

Revista Científica Internacional

Recibido: 08/08/2021
Aceptado: 10/09/2021

Como citar

Corado Cartagena, C. (2022). El nuevo muralismo y su didáctica la Escuela Superior de Arte. Universidad de San Carlos de Guatemala. 5(1) 1-9.
DOI: <https://doi.org/10.46734/revcientifica.v5i1.49>

REVISTA CIENTIFICA INTERNACIONAL
Centro de Investigación de la
Sociedad del Conocimiento

Volumen 5

Número 1

ISSN: 2708-8103

DOI: <https://doi.org/10.46734/revcientifica.v5i1.49>

El nuevo muralismo y su didáctica la Escuela Superior de Arte

The new muralism and its didactics the Higher School of Art

César Corado Cartagena

Universidad de San Carlos de Guatemala
cartagenac34@hotmail.com

Resumen

El objetivo es argumentar la necesidad de formular una propuesta didáctica diferente que aborde la tradición del mural en Guatemala, que tienda no solo a su rescate e implementación como curso permanente en la Escuela Superior de Arte de la Universidad de San Carlos de Guatemala (ESA-USAC), sino también la actualización de los métodos y técnicas de enseñanza, así como de contenidos, incluyendo las nuevas tendencias y uso de tecnologías. La enseñanza en la Escuela Superior de Arte está conformada por un currículo que puede y debe ser enriquecido en beneficio de los alumnos. Una de las materias clave para hacerlo es la de Muralismo. En esta materia, se conservan procedimientos, técnicas y temas que se han quedado fuera de las innovaciones que actualmente se dan en el mundo, desde la práctica del muralismo; realizar una revisión crítica, implica necesariamente conocer en forma general, el desarrollo de esta expresión pública y entender su crecimiento a esta fecha, con técnicas innovadoras. Los beneficios que de este aporte pueden surgir, y se concretan en dos vías: una, en cuanto a una enseñanza que contribuya a la ampliación de conocimientos del alumnado y la otra, el aporte que se pueda hacer a la sociedad con un arte público novedoso y trascendente.

Palabras clave: muralismo, innovación, currículo, enseñanza, revisión crítica

Abstract

The objective is to argue the need to formulate a different didactic proposal that addresses the tradition of the mural in Guatemala, which tends not only to its rescue and implementation as a permanent course in the Superior School of Art of the University of San Carlos de Guatemala (ESA-USAC), but also the updating of teaching methods and techniques, as well as content, including new trends and use of technologies. Teaching at the Escuela Superior de Arte is made up of a curriculum that can and should be enriched for the benefit of the students. One of the key subjects to do so is Muralism. In this matter, procedures, techniques and topics are preserved that have been left out of the innovations that are currently taking place in the world, from the practice of muralism; Carrying out a critical review necessarily implies knowing in a general way the development of this public expression and understanding its growth to this date, with innovative techniques. The benefits that can arise from this contribu-

tion, and are specified in two ways: one, in terms of teaching that contributes to the expansion of knowledge of the students and the other, the contribution that can be made to society with a novel public art and transcendent.

Keywords: muralism, innovation, curriculum, teaching, critical review

Introducción

Se entiende como MURAL una obra de arte con diseño figurativo o abstracto ejecutado mediante el uso de diferentes técnicas artísticas y visuales, que se adapta a una estructura arquitectónica dada, generalmente un muro interior o exterior. Un rápido recorrido por la historia del arte confirma la importancia que ha tenido en las diferentes épocas y culturas correspondientes, dado sus múltiples usos pedagógicos, estéticos y artísticos.

Aquí procurare hacer una breve revisión de la tradición del mural en Guatemala e intentare argumentar la necesidad de formular una propuesta didáctica diferente que tienda no solo a su rescate e implementación como curso permanente en la Escuela Superior de Arte de la Universidad de San Carlos de Guatemala (ESA-USAC), sino también la actualización de los métodos y técnicas de enseñanza, así como de contenidos, instruyendo las nuevas tendencias y uso de tecnologías actuales.

El mural, es el método más antiguo de comunicación gráfica conocido por el hombre y punto de partida para el lenguaje escrito que hoy conocemos. Nos ha acompañado desde que buscábamos refugio en cavernas, hoy convertidas en magnos edificios y construcciones.

Si bien es cierto que queda implícito en su nombre que su característica principal sigue siendo el soporte -el muro- el cual suele ser fijo, sólido y de gran formato, no existen definiciones precisas de lo que hoy llegamos a considerar un mural ya que este se encuentra en constante evolución.

El actual uso de las comunicaciones digitales, nos permiten observar, aunque por el momento desde lejos, sus dramáticas transformaciones gracias al ejercicio experimental y creativo de las nuevas generaciones de artistas que tienden cada vez más, al uso y aprovechamiento de la tecnología a su alcance. Hoy vemos como aparecen sobre el mismo soporte espectaculares imágenes proyectadas desde un ordenador, ya sean fijas o en movimiento, efímeras o permanentes, por ejemplo.

Esto último es pues, lo que ahora conoceremos como “el nuevo muralismo”. Antes de abordarlo directamente, conviene hacer un recorrido por su evolución.

Contenido

Breve reseña histórica del muralismo

Si se concibe el mural como una pintura de gran formato, trabajado en un espacio arquitectónico dado y que cumple una función pedagógico-expresiva, entenderemos que hay tres vertientes para entender su origen y desarrollo técnico y conceptual:

a. Primera vertiente

Concibe el origen del muralismo desde la época paleolítica, MESOLÍTICO-NEOLÍTICO y las primeras civilizaciones. Las más famosas son las cuevas de Altamira en España (18 metros de largo por 9 de alto), Lascaux y Niaux en Francia; todas, con una antigüedad de entre 15,000 y 35,000 años. No obstante, en Egipto, Mesopotamia, África, Persia, China, Mesoamérica, etc. Son ejemplos, entre otros, de esta interpretación (Alamut, 2010).

b. Segunda vertiente

Sitúa en la época paleocristiana (cristiano antiguo), heredera de toda una tradición mural del imperio romano. Las primeras prácticas de los muralistas cristianos fueron hechas en las catacumbas romanas, lugares a los que concurrían dada su clandestinidad. Desde allí, y luego del Decreto de Milán emitido por Constantino, que en 313 de nuestra era los convierte en un culto con derechos y libertad de credo, se va configurando una madurez representativa que fue determinando forma, color y contenido en etapas más avanzadas del cristianismo, ya como una institución de poder e influencia en la cultura de Europa primero y luego, el resto del mundo. Desde sus orígenes el muralismo paleocristiano cumple la función de mostrar como enseñanza, descripciones pictóricas de la vida, pasión y muerte de Jesús, así como interpretaciones de pasajes de la Biblia, su libro sagrado.

c. Tercera vertiente

Señala a las dos revoluciones rusa y mexicana, ambas subsidiarias de la utopía socialista, como originarias la primera de los postulados ideológicos y la segunda, del concepto de mural como obra monumental en espacios abiertos y a la vista de todos los transeúntes. La función que cumple esta modalidad de mural es la exaltación de los valores humanistas, la heroicidad de la clase obrera, el progreso y la ciencia como bien común y la lucha contra la dominación imperialista de Estados Unidos. En los países comunistas el muralismo fue un medio de propaganda como el mexicano, pero sin la contundencia artística y estética de los llamados tres grandes: Orozco, Siqueiros y Rivera.

Muralismo en América Latina

Sin duda una de las expresiones más logradas de lo que se puede llamar arte público en espacios abiertos, fue el Muralismo Mexicano. Lo que permitió que lograra esa dimensión en Latinoamérica y el mundo, "fue la concepción del mural como arte para todas las clases sociales, que contuviera un carácter histórico, humanista y contestatario, en la mayoría de las veces". La corriente pictórica surgió para contar y documentar la historia del pueblo mexicano después de la revolución a través de imágenes de acontecimientos, luchas político-sociales, asuntos religiosos y culturales (Minotauro Digital. 2007).

El arte bajo Porfirio Díaz había sido teñido con una estética y sentimiento europeos, como si se celebrase la conquista española de la tierra azteca. Los murales de Rivera eran una divergencia notable del arte de esta época, y fueron aclamados por el poeta soviético y futurista renegado Vladimir Mayakovsky, como los "primeros frescos" del mundo comunista.

Sin proponer un viaje detallado por esta expresión entre los artistas de cada país latinoamericano, si se precisa señalar las principales expresiones en este sentido. Ejemplos notables incluyen Carlos Mérida de Guatemala, Oswaldo Guayasamín de Ecuador, y Cándido Portinari, Di Cavalcanti y Eugênio Sigaud de Brasil, Nel Gómez, en Colombia, así como Antonio Berni, en Argentina. En Cuba, el artista Orlando Suárez en sus murales subraya la presencia de los mártires, héroes y representantes cubanos, algo similar a los personajes del muralismo mexicano (Olivera, 2011).

Muralismo en Guatemala

En el muralismo guatemalteco el referente más grande que tenemos son los murales en el Centro Cívico de la ciudad de Guatemala. Se cree que el muralismo de Guatemala tiene mucha influencia del mexicano pero hay que entender que se limita a ciertos murales en entidades públicas. Un ejemplo de ello es el mural que se encuentra en el Salón del Pueblo del Congreso de la República. El tema de este mural es la revolución y narra la historia del país desde la época precolombina hasta 1944; creado por los tres grandes maestros Víctor Manuel Aragón, Juan de Dios González y Francisco Ceballos Milián.

En el Palacio Nacional (Hoy de La Cultura), se pueden apreciar los murales realizados por el maestro Alfredo Gálvez Suárez, pintados en paneles de madera y luego fueron colocados en el muro, cubriendo un total de 40 metros cuadrados.

En el Museo Numismático del Banco de Guatemala se encuentra un mural de Carlos Mérida hecho con 2,000 placas de cobre esmaltadas cuyo tema son Danzantes Mayas, trabajado en 1963 y 1966, con una dimensión de 117 metros cuadrados. También encontramos murales en el Aeropuerto Internacional La Aurora, los edificios Carranza zona 4 y en la 5ª. Avenida,

esquina opuesta del parque Concordia, en la zona 1. La Biblioteca Nacional tiene un mural del maestro Efraín Recinos, así como en el parque de la industria, entre otros.

En la ciudad universitaria, Campus Central zona 12, se comienza muros de gran formato que heredan parte de la esencia del muralismo mexicano en cuanto a sus contenidos ideológicos, pero como bien está dicho: “Una cosa es el muralismo y otra es hacer murales”. El muralismo es una vertiente artística emparentada con el realismo social y hacer murales es pintar en paredes, que han sido preparadas para ello.

Figura 1. Mural técnica mixta acrílico y gelatina

Fuente: César Cartagena. Dimensiones: 4 X 6 metros. Espacio privado en la 6 Ave. 4-71 zona 10 ciudad Guatemala.

Revisión teórica

Dicho esto, el muralismo como tal merece una revisión, no de concepto, sino de cómo se concibe y por lo mismo como debe enseñarse a los futuros artistas. No se trata de dejar atrás las técnicas clásicas que ha hecho al muralismo lo que es hoy en día, sino de actualizarlo de acuerdo a las nuevas tendencias y adaptarse a la tecnología moderna. Así, daremos un vistazo a los dos escenarios primarios que nos interesan: a. El muralismo clásico; y, b. El nuevo muralismo.

a. Muralismo clásico

A lo largo de la historia se ha intentado acertarle el concepto adecuado que lo defina certeramente, sin embargo, su naturaleza cambiante ha dificultado el éxito de dicho esfuerzo. Sin embargo, para los usos que nos interesan adoptaremos el criterio que dice: “La pintura mural es un producto artístico que está en función de, es decir, no constituye una obra de arte en sí misma, aislada e independiente de otras obras, sino una obra aplicada a otra: a un muro que forma parte de un espacio interno o externo, que a su vez forma parte de una edificación” (Sánchez Forero, s.f). El mural, entonces, es un medio de representación pictórica en gran formato, adaptado a una arquitectura determinada. Desde sus inicios en la prehistoria, ha tenido diversos usos; lo mismo ha sido medio de hacer registro de rituales y actos mágicos relacionados con la supervivencia, que medio para enseñar a poblaciones analfabetas por medio de la narración en pintura de temas religiosos y políticos. Con una práctica que lleva ya miles de años, no es hasta el llamado arte moderno, a principios del siglo XX, que se consagra desde México, como el medio por definición de un arte público de carácter político y que se define como un movimiento denominado Muralismo, de gran influencia en el arte mundial en las primeras tres décadas del siglo.

A pesar de que su definición, como hemos visto, lleva consigo el término “pintura”, sus técnicas de ejecución incluyen el mosaico, alto y bajo relieve, esmalte, entre otros.

Concluiremos entonces en llamar “muralismo clásico” aquel al que en su ejecución intervienen técnicas de tradición artística, por llamarlas de alguna manera.

b. Nuevo muralismo

Importante aclarar de antemano que éste término no reemplaza necesariamente los contenidos del “muralismo clásico”, sino por el contrario, lo enriquece y amplía, es decir, suma a lo hasta ahora conocido y aceptado.

El “nuevo muralismo” no se trata del término acuñado por invención antojadiza del autor, como parece, sino un producto del esfuerzo por definir o darle nombre a todas aquellas expresiones artísticas que no calzan necesariamente en lo “clásico”, pero no por ello dejan de ser por demás válidas.

No estará de más mencionar que en esta definición el tema del soporte -el muro- permanece como elemento principal. Es así que encontraremos entonces dentro del “nuevo muralismo” todas aquellas nuevas expresiones artísticas contemporáneas llevadas a los muros; y no nos referimos únicamente al “discurso” artístico, sino a técnicas, recursos, técnicas, tecnología, medios y materiales, entre otros.

En conclusión, lo que llamamos ahora “el nuevo muralismo” llega a complementar el concepto de “muralismo clásico”, adhiriéndole aquellos recursos ejecutorios que la tecnología moderna le permita, es decir, técnicas digitales o análogas empleadas por los artistas contemporáneos.

El nuevo muralismo, como curso en la ESA

Como ya se ha dicho, se propone implementar como parte del currículo en la Escuela Superior de Arte de la Universidad de San Carlos de Guatemala el curso “El Nuevo Muralismo” de Guatemala, el cual supone una sensible modificación en el pensum actual, favoreciendo en gran medida a los contenidos que actualmente se imparten en dicha unidad académica.

Considerando en primer lugar que el curso de mural se encuentra excluido en el currículo actual, entendiendo en primera instancia que esto se debe a su falta de vigencia, su no actualización o falta de interés por el alumnado al parecerle de alguna manera obsoleto. Resulta más que oportuna la propuesta de su actualización y modernización dada la relevancia que hemos entendido que dicha materia ha tenido en la enseñanza del arte.

Dicha actualización se refiere precisamente a su puesta al día en cuanto a las tendencias, corrientes, tecnologías, etc. Que le permitan al estudiante local situarse en el contexto internacional que, pese a no dejar de evolucionar, insiste en conservar como medio importante de expresión artística el mural, conocedor de los alcances y posibilidades que le ofrece siendo éste un medio público de gran formato y alcance.

Dentro de los temas y contenidos relevantes a incluir se encuentran:

- Video Mapping
- Maquetaje
- Cinético
- Muro vivo
- Muro led
- Quinetico
- Masstransiscope
- Graffiti
- Street art

Conclusiones

Como se ha podido observar, la enseñanza de la pintura mural está implícita en la necesidad de readecuar el currículo de la enseñanza de las artes visuales en la Escuela Superior de Arte de la Universidad de San Carlos. A manera de conclusiones, se presentan las siguientes:

- La no existencia de una clase de técnicas y conceptos de mural, interrumpe y deja de enriquecer una larga tradición de arte público como fuente de aporte al patrimonio artístico y cultural de Guatemala.
- Readecuar el currículo incluyendo la clase del arte del mural, contribuye a la formación integral de los estudiantes de arte a nivel superior.
- La enseñanza del muralismo en la educación superior facilitará la formación de profesionales con mejores herramientas para la creación de obras artísticas de carácter público, así como crear el fondo docente más preparado en sus competencias.
- Reformular los contenidos clásicos de la enseñanza del muralismo, incorporando la revisión de las nuevas tendencias y uso de tecnologías de vanguardia.

Referencias

- Alamut. (2010). Descubren murales con 11 mil años de antigüedad (en línea) Disponible en <http://nuevoalamut.blogspot.com/> (fecha de consulta: 28 de octubre de 2017).
- Colegio Mayor de Antioquia, (2010). El Patrimonio Cultural de la Ciudad de Medellín y la Facultad de Arquitectura e Ingeniería (en línea) Disponible en <http://www.colmayor.edu.co/load.php?name=Paginas&id=515> (fecha de consulta: 31 de octubre, 2017).
- Crónica. (2009). El Muralismo mexicano y su influencia en el siglo XX (en línea) Disponible en <http://www.cronica.com.mx/notas/2009/429958.html> (fecha de consulta: 25 de octubre de 2017).
- Culture Trip. (2016). How Mexico formed a united national identity through art (en línea) Disponible en <https://theculturetrip.com/north-america/mexico/articles/> (fecha de consulta: 28 de octubre de 2017).
- La Bottega del Pittore. (2013). Cuando Siqueiros fue malinterpretado y Pollock fue utilizado (en línea) Disponible en <http://www3.varesenews.it/blog/labottegadelpittore/?p=13085>, (fecha de consulta: 24 de octubre de 2017).
- Minotauro Digital. (2007). El Muralismo Latinoamericano (en línea) Disponible en <http://www.minotaurodigital.net/textos.asp?art=65> (fecha de consulta: 28 de octubre de 2017).
- Olivera, A. (2011). El mural de Siqueiros – Argentina (en línea) Disponible en <https://www.flickr.com/photos/alestaleiro/7078484695/in/photostream/> (fecha de Consulta: 25 de Octubre De 2017).

Sánchez Forero, L. P. (s.f). Concepto Artístico de la pintura mural. Grupo de Investigación Ambiente, Hábitat y Sostenibilidad. Facultad de Arquitectura e Ingeniería. https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2019/10/6-la_tcnica_del_fresco_xl6ab.pdf

Sobre el autor

Estudios de bachiller en arte y estudios técnicos artísticos especializado en pintura mural, en la escuela nacional de artes plásticas Guatemala, estudios de pintura contemporánea en Art Students league de new York, estudios de ingeniería civil USAC, licenciatura en artes visuales especializado en pintura, en la universidad de San Carlos Guatemala, Maestría en docencia universitaria pensum cerrado USAC.

Financiamiento de la investigación

Con recursos propios.

Conflicto de intereses

Declara no tener ningún conflicto de intereses.

Declaración de consentimiento informado

El estudio se realizó respetando el Código de ética y buenas prácticas editoriales de publicación. Con el consentimiento informado de los participantes involucrados en el estudio.

Copyright (c) (2022) César Corado Cartagena

Este texto está protegido por una licencia
[Creative Commons 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Es libre para compartir, copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato y adaptar el documento, remezclar, transformar y crear a partir del material para cualquier propósito, incluso comercialmente, siempre que cumpla la condición de atribución: debe reconocer el crédito de una obra de manera adecuada, proporcionar un enlace a la licencia, e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo en cualquier forma razonable, pero no de forma tal que sugiera que tiene el apoyo del licenciante o lo recibe por el uso que hace.