

El rol del arte mural en la educación superior: Una conversación pendiente

ISSN 2215-8227

O papel da arte mural no ensino superior: Uma conversaçãop pendiente

2023, Volumen 14, No. Extra

Mural Art's Role in Higher Education: A Pending Conversation

Laura angélica Navarrete Pinzón <https://orcid.org/0000-0001-5268-6786>
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
laura.navarrete@uptc.edu.co

Resumen

Contextos educativos hay muchos, y en cada uno podemos enumerar elementos que pueden ser más o menos importantes según los objetivos y creencias de los individuos que conviven en ellos. Los contextos centrados en el arte no son una excepción, pero el tiempo se ha encargado de demostrar que les hemos restado importancia. Por ello, este texto busca, para variar, el rescatar y resaltar el valor de estos elementos, centrándose específicamente en el arte mural como expresión artística en ambientes académicos de educación superior. Espectadores, creadores, y todo aquel que rodea alguna de estas creaciones, interpreta a su manera lo que observa, crea sus propias narrativas y en ocasiones hasta las relaciona con su identidad, ya sea social, institucional, o política; fortaleciendo de esta manera la riqueza cultural de los espacios intervenidos. Para apoyar estas afirmaciones, el texto recurre al análisis de los principales hallazgos que surgieron del proceso investigativo llevado a cabo durante los años 2019 y 2020 en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (Tunja - Boyacá)¹. Proceso en el cual se tuvo como objetivo el determinar qué importancia comunicativa tenían los murales plasmados en el edificio central de dicha institución, para sus autores y para la comunidad educativa que interactúa con ellos. Además, de ciertos apartados del libro: Gestión y prácticas pedagógicas: casos en Latinoamérica; específicamente aquellos centrados en el arte mural como dispositivo para la gestión didáctica y pedagógica (Navarrete, Rodríguez, 2022)². La metodología de enfoque cualitativo de tipo descriptivo, que enmarca estos recursos, permitirá describir la relevancia pedagógica y didáctica de los murales, resaltando incluso su importancia dentro de los marcos de gestión institucional, su valor para la comunidad educativa, la manera en que pueden nutrir la cultura académica, y su posible valor como bitácora de la vida en las instituciones.

Palabras clave

Arte mural, pedagogía, didáctica, dispositivo, identidad, cultura

Resumo

Existem muitos contextos educativos e em cada um deles podemos enumerar elementos que podem ser mais ou menos importantes, dependendo dos objetivos e crenças das pessoas que convivem neles. Os contextos centrados na arte não são uma exceção, mas o tempo tem mostrado que temos subestimado sua importância. Por isso, este texto busca resgatar e destacar o valor desses elementos, focando especificamente na arte mural como expressão artística em ambientes acadêmicos de educação superior. Espectadores, criadores e todos aqueles que cercam essas criações interpretam à sua maneira o que observam, criam suas próprias narrativas e, às vezes, até as relacionam com sua identidade social, institucional ou política, fortalecendo assim a riqueza cultural dos espaços intervencionados. Para apoiar essas afirmações, o texto recorre à análise dos principais achados que surgiram do processo investigativo realizado durante os anos de 2019 e 2020 na Universidade Pedagógica e Tecnológica da Colômbia (Tunja - Boyacá). O objetivo desse processo foi determinar qual era a importância comunicativa dos murais pintados no edifício central dessa instituição, tanto para seus autores quanto para a comunidade educacional que interage com eles. Além disso, o texto faz referência a certas seções do livro "Gestão e práticas pedagógicas: casos na América Latina", especificamente aquelas centradas na arte mural como dispositivo para a gestão didática e pedagógica (Navarrete y Rodríguez, 2022). A metodologia de abordagem qualitativa descritiva, que envolve esses recursos, permite descrever a relevância pedagógica e didática dos murais, destacando até mesmo sua importância dentro dos marcos de gestão institucional, seu valor para a comunidade educacional, a maneira como podem enriquecer a cultura acadêmica e seu possível valor como registro da vida nas instituições.

Palavras-chave

Arte mural, pedagogia, didática, dispositivo, identidade, cultura

Summary

Educational contexts are numerous, and in each one we can list elements that may be more or less important according to the objectives and beliefs of the individuals who live in them. Art-centered contexts are no exception, but time has shown that we have underestimated their importance. Therefore, this text seeks, for a change, to rescue and highlight the value of these elements, focusing specifically on mural art as an artistic expression in academic environments of higher education. Spectators, creators, and anyone who is around any of these creations, interpret in their own way what they observe, create their own narratives and sometimes even connect them to their identity, whether social, institutional, or political; thus, strengthening the cultural richness of the intervened spaces. To support these statements, the text resorts to the analysis of the main findings that emerged from the research process carried out during the years 2019 and 2020 at the Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (Tunja - Boyacá) 1. The objective of this process was to determine the communicative importance of the murals painted in the central building of the institution, for their authors and for the educational community that interacts with them. Besides, certain sections of the book *Management and pedagogical practices: cases in Latin America*; specifically, those focused on mural art as a device for didactic and pedagogical management (Navarrete, Rodríguez, 2022)2. The qualitative approach methodology of descriptive nature, which frames these resources, will allow the description of the pedagogical and didactic relevance of the murals, highlighting even their importance within the institutional management frameworks, their value for the educational community, the way they can nurture the academic culture, and their possible value as a journal of life in the institutions.

key words:

Mural art, pedagogy, didactics, device, identity, culture.

Navarrete Pinzón, L.A. (2023). El rol del arte mural en la educación superior: Una conversación pendiente ". Revista Electrónica EDUCYT, V. 14, (Extra), pp.311. -322.

Introducción

El arte mural como medio de expresión en el contexto universitario es el detonante en que se centra este proyecto, el cual no solo se concentra en la importancia artística de las imágenes sobre los muros de la UPTC, sino que está intrínsecamente ligada a cualquier contexto universitario (sea privado o público), ya que como lo recalca Gómez (2015):

El Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación (IIPPE) de la UNESCO (2000), señala a la gestión educativa como un conjunto de procesos teórico-prácticos integrados y relacionados, tanto horizontal como verticalmente, dentro del sistema educativo para atender y cumplir las demandas sociales realizadas a la educación. Se puede definir a la gestión educativa, como las acciones desplegadas por los gestores que dirigen amplios espacios organizacionales de un todo que integra conocimiento y acción, ética y eficacia, política y administración de procesos que tienden al mejoramiento continuo de las prácticas educativas (p.1591).

El arte por otro lado es percibido como forma de conocimiento, y su articulación con lo educativo, “permite establecer relaciones estéticas y sensibles que llevan al individuo a una comprensión del mundo a partir de su subjetividad, donde surge la expresión como una forma de comunicar y plantear otras maneras posibles de enseñar y aprender.” (Navarrete, Rodríguez, 2022, p.227). En este sentido crear, descubrir, imaginar o emocionarse, da la posibilidad de reivindicar lo humano como una de las principales finalidades del acto educativo, ya que “la educación, en relación con el arte posmoderno, busca de nuevo reintegrar el arte en un contexto de significación cultural, o, dicho de otra forma, hacer de los productos artísticos algo con sentido en el contexto vital de sus usuarios.” (Aguirre, 2005, p. 294).

En la relación del arte con la pedagogía y la didáctica, emerge la experiencia estética que se entrelaza con las experiencias vitales que los individuos van adquiriendo en el transcurso de la vida (Aguirre, 2008; Arellano, 2017),

La universidad, o concretamente sus muros, son un punto de referencia visual, de reunión y hasta de protesta en el que se dibujan y desdibujan una y mil inconformidades, ideales, pensamientos, e incluso, se convierten en un documento de identidad semejante a una bitácora pública. Así los murales, vistos como un factor pedagógico y didáctico, ayudan a construir identidad, al desarrollarse a través de ellos la riqueza cultural de una comunidad que, directa o indirectamente, permea el contexto académico en el que se desarrollan sus habitantes.

El presente escrito se aborda desde una perspectiva artística y de gestión académica, en la cual, se propone una estrategia educativa que impulsa la visibilización y la gestión del arte mural en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, a través de la creación, muestra y registro de los murales presentes en su campus universitario, como elementos pedagógicos, didácticos y comunicativos que se articulan con los dis-

cursos, ideologías y formas de comprensión del mundo de la comunidad académica Upetecista.

Así, se presenta un primer apartado relacionado con el marco de referencia, el cual, articula los antecedentes sobre el tema abordado y retoma los diferentes planteamientos teóricos y conceptuales relacionados con la educación y las expresiones artísticas, específicamente con el arte mural necesario para comprender la estrategia educativa propuesta en este estudio; además de una segunda parte donde se hace un recorrido por el diseño metodológico, el cual correspondió a un enfoque cualitativo y tipo de investigación descriptivo; a las técnicas e instrumentos de indagación y su validación. Finalmente, en la tercera parte, se presenta la interpretación, análisis y discusión de los resultados, así como las conclusiones más importantes de la investigación; todo esto basado en el capítulo 10 del “libro Gestión y prácticas pedagógicas: casos en Latinoamérica, El arte mural como dispositivo para la gestión didáctica y pedagógica” (Navarrete, Rodríguez, 2022) y de la tesis de maestría titulada “Gestión para la visibilidad del arte mural: Una necesidad olvidada en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia” (Navarrete, 2021).

Aspectos teóricos y conceptuales

Las demandas sociales, nos hacen plantear y cuestionar cuales son las mejores vías para generar una gestión cultural y artística en el ámbito educativo, estas corresponden a las universidades, donde su objetivo es favorecer el desarrollo humano a través de estrategias dirigidas a definir una identidad institucional y estudiantil, esto mediante la reunificación de los conocimientos que rodean a lo artístico, Cortes (2011) lo sugiere como:

El marco local permite reconocer a las instalaciones como el espacio natural de apropiación, recreación y proyección de dicha identidad institucional de parte de los actores universitarios, mientras que el marco ampliado se refiere a las opciones de la institución que van más allá de sus instalaciones, así como a las influencias que recibe de la sociedad (p. 87).

Y teniendo en cuenta la diversidad de las experiencias comunitarias y sociales (Leitão, 2018), esta mirada indicaría que:

Si el arte, la ciencia y la tecnología son creaciones de la cultura, [...] las políticas culturales serán tarde o temprano estrategias en los modelos sostenibles de desarrollo. La cultura es transformación, insubordinación, inquietud y libertad; libertad de ser, desear, imaginar, conocer, experimentar y soñar, que es de la esencia de lo humano. La cultura y la universidad cargan consigo lo imaginario del cultivo y del universo. (p. 24).

Así, los espacios y entornos de los contextos educativos, sus paredes, puertas o ventanas, se resignifican con cada artista que interviene, son ellas mismas las que de-

fienden las normas del espacio y lo que quieran comunicar. Esto lleva a analizar como el artista crea, a partir de su medio, para potenciar su pensamiento, logrando que no se delimite el flujo de ideas y no se detenga el aprendizaje visual de los espectadores, en esquemas cerrados de expresión.

Las prácticas artísticas han ampliado el foco del producto resultante al proceso de creación, por lo tanto, son necesarios espacios en los que puedan realizarse, desde las primeras fases de gestión y gestación del proyecto, hasta la exhibición y archivo para fomentar la participación activa del espectador en cada una de ellas. (Calvillo, 2008, p. 39 citado por Gaviria, 2021)

Diseño metodológico

Este estudio tuvo un enfoque cualitativo, al tener en cuenta a Fernández et al. (2010), cuando afirma que los aspectos cualitativos se basan en el proceso mismo de recolección y análisis, el cual, es un proceso interpretativo, porque “el investigador formula su propia interpretación y valoración de los datos, profundizando y comprendiendo los fenómenos que él considere necesarios, explorándolos desde las distintas perspectivas de los participantes en un contexto natural, ello centrado en los seres humanos y sus instituciones, y en este caso, la institución de educación superior universitaria.” (Navarrete, Rodríguez, 2022, p.232).

El método elegido, además, fue el descriptivo, al pensar que “los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (Fernández et al., 2010, p. 80). Para estudiar todo ello se hizo una recopilación de información, observando obras a través de elementos escriturales y documentos de carácter visual como el registro fotográfico.

Para la recolección de datos se hizo uso de la fotografía obteniendo un registro visual de 262 murales que se encontraban en el edificio central de la UPTC, ubicados tanto al interior como al exterior del mismo. Dentro de los instrumentos de recolección de información se utilizó una ficha de observación participativa donde, tanto los creadores de los murales como los espectadores, podían interactuar. Igualmente se diseñó y uso una ficha de observación no participante donde se logró registrar información de 64 murales; asimismo, se aplicó una entrevista semiestructurada a 6 personas cuyos criterios de inclusión fueron, docentes de artes plásticas, personas que hacen parte del grupo de creadores de murales de la universidad y personal administrativo de la UPTC, que tuviera a su cargo funciones relacionadas con la gestión para la creación de murales.

Igualmente, se preestablecieron 4 categorías y 14 subcategorías de análisis como se observa en la tabla 1.

Tabla 1 Categorías y subcategorías de análisis.

Categorías de análisis	Subcategorías
Aspectos de configuración de la imagen	Tamaño
	Estilo y forma
	Color
Aspectos de organización de la imagen	Técnicas
	Composición
	Valor estético
	Ubicación espacial
Aspectos comunicativos de la imagen	Mensaje
	Tema
	Contenido
	Iconografía
Aspectos de gestión institucional	Programas
	Difusión
	Normatividad

Fuente. Navarrete, Rodríguez, (2022, p, 233).

Interpretación y análisis de resultado

Este apartado condensa algunos de los hallazgos encontrados en el proceso investigativo, los cuales dan cuenta del vínculo entre la creación artística, específicamente el mural considerado como un arte urbano, y la gestión educativa, pedagógica y didáctica atribuida a las formas allí representadas, sus mensajes, discursos y narrativas, expuestas a través de los muros en los que cohabita una comunidad, en este caso educativa universitaria, para ello se toman las figuras 1, 2 y 3 como ejemplos visuales de algunos de los murales presentes en el campus de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

Figura 1 Collage de firmas y líneas

Nota. Esta imagen digital representa las firmas y líneas de murales ubicados tanto en la parte exterior como en el interior del edificio Central de la UPTC, Navarrete (2021).

Navarrete Pinzón, L.A. (2023). El rol del arte mural en la educación superior: Una conversación pendiente”. Revista Electrónica EDUCYT, V. 14, (Extra), pp.311. –322.

Figura 2 4. Zapatos con alas. Samantha Villamarin.

Nota. Esta imagen digital representa un mural ubicado en la fachada exterior central del edificio Central de la UPTC Navarrete (2021).

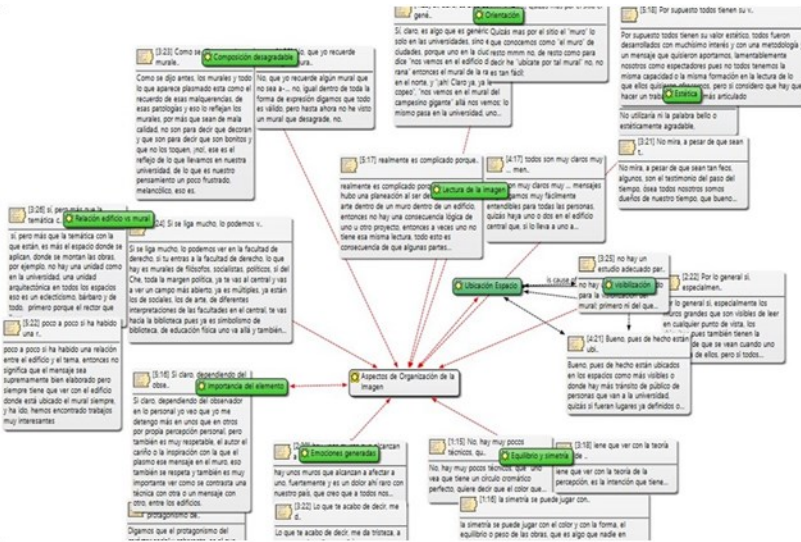
Figura 3 Stencil 15

Nota. Esta imagen digital representa un stencil ubicado en la zona de acceso del edificio Central de la UPTC, por Navarrete (2021).

Los análisis a continuación descritos, se relacionan con las categorías o aspectos de configuración y organización de la imagen, tal como se observa en la figura 4, la cual corresponde a la red semántica de categorías y subcategorías emergentes del estudio, los cuales son 4 pero solo se centrará en una de ellas.

Figura 4 Categorías y subcategorías emergentes.

Nota. Árbol de categoría Aspectos de organización de la imagen, elaborado en el software Atlas Ti, versión 7.0.

Desde esta perspectiva, la categoría *Organización de la imagen* permitió analizar que, en el contexto universitario, el espectador puede lograr una lectura de los murales ya sea de una manera genérica o específica para construir un pensamiento crítico frente a ellos. En este sentido, se encuentran conformados por las categorías de composición desagradable, emociones generadas, equilibrio y simetría, estética, importancia del elemento, lectura de la imagen, orientación, relación edificio frente al mural, ubicación y espacio, y visibilización.

Igualmente, es importante destacar cómo el mural, a partir de los elementos de organización de la imagen, se considera de una manera general por parte de los entrevistados, que estos no son desagradables, aunque se establece que no se debe incurrir en el uso de etiquetas extremistas para limitar las opciones a murales “bonitos” o “feos”, sino que se observe enfocado a la realidad que se vive la universidad, los murales son de una gran variedad estética que cada quien aprecia a su manera.

Así mismo el mural, según los mensajes y contenidos que presenta en el contexto universitario frente a las emociones generadas, se establece que muchos murales logran tocar la fibra sensible y emocional de algunos espectadores por ser considerados “dolorosos”, ya que cumplen a la perfección su papel de panfleto protesta, pues recuerdan la aguda realidad político-social del país que habitamos, tal como se evidencia en entrevista realizada en la investigación:

Como se dijo antes, los murales y todo lo que aparece plasmado esta como el recuerdo de esas malquerencias, de esas patologías y eso lo reflejan los murales, por más que sean de mala calidad, no son para decir que decoran y que son para decir que son bonitos y que no los toquen, ¡no!, ese es el reflejo de lo que llevamos en

nuestra universidad, de lo que es nuestro pensamiento un poco frustrado, melancólico, eso es. (E. Niño, Entrevista, 22 de octubre de 2020)

En este sentido, a partir de los resultados analizados en el estudio, en la categoría *aspectos de organización de la imagen*, específicamente en lo relacionado con las *Emociones generadas*, entran en conflicto las emociones frente a la ubicación del mural, “pues muy a pesar de su mensaje, hay personas que consideran que no se han plasmado en el lugar correcto y eso les genera disgusto” (Navarrete, 2021, p.112)

Lo que te acabo de decir, me da tristeza, a veces me da... digo yo diría que esos murales en el edificio que es tan bello, el que a veces se le ocurre por ejemplo, tapar una ventana y montar una ventanilla para vender, por ejemplo empanadas, por ejemplo ese hall, al hablar del mural, ese lugar debería ser un espacio agradable para estar ahí, pero es un mercado persa que no es... ósea es como cuando alguien dice pues bueno, yo en el baño, también pongo un comedor, tal cual, no hay un respeto, ósea si, nosotros somos pobres, nosotros somos militados, marginados, todo ese cuento, pero eso tampoco les ayuda decir que tenemos una conciencia de vivir bien en sociedad; el respeto por los demás, entonces como yo necesito sobrevivir, pues yo pongo un mercado ahí, o vendo marihuana o vendo guarapo (E. Arias, Entrevista, 22 de octubre de 2020)

Finalmente, y para nombrar otro aspecto de análisis en esta investigación se toma los *aspectos de la configuración de la imagen*, según el tema y el mensaje comunicativo, estaban distribuidas de la siguiente manera: a) Rasgos étnicos, b) Rasgos históricos, c) Representaciones animalísticas y d) Rasgos institucionales, lo que indica que dentro de los discursos visuales, como se puede apreciar en las figuras 1, 2, 3 y 4, nombradas y presentadas anteriormente, las representaciones conectan directamente con ideologías subjetivas frente a posturas político-críticas así como, su papel y repercusión en un escenario educativo.

En relación con el arte mural en un contexto universitario, se evidenció que no es una actividad vacía que solo pretenda rayar y hacer grafitis o firmas en una pared, sino que hay una compleja red de factores que determinan el valor de la obra, donde se reconoce un impacto hacia los espectadores que habitan un entorno educativo y que están en continuo aprendizaje, estas tienen la posibilidad de entrecruzar las historias del artista y del entorno en el que se ubica la obra (Navarrete, 2021). Es necesario entender que las entidades institucionales, administrativas o encargados de las actividades extracurriculares deben abrir espacios de socialización, creación y aprendizaje sobre temas artísticos que permitan, “[...] evidenciar un rol activo [que] posibilite acentuar valores estéticos y simbólicos que surjan de la observación y de la experimentación artística” (Rodríguez & Aragón, 2022, p. 32).

Por ello se afirma en este trabajo que los mensajes y contenidos de los murales conectan de manera directa con procesos de gestión pedagógica y didáctica, lo que perfila en la comunidad educativa universitaria, “aspectos relacionados con la identidad, la memoria y la argumentación de ideas que llevan a comprender que lo visual, se

conecta con procesos cognitivos y emocionales fundamentales en el acto de educar”. (Navarrete, Rodríguez, 2022, p.241).

Conclusiones

Con esta investigación se intenta promover la identidad e imagen muralista universitaria con los valores que este tipo de relación (Didáctica y pedagogía) suscita, el generar espacios de cultura estudiantil, expresión artística y aportaciones a la comunidad educativa sea directa (como artista muralista) o indirectamente (como espectador), no solo es elaborar correctamente un mural, sino el hecho de potenciar los procesos de formación alternos, como el carácter crítico, identitario y cultural de las realidades sociales que se evidencian en los muros; es gestionar espacios de formación diferentes al aula tradicional.

Este es el primer paso para un proceso que puede transformar realidades que, a pesar de ser necesarias, son ignoradas. Se espera que este proyecto sea el primer paso para desarrollar actividades que integren a la comunidad universitaria, su difusión lograra que se fomenten la creación y soporten las ideas que ya están en desarrollo, donde se generen espacios sanos, de convivencia, cultura e identidad y sentido de pertenencia universitario. (Navarrete, Rodríguez, 2022). Se espera de esta manera que este proyecto sea fomentado en otras instituciones educativas, ya que cada institución tiene sus propias historias que contar, y mas cuando los murales son los que hablan.

Biografía

Aguirre, I. (2005). *Teorías y prácticas en la Educación Artística*. Ed Octaedro.

Aguirre, I. (2008). Las artes en la trama de la cultura. Fundamentos para renovar la Educación Artística. *Revista digital doLAV*, 1(5), <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=3370/337027033002>.

Arellano, P. (2017, 10 de marzo) La pintura mural como experiencia colectiva de creación identitaria. *Boletín de educación artística*. https://boletineducacionartistica.wordpress.com/2017/03/10/la-pintura-mural-comoexperiencia-colectiva-de-creacion-identitaria/#_ftnref1

Cortés, D. (2011). Aportes para el estudio de la identidad institucional universitaria. El caso de la UNAM. *Perfiles educativos*, 33(especial). p. 78-90.

Fernández, Y., Hernández, R & Baptista, P. (2010). *Metodología de la investigación*. Interamericana Editores: México.

Gaviria, M. (2021) El proceso de creación mural como estrategia pedagógica a partir de la identificación de metodologías de intervención artística en las obras murales:

Orígenes (4 Elementos Skuela), Paseo urbano Pedro Nel Gómez (Fundación Casa Museo Pedro Nel Gómez), Horizontes (Carlos Tobón), en la Comuna 4 de Medellín [Trabajo de grado modalidad ensayo de Licenciatura en educación artes plásticas]. Universidad de Antioquia.

Gómez, L. (2015) La gestión educativa para la universidad pública y privada en México: una comparación competitiva. Red internacional de investigadores en competitividad. p. 1589- 1606

Leitão, C. (2018). Extensión universitaria brasileña: arte, cultura, ciencia y tecnología en favor del desarrollo humano. *Fortaleza*, 21-25.

Navarrete, L (2021). *Gestión para la visibilidad del arte mural: una necesidad olvidada en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia* [Tesis de Maestría en Gestión educativa]. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. <https://drive.google.com/file/d/1f9x83hR8q2kTwsHURft9OEMnJL7vXWSa/view?ts=606dc71e>

Navarrete, L y Rodríguez (2022). Capítulo ^o : *El arte mural como dispositivo para la gestión didáctica y pedagógica* en Salas, M y Sánchez, A, *Gestión y prácticas pedagógicas: casos en Latinoamérica*, Astra Ediciones S. A. de C.V (669-244) <http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/3097>

Rodríguez, D. & Aragón, M. (2022). Fotoensayo: instrumento de investigación, educación y creación en el museo con docentes de formación inicial. *Pensamiento, palabra y obra*, (27). <https://doi.org/10.17227/ppo.num27-16066>.

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (2013) unesco.org/new/es/culture/themes/cultural-diversity/cultural-expressions/theconvention/convention-text