IV CERTAMEN: “SERVICIOS AMBIENTALES DEL BOSQUE”

25 Instituciones participantes | 32 Murales inscritos | 128 Estudiantes involucrados

GANADORES

María José Esquivel Rodríguez, María del Milagro Chacón Víquez, María Melania Cruz Gutiérrez, Karen Vargas Lyu. Liceo Ing. Samuel Sáenz Flores, Mural “Simbiosis”. Premio a la Creatividad y Originalidad 2005.

Montserrat Leiva Sánchez, Oscar Solano Camacho, Néstor Rodríguez Bejarano, María Fernanda Ureña Cordero. Liceo Experimental Bilingüe José Figueres Ferrer, Mural “Árboles pulmones del Mundo”. Mural con mayor apego al tema 2005.

Roberto Ulloa Esquivel, Graciela González Ramírez, Juan Gabriel Rodríguez, Carlos Flores Angulo. Colegio Claretiano, Mural "Conciencia, luz para el equilibrio natural". Premio al Mejor Acabado 2005.

Jean Carlo Coto, Bryan Perez Mendez, Ernesto Guillen Mendez, Julián Perez Perez, Cesar Masis Quesada. Liceo de Cot, Mural "Si los árboles gritasen". Premio al esfuerzo 2005.

Daniela Jiménez Góngora, Randall Abarca Alvarez, Jazmín Chacón Segura, Róger Vargas Jiménez. Liceo Roberto Gamboa Valverde, Mural “Los Bosques una explosión de recursos”. Gran Premio compartido, 2005.

Vanesa Fernández, Gustavo García, Laura Hidalgo, Silvia Mata. Colegio Saint Clare, Mural “Esencia de los Servicios Ambientales”. Gran Premio compartido, 2005.

AÑO 2006

V CERTAMEN: “LA TECNOLOGÍA AL SERVICIO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE”

15 Instituciones participantes | 23 Murales inscritos | 98 Estudiantes involucrados

GANADORES

Luis Enrique Zamora Camacho, Ricardo Villalobos Jiménez, Mario Sibaja Vargas, Sofía Rivera Zúñiga. Liceo Ing. Samuel Saenz Flores. Mural “Nature ius varienti”. Premio al mejor acabado. 2006.

Bryan Zúñiga Guillén, Wagner Serrano Mena, July Quirós Zúñiga, Bryner Campos Jiménez. Colegio Elías Leiva Quirós. Mural “La Comunicación y el cuidado de la naturaleza”. Premio al esfuerzo. 2006.

Silvia Varela Morales, Pablo Araya Quirós, Pamela Salazar Hernández, María Aracelly Zúñiga. Liceo Experimental Bilingüe La Trinidad. Mural “Vida Nocturna”. Premio a creatividad y originalidad. 2006.

Noelia Rodríguez Narváez, Bryan Acuña Madriz, Adán Masis, Johanna Vanesa Muñoz Pérez. Colegio Elías Leiva Quirós. Mural “La Conservación de las especies” Premio al esfuerzo. 2006.

Victoria Corella Zúñiga, Erick Chávez Carvajal, Juan Arguedas Mora, Vanessa Rivera Umaña. Instituto de Alajuela. Mural “Corazón, fuerza vital”. Premio al mejor apego al tema. 2006.

Eimy Alvarado Montero, Gabriela Morales Barrantes, Angie Rayo Espinoza, Mónica Rubí Villalobos. Liceo Ing. Mario Vindas Salazar. Mural “Salvemos Caño Negro por medio de la Tecnología”. Gran Premio. 2006.

Otros Murales Realizados

Douglas Gutiérrez Castro, Julieth Vlaverde Jiménez, Kaleena Barquero Gross, Giselle Sandoval Díaz. Colegio Técnico Don Bosco, Mural “Vida, escenario sutil de la fuerza”. Mención Especial 2002.

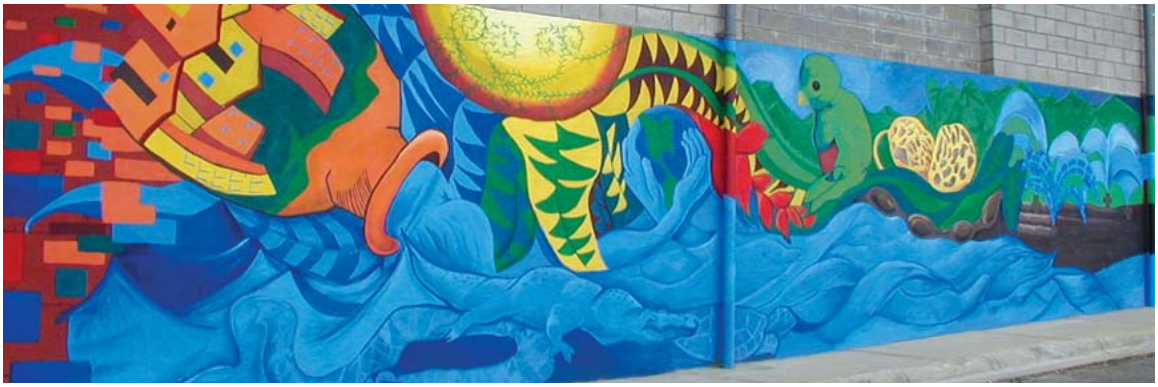
Juan Barboza Arrieta, Karol Barboza Arrieta, Jaime Fallas Rojas, Cristian Flores Fallas. Liceo Monseñor Rubén Odio Herrera, Mural “La Madre Naturaleza”. Mención Especial 2002.

Darío Araya Moya, Daniel Hernández Solano, Sergio Garro Cabezas, Ana Lucía Gutiérrez Morúa. Liceo Experimental Bilingüe José Figueres Ferrer, Mural “Medio Ambiente y Cultura para la vida”. Mención Especial 2003.

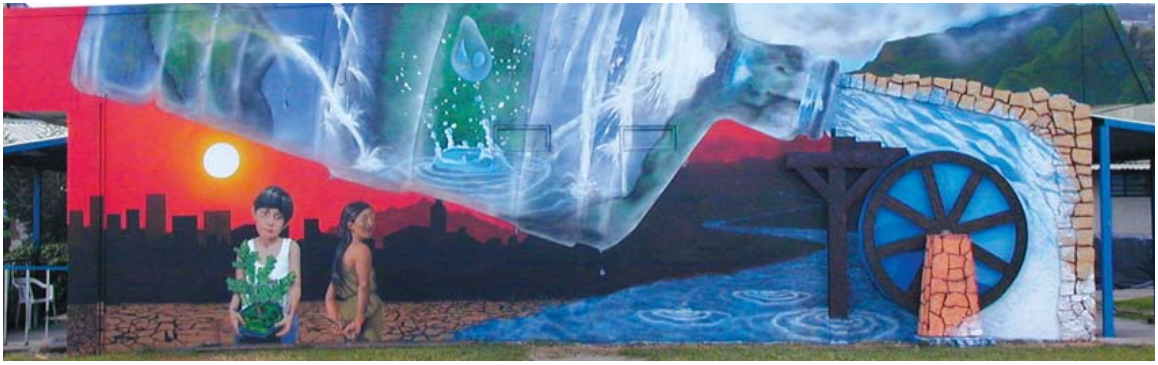
Natalia Mesén Jiménez, Diana Aguirre Fallas, Marco Antonio Fonseca Coto, Jeysson Chinchilla Sanchez. Colegio Saint Michael, Mural “Imperio sobre la naturaleza: creación, destrucción”. Mención Especial 2003.

Elisa Flores Elizondo, Crystal Lucía Rojas, Mariela Rodríguez Herrera, Karla D'Ambrosio Eduarte. Colegio Bilingüe Santa Fe, Mural "Impotencia Materna". Mención Especial 2003.

Felipe de la Parra, Alfredo Alvarado, Rashid Jaen España, Jenny Solano Odio. Liceo Laboratorio Emma Gamboa, Mural "Nuestros Orígenes". Mención Especial 2003.



Juan Carlos Porras Calvo, José Andrés Porras Solano, Cristian Retana Mora, Jasson Rojas Vega. Colegio Técnico Don Bosco, Mural “Agua: nuestro principio y fin”. Mención Especial 2004.



Julio Madriz Ramírez, Jéssica Fonseca Moya, Rafael Quesada Solano. Colegio Vocacional de Artes y Oficios, Mural “Esencia vital”. Mención Especial 2004.

Jessica Lobo Nájera, Silvia Rodríguez Montero, Karla Brenes Solano, Carlos Acevedo Alfaro. Colegio Angloamericano, Mural “Agua fuente vida” Mención Especial 2004.

Diego Quesada Guzmán, Ramiro Esquivel Bolaños, Mariela Broutin Echando, Priscila Solano Castro. Colegio Angloamericano, 2005.

Erick Aviles Cisneros, Stephanie Garita Zúñiga, Johel Rivera Martínez, Juan José Solano Fonseca. Liceo Experimental Bilingüe José Figueres Ferrer, Mural "Futuro: Despertar y Vida". Mención Especial 2005.

Andrea Arce Mora, Tannia Álvarez Vargas, Daniela Vásquez Villegas, Stephanie Rojas Ávila. Colegio Saint Clare, Mural "Fusión". Mención Especial 2006.

Cynthia Alfaro Chavarría, María José Campos, Raquel Cordero. Colegio Bilingüe Nueva Esperanza, Mural “La tecnología de la mano con la naturaleza”. Mención Especial 2006.

TESTIMONIOS

"Estar ahí bajo el sol, por cierto, me ha dado un buen bronceado; y me hizo volar más de una vez, pero me hizo volar sanamente, parecido a volar dos horas con el mejor "heavy metal" que hayas oído, aunque imagino que esto último lo adapta cada uno a lo que mas alegría le proporcione pero hay algo en lo que todos estamos de acuerdo, poner las firmas al finalizar la obra es tocar el cielo. La experiencia de pasar varias semanas explotándote y dando lo mejor de vos, es algo que sólo los que teníamos mas fuerza de voluntad podíamos soportar.

Para muchos de nosotros este proyecto significó darnos cuenta de quienes somos, que cualidades tenemos y que podemos hacer por este mundo que cada vez está más cerca de la destrucción."

Douglas Mora, estudiante del *Liceo Experimental Bilingüe José Figueres Ferrer,* 2004.

"El primer brochazo es el mas duro, pero cuando uno ya sabe lo que quiere pintar, el resto del trabajo se va haciendo cada vez mas sencillo"

Marisol Castro, estudiante del *Colegio Saint Clare,* 2003.

"En colegios públicos es muy difícil promover las artes, el recurso económico es una de las principales limitantes pero con este tipo de actividades, en un ambiente estudiantil con posibilidades tan limitadas, los jóvenes son vistos como héroes, lo cual favorece a crear imágenes positivas de éxito en zonas marginales"

Ana Romero Boza, profesora de Artes Plásticas, *Liceo Roberto Gamboa Valverde,* 2006.

"Algunos de los jóvenes tiene problemas de disciplina y rendimiento académico bajo…he podido ver en ellos que han cambiado, se han hecho más responsables. Ellos necesitan aparte de lo académico, un estímulo de otro tipo… Hay un muchacho que siempre me dice: Profe, gracias al mural mi hermano ganó el año."

Lilian Quesada, profesora de Inglés del *Liceo Experimental Bilingüe José Figueres Ferrer*, 2006.

"Este concurso tiene algo particular, primero el mensaje, la técnica y la calidad de las obras y la otra, que quienes lo apoyan no piden que sus marcas o logos aparezcan por todos lados, solamente quieren retar la creatividad de los estudiantes"

Marianella Cordero, periodista Canal 7, *Revista Buen Día* 2003.

EPÍLOGO:

La aventura del muralismo termina siendo una educación para la vida. En el contacto con la juventud de la región centroamericana, en el medio Oeste norteamericano y en Costa Rica, por supuesto, no hubo diferencias entre las aspiraciones ni en la ansiedad por los mismos objetivos.

En Masaya, Nicaragua, bandas enemigas hicieron las paces mientras pintaban dos segmentos de una gran pared. En la esquina, los personajes se daban la mano. En Sonzacate, El Salvador, en medio de la guerra, los mismos jóvenes soñaban con una salida, con un proyecto de paz. En Utah, Estados Unidos, en el calor del verano, se sudaban los tóxicos, se renacía. Ya en Costa Rica, en Los Guido, los muralistas emergían ellos mismos como montañas en defensa del ambiente y en Cot, varios jóvenes alejados del sistema educativo regresaron a las aulas gracias al mural.

Han sido años hermosos a pleno sol, dejando salpicaduras que en realidad fueron huellas del proceso productivo. Esos regueros son prueba de que los trabajos fueron hechos a mano, orgullosamente a mano. Construimos mucha teoría también, trazamos métodos y camino al descubrimiento.

Al escribir estas líneas tratamos de resumir toda esa vivencia. Al terminar los trabajos muchos jóvenes hablaban de lo que habían vivido como si hubiera sido un sueño. ¡Esa fuerza tenía el haber volado tan lejos y tan alto!

En general se establecían relaciones muy fuertes, relaciones duraderas. El mural era el principio de grandes amistades entre jóvenes de los más variados orígenes. A muchos los hemos encontrado después como alumnos en la Universidad de Costa Rica, estudiando Artes. Ahí descubrimos las dimensiones de nuestra responsabilidad.

Cuando hemos tenido oportunidad, hemos trabajado en otros proyectos, nuevas aventuras, y siempre sentimos la presencia de nuestro contacto inicial, la huella de esa intención de comunicar algo.

Compartir con adolescentes de diferentes realidades sociales una iniciativa como esta, nos ha hecho reflexionar sobre la concepción equívoca y generalizada de que la juventud costarricense ha perdido sus valores. Muy al contrario, los más de 480 jóvenes que ya se han involucrado en este proyecto, han demostrado que en nuestro país existe un grupo importante de muchachos y muchachas deseosos de ser tomados en cuenta, de que escuchen lo que tienen que decir y sobre todo, futuros ciudadanos conscientes del rol que ellos deben jugar para cambiar su propio destino y el del planeta.

Más allá de sus aspiraciones personales, de las oportunidades que la vida les pueda deparar o negar en el futuro, todos tienen un común denominador: energía, fuerza positiva y gran responsabilidad social. Nos corresponde a nosotros, los adultos de hoy, abrirles el camino y confiar en su capacidad generadora de cambio.

Los Autores

BIBLIOGRAFÍA:

Siqueiros, David Alfaro
Me llamaban El Coronelazo
Grijalbo
México 1977

Cockcroft, Eva
Toward a people´s art
Dutton
USA 1977

Leger, Fernand
Funciones de la Pintura
Cuadernos para el diálogo
España, 1965

Garaudy,Roger
Un realismo del siglo XX
Siglo veintiuno
España 1971

Sorell, Victor
Chicago murals: Yesterday and today
Chicago Council of Fine Arts
USA 1979

Stein, Philip
The Mexican murals
Editur
Mexico 1984

Kuzdas, Heinz
Arte en el muro de Berlín
Elefanten press
Alemania 1990

Kandinsky, Wassily
Punto y línea sobre el plano
Paidos
Argentina 2003

Sánchez, Rafael
El montaje cinematográfico
Pomaire
España 1970

FUNDECOR
HACIENDO SOSTENIBLE EL DESARROLLO

FUNDECOR es una organización no gubernamental fundada en 1989 para proteger y desarrollar los bosques de Costa Rica localizados en la Cordillera Volcánica Central. Desde sus inicios, el trabajo de **FUNDECOR** ha estado guiado por la misión de proteger los recursos naturales de las montañas centrales costarricenses y sus áreas circundantes mediante el uso de estrategias sostenibles basadas en el mercado, así como conocimientos científicos y tecnologías de punta para el mejoramiento de las políticas públicas del país en el campo de la conservación. La base conceptual de esta misión es el principio de que la conservación y el desarrollo productivo deben coexistir en armonía.

La estrategia seguida por **FUNDECOR** para preservar los bosques costarricenses ha mostrado que el capacitar a los dueños de bosque para tomar control de su propio desarrollo es el mejor camino para la conservación y el desarrollo sostenible.

Uno de los proyectos impulsados por **FUNDECOR** desde 1994, es el Programa de Educación Ambiental el cual ha sido aprobado y avalado por el Ministerio de Educación Pública (MEP) y el Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE) de Costa Rica.

Este programa ofrece giras educativas y asesoría a estudiantes en materia de proyectos ambientales. Con él se ha beneficiado a más de 215.000 estudiantes de primaria y secundaria quienes han podido conocer las soluciones y los logros de nuestro país, en el ámbito del manejo sostenible de los recursos naturales.