

SANAR LA ESCUELA

**TALLER DE
MURAL**

¿DE QUÉ SE TRATA ESTE MATERIAL?

En tus manos tienes un material didáctico diseñado para hacer memoria y hablar sobre crímenes de Estado dentro y fuera del aula. Aquí te proponemos un taller de crónica paso a paso y algunas recomendaciones de lectura. Revisa los materiales digitales referenciados y el libro conceptual que complementa el proceso.

Para aprovechar al máximo este taller, te recomendamos dedicar tres meses de trabajo. Así, tendrás tiempo para planear, leer, compartir, reflexionar y crear con calma. Dependiendo de la intensidad del trabajo, puede que necesites menos tiempo.

© SANAR LA ESCUELA
TALLER DE MURAL

Editoras generales

Andrea Cagua Martínez
Marcela Pardo
Laura Valencia

Autores principales

Jaime Enrique Barragán
Camilo Cuervo “Cuervo 21”

Colaboradores

Andrea Rodríguez
Nidia Pardo Herrera
Walther Giovanni Cruz González
Sandra Viviana Tafur Guevara
Rosemver Osorio Rodríguez
Jasmany Lozano Pacheco
Fabián Alexander Peña Suaza
Elver Torres Ortiz
Anderson Poveda
Gentil Dussan
Óscar Loaiza
Sergio Epia
Diana del Río
Juan Manuel Martínez
María del Pilar Sánchez
Sandra Milena Yagüe Jiménez
Yeimi Paola Lagos Duran
Lina Roa

Ilustraciones

Henry Díaz Pinzón

Edición y diagramación

A Tres Tintas S.A.S.

¡HOLA!

En octubre de 2023, docentes de Huila, Caquetá y Bogotá nos reunimos alrededor de un tema sensible y doloroso: los crímenes de Estado. Inmediatamente, surgieron preguntas, tensiones y miedos: ¿para qué hablar de esto?, ¿cómo abordar estos temas en la escuela?, ¿vale la pena? Aunque no alcanzamos conclusiones definitivas, la necesidad de recordar y tratar el tema fue evidente.

Hoy, compartimos contigo parte de los resultados de este encuentro y te ofrecemos esta guía para resignificar y sentir que colectivamente es posible actuar frente a los crímenes de Estado. Despliega este mapa, ve al corazón e imagina cómo *sanar la escuela*. Vuelve a tu experiencia y comienza a preparar este taller.

¿Y EL ARTE PARA QUÉ?

Creemos que el arte refleja la diversidad. Nos permite ver, sentir, oler y tocar la diferencia; nos recuerda la dimensión estética de la vida. Con él podemos volver sobre nuestra memoria, imaginar y recuperar la esperanza que, como formadores de nuevas generaciones, queremos transmitir. El arte, también, es un lenguaje para comunicar lo que las palabras no pueden expresar. Es una forma de renunciar al miedo y a la indiferencia.

Nuestra experiencia inició con la lectura reflexiva de tres obras: *Vivir sin los otros* (Fernando González Santos), *Maus* (Art Spiegelman) y *El sabor de la tierra* (Baudoin y Troubs). Allí, analizamos cómo el arte, especialmente la crónica, el fanzine y el mural, pueden narrar nuestra historia.

¿POR QUÉ CREAR IMÁGENES Y HACER MURALES?

Las imágenes nos permiten sentir, nos hacen pensar. Cuentan historias que todavía no han sido puestas en palabras. Los murales, el grafiti o el esténcil tienen el poder de materializar la memoria. Nos permiten apropiarnos del espacio público y, gracias a su gran formato, son una herramienta poderosa para comunicar. En Colombia, buena parte de la historia no oficial del conflicto armado llegó a la ciudadanía a través suyo. Al crear metáforas visuales temporales, los murales se convierten en marca y recuerdo, actúan como un susurro o un grito a los transeúntes y habitantes de un lugar.

¡Hagamos uno!

FIJA UN OBJETIVO Y PIENSA EN TU GRUPO

Abre el sobre que acompaña estos materiales. Allí encontrarás unas postales y una tarjeta de objetivos. Revísalas. Observa las imágenes y las frases impresas en las postales. Piensa en quiénes pueden facilitar el taller contigo. ¿Cómo lo harías? ¿Podrías realizar el taller con uno de los grupos que tienes a cargo?

Ahora, piensa en un propósito que contribuya a sanar la escuela o el lugar en el que trabajas: escríbelo en la tarjeta de objetivos y guárdalo en el sobre. Ese será el corazón, el centro, desde el cual desarrollarás el taller.

¡Ahora sí, manos a la obra!

1.

PREPARAR

Arma tu equipo facilitador. Revisen el **Material narrativo**. Los recursos que encontrarán allí permitirán que el grupo amplíe sus referentes y genere ideas sobre cómo se puede narrar una historia.

Diseñen un plan de lectura contemplando espacios para reflexionar. Examinen las emociones que vayan surgiendo. ¿Qué relaciones pueden establecerse entre las lecturas, y entre sus contextos y las lecturas? ¿Qué conceptos clave emergieron a lo largo del ejercicio y qué nociones los acompañan? Piensen en conceptos como **Estigmatización, sistematicidad, Estado, impunidad o memoria**. Consulten el libro *Anatomía de los crímenes de Estado*.

Recuerda: es crucial situar los crímenes de Estado, pero explorar otras experiencias aporta nuevas ideas para su narrativa y enfoque.

2.

MOTIVAR

Una vez tu grupo facilitador y tú han leído y discutido el material, deben realizar la primera sesión con estudiantes. Si lo ven conveniente, pueden trabajar con fragmentos de estas obras y pedirles que los relacionen con los conceptos clave.

Analicen los modos en los que los autores utilizan las imágenes para dar cuenta de las historias que nos narran. Por grupos, analicen los elementos y símbolos que componen las imágenes, su tamaño, textura y color. **¿Cómo se relacionan? ¿Qué aportan a la narrativa visual del autor o de la autora? ¿Qué pueden significar más allá de lo evidente?**

3.

OBSERVAR

Presten atención, salgan y observen. Invita al grupo a recorrer el lugar donde desarrollan su trabajo. Busquen murales, grafitis o imágenes en los espacios públicos. Si no es posible salir, soliciten al grupo hacer una preselección de murales que aborden temáticas relacionadas con los crímenes de Estado, se posicionen frente a violencias o sean actos conmemorativos.

A través de un análisis grupal, identifiquen aspectos formales como uso de color, línea, escala, etc. Discutan también la relación entre el lugar y el contexto, su historia, cuándo se hizo y quiénes participaron en él.

¡Familiarícense con las posibilidades que ofrece el mural!

4.

RELACIONAR

En este encuentro van a identificar conexiones entre palabras e imágenes. Soliciten a cada participante:

- Hacer una lista de palabras alusivas a un hecho reciente o histórico vinculado con el tema de crímenes de Estado.
- Escoger una palabra y dibujarla en un papel tamaño carta, dejando espacio para más contenido.
- Dibujar, dentro de la palabra, formas, objetos, texturas, e imágenes que ilustren recuerdos asociados a ella.
- Intercambiar los papeles para que cada participante dibuje otras asociaciones que esta palabra le genere.
- Compartir los resultados y juntos escoger una o varias palabras que funcionen como punto de partida del diseño del mural.

5.

DISEÑAR

Teniendo en cuenta el trabajo llevado a cabo hasta ahora, construyan colectivamente el borrador de un diseño. Revisen el **Material de apoyo** disponible en el micrositio. Allí pueden consultar una guía de paleta de color.

Piensen en qué lugar podrían realizar el mural, al escogerlo, investiguen su historia. Es importante averiguar si requieren algún permiso para llevarlo a cabo, consideren el tamaño y la forma y elaboren una lista de materiales básicos que les permita planear una logística acorde. Divídanse las tareas para conseguir las pinturas y los demás elementos necesarios para hacer el mural.

6.

ADECUAR

Antes de iniciar el mural, hay que disponer el espacio. Planea una jornada de limpieza y preparación general. No olvides fondear el muro o muros en los que van a pintar para garantizar la adherencia y calidad de la pintura. Es importante que para esta etapa ya cuenten con los permisos a los que haya lugar. Procura planear los pasos a ejecutar y promueve que todo el grupo participe.

Aprovechen este momento para charlar con quienes comparten o viven en este espacio, descubran historias y alimenten su diseño de ellas.

7.

PINTAR

¡A pintar el mural!

Motiva al grupo a participar desde sus diferentes fortalezas. El trabajo colaborativo dará lugar a la creatividad y permitirá que todos se involucren con el proceso. Las sesiones que necesites para finalizar el mural dependerán no solo del diseño y del clima afuera, sino del ambiente que se genere entre los participantes del taller.

¡Todo el grupo tiene algo que aportar!

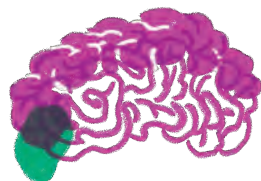
Sin duda, el grado de experiencia con el dibujo en gran formato puede ser un reto para el grupo. Revisen las **Alternativas** ya sea para escalar la imagen o para explorar técnicas complementarias para potenciarla.

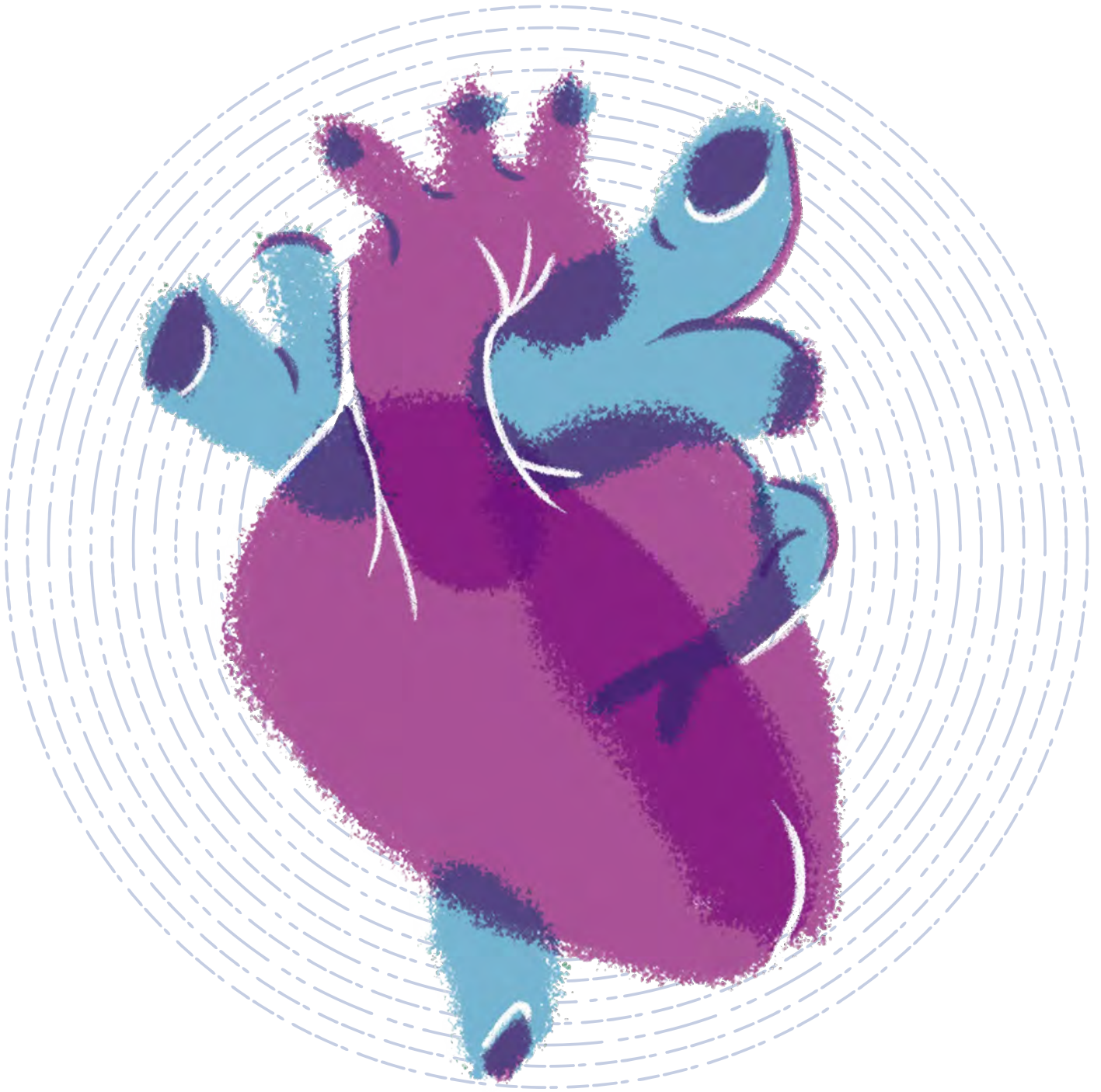
8.

FINALIZAR

Es hora de terminar el mural. ¿Qué tal invitar a aquellas personas con quienes tuvieron la oportunidad de hablar durante el proceso a verlo?

Piensen en la comunidad a la que puede resultarles relevante lo que ustedes quisieron comunicar. Pueden hacer una pequeña inauguración, contarles su proceso y escuchar qué piensan de la intervención. Aprovechen este espacio también para evaluar su trabajo en equipo, cómo se sintieron durante el proceso y cómo se sienten ahora.

DESCUBRE OTRAS

EXPERIENCIAS

Los y las docentes que hicieron este taller no solo superaron los desafíos técnicos, logísticos y burocráticos que surgieron durante la creación de los murales, sino que reconocieron la importancia de la conversación que surgió en sus comunidades a partir de la imagen. Rescataron el valor del trabajo colectivo y destacaron cómo el trabajo con el mural les permitió abordar temas difíciles y rescatar la memoria de sus territorios.

Descubre su experiencia en el portal web.

ESCUCHA

Poder contar y compartir la creación de murales fue una experiencia importante para los y las docentes que participaron del proceso. Escanea el código QR y escucha sus reflexiones sobre los crímenes de Estado y el papel del arte en la construcción de memorias desde la escuela.

Busca las secciones “Voces en el aula” y “Descubre estas micro experiencias del espacio formativo”.

CREA

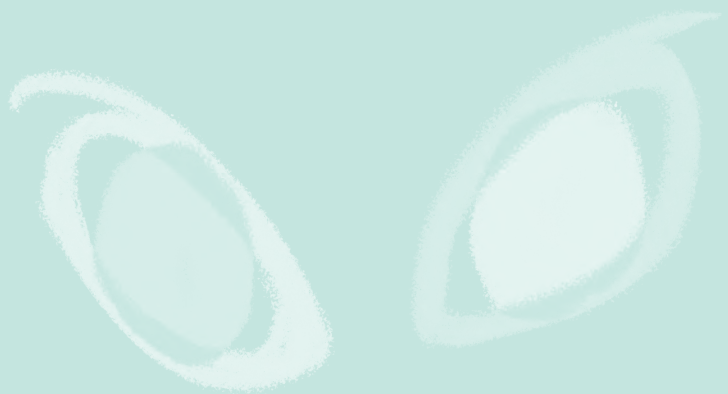
TU VERSIÓN DE ESTE TALLER

¿Crees que hay algún encuentro que podría modificarse? ¿Te imaginas añadir espacios que puedan enriquecer esta experiencia? Te invitamos a proponer nuevas formas de hacer este taller. Usa este espacio para comenzar a imaginar.

CREA

TU VERSIÓN DE ESTE TALLER

¿Crees que hay algún encuentro que podría modificarse? ¿Te imaginas añadir espacios que puedan enriquecer esta experiencia? Te invitamos a proponer nuevas formas de hacer este taller. Usa este espacio para comenzar a imaginar.

**VISITA NUESTRO
PORTAL WEB Y
CONOCE MÁS
DEL PROYECTO**

MATERIAL AUDIOVISUAL

Escanea el código QR para conocer más sobre el rol educativo, político, social y comunitario de la pintura mural.

MATERIAL DE APOYO

Escanea el código QR y descubre guías adicionales para trabajar muralen en grupo

BIBLIOGRAFÍA SOBRE CRÍMENES DE ESTADO

**Escanea el código QR y descubre
bibliografía para profundizar en el
tema de crímenes de Estado.**

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

**Escanea el código QR y descubre
bibliografía sobre memoria, arte y
literatura.**

ALTERNATIVA I

La cuadrícula es una técnica clásica para replicar una imagen, en nuestro caso del boceto a la pared. Sobre la imagen del boceto, traza líneas paralelas que dividan por mitades la imagen (el número de divisiones depende del detalle de nuestra imagen, a más detalle más cuadros). Después, replica la cuadrícula en la superficie. Usa la cuadrícula como guía y copia la imagen del boceto cuadro a cuadro.

ALTERNATIVA II

No todas las cuadrículas son cuadrículadas. La cuadrícula orgánica es una variación de la técnica clásica, pero cumple el mismo propósito: ubicar con precisión dónde debe ir cada cosa. Comienza pintando formas libres y aleatorias sobre la superficie. Procura llenar cada espacio. Cuando termines, toma una foto del muro y del boceto. La idea es superponer ambas imágenes y que las formas libres guíen el dibujo en la superficie. Utiliza la aplicación PIXLR E para cargar las dos fotografías y disminuir la opacidad del boceto hasta que puedas visualizarlo sobre las formas libres. Para ver un ejemplo, consulta el video “¿Cómo trazar un mural? Doodle Grid”, disponible en YouTube.

ALTERNATIVA III

El paste up o empapelado es una técnica que en la que pegamos imágenes impresas o dibujadas en una superficie utilizando una mezcla o engrudo. Escoge un papel delgado tipo edad media, periódico o bond y sigue las instrucciones de Stinkfish para elaborar el pegamento, consulta su video "Tutorial: engrudo envenenado: ediciones hogar", disponible en YouTube.

ALTERNATIVA IV

Las plantillas o *stencils* son una de las técnicas más eficaces a la hora de escalar imágenes complejas como fotografías. Para usarla necesitas contemplar un tiempo importante de preproducción (edición de imagen, corte y organización en la superficie). Conoce cómo lo hace Corrosivo Carsal en su video “Stencil en casa X Corrosivo Carsal”, disponible en YouTube.

Este material fue posible gracias a la activa participación de los y las docentes de diversas instituciones educativas en Caquetá, Huila y Bogotá.

En este proceso de creación también recibimos aportes de Tatiana Bahamón del CINEP, del equipo del Instituto Colombo-Alemán para la Paz – CAPAZ, de docentes de la Universidad Surcolombiana, de la Universidad de la Amazonia, de la Universidad Pedagógica Nacional y de Gloria Luz Gómez de ASFADDES.

A TODAS Y TODOS

¡GRACIAS!

PRODUCIDO POR

CON LA PARTICIPACIÓN DE

ISBN OBRA COMPLETA 978-628-95569-6-4

ISBN 978-628-95569-9-5

E-ISBN 978-628-96187-4-7

ISBN: 978-628-95569-9-5

