



- BIENVENIDOS -

AL LABORATORIO
CREATIVO

MATERIALIDAD:

*MURAL

Hoy estamos aquí para *observar, interpretar, reflexionar, criticar y crear* de una manera consciente el entorno y estilo de vida de cada persona que va a participar del proyecto. Vamos a desarrollar destrezas que les ayuden a desenvolverse en el momento de hacer una pintura colectiva a mediano y gran formato (*mural*).

Aprenderemos a disfrutar del arte y las imágenes de una manera crítica y libre.

Teniendo en cuenta lo anterior, se implementarán diversas manifestaciones y técnicas artísticas (*dibujo, pintura, técnica mixta, collage, fotografía, entre otras*) para integrar desde sus propias emociones, pensamientos y sus capacidades de creación tanto de forma análoga como digital.

Entonces vamos a generar reflexiones desde diferentes lenguajes incluyentes y relaciones armónicas, que permitan la resignificación y dignificación de diferentes manifestaciones artísticas.

Algunas de las temáticas a desarrollar son :

NOS VEREMOS

Con su asesor

- Cuervo 21 -

Parte de los colectivos

M.A.L. Crew

&

Taller Trez

¿Qué es un mural? »Memoria«

Para qué se hace

»Compartir« ¿Cómo se hace?

decorar para reflexionar

»Crímenes de estado« pintar y resistir



VAMOS A HACER UN MURAL



Aprenderemos a:

- Analizar, reflexionar y experimentar alrededor de las posibilidades que nos ofrece la pintura a mediano y gran formato con diferentes técnicas pictóricas.
- Crear un proyecto pictórico colectivo.
- Emplea habilidades motrices en la utilización de herramientas pictóricas.

Necesitamos:

Para el desarrollo de nuestro laboratorio-taller, necesitaremos papel, lápiz, tajalápiz, borrador y lápices de color, tijeras, pegante, marcadores, tintas, celular con cámara, crítica y mucha inspiración.



"El valor de la palabra" calle 26,
Bog/Col, MAL Crew 2017



#1

Estos apuntes hacen parte de vivencias de Camilo Cuervo "Cuervo 21" junto a "M.A.L. Crew"

APUNTES Y CONTEXTO

- **¿Qué es un mural?** más que una imagen gigante en una pared, *un buen mural* es el que logra una reacción e invita a la reflexión de quien lo ve, señala, exalta y enfoca la mirada a un concepto o tema en específico.

- La repetición de cosas "*parecidas*" hacen que todo se vuelva una bruma difícil de recordar y separar, la memoria y el olvido van de la mano.

¿Cómo relacionar lo efímero y lo perpetuo?

-Un ejemplo de la pintura como canal de intercambio, una excusa para hablar de la vida desde la imagen, para compartir e intercambiar ideas.

- **El formato y el desgaste** hacen que la imagen trascienda, el lugar en donde se haga también es clave, pues la imagen dialoga directamente con su contexto y espacio.



"Resistencia" Delhi/India, 2019
Manolo Mesa



¿Cómo decir las cosas sin decir las directamente?

En la estética tradicional japonesa Wabi-sabi (侘寂) es una cosmovisión basada en la transitoriedad (transiencia) y la imperfección.

La poesía del silencio es la clave, desde la imagen encontrar la manera de explorar lo que queremos decir sin caer en lo obvio, *en lo cliché*.

WABI: La elegante belleza de la humilde simplicidad.

SABI: El paso del tiempo y el subsiguiente deterioro.

Aquí podemos observar el límite entre el dibujo y la pintura, lo transitorio, la naturaleza y la melancolía, la belleza de lo incompleto, la impermanencia y la relación vida-muerte.



PRIMER PASO: ANALIZAR ///

- 1) Teniendo de ejemplo las 3 obras sugeridas: *"El sabor de la tierra" de Baudoin y Troubs;* *"Maus" de Art Spiegelman;* *"Vivir sin los otros, los desaparecidos del palacio de justicia" de Fernando González Santos* podemos ver cómo desde la experiencia propia, la metáfora y la narrativa se puede materializar una idea desde un contexto en específico, con situaciones complejas de abordar y opiniones colectivas y personales. **Socialicemos:** *Qué sensaciones, impresiones o imágenes nos llamaron más la atención, ¿cómo nos podríamos identificar, teniendo en cuenta nuestro territorio y contexto?*
- 2) **Recordemos:** Desde nuestras experiencias personales, cuál sería *nuestro mural favorito* y por qué, con qué lo podríamos relacionar, cómo creen que fue realizada esa imagen,
- 3) **Algunos referentes:** A continuación algunos murales que hemos realizado con el colectivo MAL Crew (Muévete América Latina) junto a diferentes comunidades:

- 4) A partir de este punto, nos vamos a basar en los procesos creativos de los anteriores murales, con el objetivo de hacer el nuestro, tendremos en cuenta nuestras habilidades y destrezas creativas, en dónde se haría el mural y lo más importante, qué se pintaría y cómo.

El mural **"Toma lo tuyo"** fue realizado en la puerta #6 de Corabastos en la localidad de Kennedy de la ciudad de Bogotá, gracias a una beca de creación de la Secretaría de Seguridad e IDARTES, el objetivo de este mural era involucrar la comunidad que allí habita, que esas personas fueran el eje central de creación.

La comunidad que allí habita y trabaja es muy diversa, va desde habitantes de calle hasta comerciantes, era una de las zonas más peligrosas e inseguras de la localidad; resolvimos ubicar una mesa en la calle y la persona que pasara por ahí la invitábamos a que escogieran una paleta de color y luego a que dibujara un objeto que lo representara. Finalmente con esos dibujos hicimos un collage jugando con los tamaños y formas hasta completar la longitud a escala de la pared; ese sería nuestro boceto, tratamos de imitar el trazo del dibujo de la gente lo más fiel posible en la pared con vinilo y aerosol.

Hagamos: Cada persona va a realizar una lista de objetos que hoy en día los representen, luego, los vamos a dibujar lo más detalladamente que se pueda, cuando los tengamos, los socializamos y recortamos. En la pared o en el suelo empezamos a poner una imagen junto a la otra. Cuando estemos de acuerdo con esa composición, le pondremos un nombre.



----->> 1
"Toma lo tuyo" Corabastos/Bog, 2020 Junto al colectivo Usted Mismo

Puedes ver el proceso en este link:
<https://www.behance.net/gallery/90163297/Toma-lo-Tuyo>



----->> 2
"Amar" Ocaña/Norte de Santander 2018 Junto a MAFAPO y Usted Mismo

Puedes ver el proceso en este link:
<https://www.behance.net/gallery/75238299/AMAR>



----->> 3
"Volver" Bogotá, 2019 Junto al colectivo Usted Mismo

Puedes ver el proceso en este link:
<https://www.behance.net/gallery/84652659/VOLVER>





AVANCES EN GRUPO - SESIÓN SÁBADO 7 DE OCTUBRE ///

- 1) Se da la introducción a la materialidad de mural, se presenta la guía didáctica y su estructura, cómo desde el mural se puede hablar de memoria y crímenes de estado tomando de referencia características relevantes de las 3 obras presentadas: *"El sabor de la tierra" de Baudoin y Troubs*; *"Maus" de Art Spiegelman*; *"Vivir sin los otros, los desaparecidos del palacio de justicia" de Fernando González Santos*.
- 2) Cada grupo de docentes se presenta: **Grupo 1:** Docentes Giovanni Cruz y Sandra Tafur (Bogotá) / **Grupo 2:** Docentes Jose Antonio Galán, Jasmanny y Rosemver Osorio (Florencia) / **Grupo 3:** Docentes Jhon Alber Marín y Quilian Rugeles (*decidieron irse a la materialidad de cómic, ya que tenían avanzado un proyecto y lo querían continuar*) / **Grupo 4:** Docentes Sandra Milena Yagüe, Andrea y Nidia Pardo (Bogotá) Colegio Danilo Cifuentes
- 3) El docente Rosemver manifiesta que quiere recopilar información para hacer un museo itinerante en San Pedro, precisamente alrededor del río San Pedro así visibilizar hechos de crimen estatal ocurridos también en Norcacia, Maracaibo, Victoria, El Pará, El roja.
- 4) Finalizando la sesión se hace énfasis en la importancia de utilizar la metáfora como herramienta creativa para señalar de forma poética y catártica hechos violentos de los que es difícil compartirlos y hablarlos con palabras.

VAMOS A HACER UN MURAL



Aprenderemos a:

- Encontrar diferentes acercamientos a la imagen desde la palabra y el recuerdo.
- Explorar diferentes técnicas que se adecuen al espacio y a la necesidad de cada proyecto.
- Emplea habilidades motrices en la utilización de herramientas creativas.

Necesitamos:

Para el desarrollo de nuestro laboratorio-taller, necesitaremos papel Lápiz, tajalápiz, borrador y lápices de color, tijeras, pegante, marcadores, tintas, celular con cámara, crítica y mucha inspiración.



"Sin Miedo y con dignidad"
Patio Bonito, Bog. MAL Crew y UD Mismx
2017



Estos apuntes hacen parte de vivencias de Camilo Cuervo "Cuervo 21" junto a "M.A.L. Crew"

SEGUNDO PASO: EXPLORAR

- El mural "Amar" fue realizado en Ocaña, Norte de Santander con el fin de acompañar a las madres de Soacha a recoger los pasos de sus hijos asesinados, se escogió la palabra AMAR porque fue la que reunía el sentir y el motor de seguir viviendo y luchando por la verdad de todas las madres. Dentro de las letras se pintaron los ojos de una de ellas, y de fondo una textura aludiendo a la fluidez del agua, aprovechando la superficie de la casa pues había que tener en cuenta la ventana y las 2 puertas para su buena lectura.
- Este proceso lo hicimos de esta manera porque solo teníamos 5 horas para su finalización.



"Amar" Ocaña/Norte de Santander
2018 Junto a MAFAPO y Usted Mismo



- Hagamos:**
- 1) Vamos a hacer una lista de palabras que creamos que reúnen nuestra motivación de existir y de seguir adelante, las compartimos.
 - 2) Cada persona escoge una palabra de la lista.
 - 3) Posteriormente en un papel (*de tamaño carta en adelante*) dibujaremos esa palabra de manera que se pueda dibujar adentro de cada letra (*letras anchas*), recuerda que no importa si no nos salen como lo pensamos.
 - 4) Cuando tengamos el dibujo de las letras de la palabra, en mesa redonda vamos a dibujar dentro de las palabras figuras, formas, objetos, texturas, imágenes, etc, que ilustren nuestros recuerdos al mencionar esa palabra, a medida que vamos terminando, vamos rotando la hoja para que la siguiente persona complete la imagen que iniciamos, así sucesivamente hasta que las palabras queden rellenas con los dibujos.
 - 5) Finalmente, socializamos cada palabra y escogemos una en la que la mayoría esté de acuerdo o se vea reflejada los distintos sentires.



AVANCES EN GRUPO - SESIÓN SÁBADO 14 DE OCTUBRE de 2023 ///

- 1) Se da la introducción a la guía didáctica #2 y su estructura, invitando al grupo docente a abordar el proceso de bocetación desde la colectividad teniendo en cuenta la palabra y el dibujo personal.
- 2) Cada grupo de docentes presenta sus avances: **Grupo 1:** Docentes Giovanni Cruz y Sandra Tafur (Bogotá) manifiestan su interés por involucrar los efectos de la violencia doméstica en las y los niños desde el objeto, se recomienda el énfasis en crímenes de estado y se invita a reflexionar en imagen desde el recuerdo y la memoria / **Grupo 2:** Docentes Jose Antonio Galán, Jasmany y Rosemver Osorio (Florencia) comparten posibles referentes desde el retrato, buscando la visibilización de mujeres lideresas asesinadas, se habla de la composición, del peso de las formas y la manera de abordar la superficie, la pintura y el retrato en diferentes contextos / **Grupo 3:** Docentes Sandra Milena Yagüe, Andrea y Nidia Pardo (Bogotá) Colegio Danilo Cifuentes, manifiestan su interés por ilustrar la mini serie de la JEP "Los cementerios de la verdad" precisamente el capítulo de Dabeiba, Antioquia, se habla de la pertinencia de la ilustración desde los recuerdos, la fragmentación y se dan ejemplos para escoger la técnica a trabajar, escogen trabajar en la técnica vitral. **Grupo 4:** Docentes Ahileanna Carvajal, Sergio Epia Cuéllar, María del Pilar, Diana Lorena, Manuel Martínez y Yeimi Lagos (Florencia) comparten los procesos que han llevado a cabo desde el mural, el dibujo y la pintura con el colectivo Caldera Gráfica Crew de Florencia y su interés en fortalecer los procesos comunitarios desde el mural colectivo.
- 3) Se invita al equipo docente a enfatizar tanto el concepto como la imagen en la posición de cada proyecto frente a los crímenes de estado, por ejemplo, si el mural se va a enfatizar en conmemorar, en señalar, en ilustrar o invitar a la contemplación y/o reflexión frente algún hecho en específico.

VAMOS A HACER UN MURAL



Aprenderemos a:

- Aplicar en pintura procesos creativos dependiendo las motivaciones de cada proyecto.
- Relacionar el espacio, la idea y la técnica para realizar un mural.
- Emplear habilidades motrices en la utilización de herramientas creativas.

Necesitamos:

Para el desarrollo de nuestro laboratorio-taller, necesitaremos papel Lápiz, tajalápiz, borrador y lápices de color, tijeras, pegante, marcadores, tintas, celular con cámara, pintura en vinilo, brochas, rodillos, pinceles, recipientes, agua, crítica y mucha inspiración.



"De la tierrita"

Vereda San Isidro, Montes de María. MAL Crew, UD Mismx, Toxicómano, Agua Viva 2018



Estos apuntes hacen parte de vivencias de Camilo Cuervo "Cuervo 21" junto a "M.A.L. Crew"

TERCER PASO: PINTAR ///

- El mural **"Volver"** fue realizado en el Centro de Atención a Víctimas del Conflicto Armado en Rafael Uribe Uribe, Bogotá, Palabra y diseños que surgieron después de escuchar los recuerdos más vividos de las gentes que han vivido el conflicto armado. Ante una ciudad mezquina que reproduce y ahonda el "hecho" violento y ante los recuerdos de sus territorios, de lo vivo, de sus colores y patios grandes, las gentes desean: *volver*.
- Aquí las letras se superponen al dibujo, se logran diferenciar a la distancia porque en el interior de ellas se pintaron con colores cálidos (*amarillo, naranja rojo*) y alrededor en el fondo las formas se pintaron con colores fríos (*verde, azul, violeta*).



"Volver" Bogotá, 2019
M.A.L y Usted Mismx



Otras opciones: Hay otras maneras de pasar una imagen previamente realizada a una pared o superficie de gran tamaño si no tenemos un proyector a la mano:

1) EL PASTE UP: Básicamente es una imagen realizada en papel delgado (*edad media, papel periódico, papel bond*) se pudo haber realizado con vinilo, marcadores, carboncillo o tinta, que luego se pega en la superficie con engrudo (*aquí en este link hay una receta infalible para preparar engrudo por el artista Stinkfish*)
<https://www.youtube.com/watch?v=KNX55ESEsKs>

2) CUADRÍCULA: Es una de las técnicas más utilizadas a la hora de replicar una imagen, la idea es trazar en nuestro boceto líneas que dividan por mitades la imagen (*el número de divisiones dependerá del detalle de nuestra imagen, a más detalle más cuadros*) y luego hacer la misma cuadrícula en nuestra superficie y tratar de copiar la imagen de nuestro boceto a nuestra nueva superficie guiándonos cuadro a cuadro.



3) CUADRÍCULA ORGÁNICA: Es una variación de la cuadrícula anterior solo que en lugar de cuadros perfectos y mitades, son formas libres que pintamos directamente en la superficie y nos podemos ayudar con la cámara del celular para superponer la fotografía de la superficie y nuestra imagen, hay una aplicación gratuita online que se llama PIXLR E en donde podemos cargar las 2 fotografías, primero cargamos la foto de la superficie, luego la foto de nuestro boceto y le bajamos la opacidad hasta poder ver la cuadrícula orgánica que hicimos y así guiarnos paso a paso. Aquí un pequeño tutorial en donde se usa la cuadrícula orgánica con la app Snapseed <https://www.youtube.com/watch?v=3jd4FnznOgU>

2) PLANTILLA O STENCIL: Es una de las técnicas más eficaces a la hora de escalar imágenes complejas como una fotografía o retrato, pero se necesita un tiempo importante en preproducción (*edición de imagen, corte y organización en la superficie*) en el siguiente link encontramos el proceso creativo de uno de los artistas más destacados en esta técnica, Corrosivo Carsal https://www.youtube.com/watch?v=zoD3WiCdM_Y&t=15

Dependiendo las necesidades de cada proyecto frente a los tiempos de ejecución y limitaciones, podemos mezclar técnicas para potenciar la imagen.

Paletas de color ///

Escoger una paleta limitada de color es clave a la hora de potenciar el mensaje que queremos dar, podemos mezclar colores fríos y cálidos en una sola paleta o también se pueden utilizar colores análogos (los colores vecinos en el círculo cromático, por ejemplo, *vinotinto, rojo, naranja*) o desde terciarios (mezcla de un primario y un secundario, por ejemplo, *azul + verde = aguamarina*). También podemos aprovechar el contraste entre colores brillantes y oscuros para ocultar o resaltar elementos dentro de nuestra composición y jugar con los pesos dentro de la imagen.



Herramientas ///

El tipo y la cantidad de herramientas va a depender del material de la superficie y de su tamaño, es bueno tener la paleta de color preparada previamente a su ejecución, generalmente pintamos en exterior con **vinilo acrílico tipo 1**, un galón puede rendir hasta 10 mt. de nuevo depende la manera de aplicar las capas y la superficie, pinceles, brochas y rodillos de espuma de diferentes calibres con respectivas bandejas o cazambas; también una herramienta indispensable para el M.A.L. Crew es el extensor de rodillo pues al amarrar los rodillos y brochas en su punta permite alcanzar alturas hasta de 8 mt. para pintar desde el piso y ver lo que se está haciendo desde la distancia. Es recomendable aplicarle a la superficie vinilo blanco para sellarla previamente al mural y así mantener el brillo sobretodo en colores como el amarillo y el rojo; se puede aprovechar el agua para hacer varias veladuras en la imagen ya que entre más agua se mezcle con el vinilo más transparente puede ser. Al finalizar, se puede sellar el mural con PVA o algún barniz especial que permita la conservación al repeler la pintura de los rayos ultravioleta del sol y la humedad del ambiente y así preservar la imagen por más tiempo.