

UNA EXPERIENCIA PEDAGÓGICA Y ARTÍSTICA DESDE LA FACULTAD EL MÉTODO PARTICIPATIVO EN EL MURAL DE LA FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL.

Carmen Álvarez - Victoria Gorgojo - Riccardo Iorio - Alejandro Villella - Cristina Terzaghi. Universidad Nacional de la Plata - Facultad de Bellas Artes

Resumen: el siguiente trabajo presenta la primera etapa de construcción del mural participativo realizado en la fachada de la Facultad de Trabajo Social, realizado en conjunto con la cátedra de Muralismo y Arte Público Monumental, y el Área de Práctica e Investigación Mural, durante 2015. A su vez propone los fundamentos de la práctica del mural entendida por la cátedra, articulada como un proceso participativo a lo largo de toda la experiencia que implicó esta etapa del proyecto. En él incluimos las herramientas de las cuales no valemos para construir un discurso homologado por los partícipes del proceso, ya sean de discusión y consenso, o sean manuales, aplicadas en los talleres de construcción del mural dispuestos a la enseñanza técnica, para aquellas personas vinculadas con la Facultad de Trabajo Social y alumnos de la cátedra de mural, los responsables de la construcción física e ideológica de la obra.

Palabras Clave: participación, mural, colectivo, discursos, homologación.

Entrelazar práctica e investigación es la búsqueda que se está desarrollando en la cátedra de Muralismo y Arte Público Monumental. Para lograr esta unificación de saberes, no solo el estudiante, sino también el muralista, debe formarse en un espacio de aprendizaje y discusión de proyectos, donde se pueda armar una perspectiva para ver la inserción del muralismo y el arte público monumental en la resolución de la ecuación espacio – sociedad¹.

Es por esta razón que se constituye en el 2015 el Área de Práctica e Investigación Mural (APIM), cuyo grupo ha llevado adelante la experiencia pedagógica que aquí se trata de asentar en el papel, así como insiste el maestro Siqueiros en dejar legado no solo visual sino teórico: su objetivo es “impulsar las inquietudes formativas de la juventud estudiosa del futuro, en el arte, anhelante de volver a crear una corriente sana y vital como prolongación de las inquietudes del hombre...”²

Sin más preámbulo describimos esta experiencia como una oportunidad que se presenta fuera de la cursada, fuera del plan pedagógico establecido, pero inmerso dentro de la misma cátedra, dando con esto en primera medida la oportunidad de participar libremente; nosotros como estudiantes -y algunos ya egresados- de la cátedra pudiendo unirnos como equipo alineado a los docentes para obtener esta experiencia pedagógica de adentro hacia afuera de la institución; es por esto que este análisis no abarca los

¹ Terzaghi, Cristina. *Reflexiones de muralismo siglo XXI*, 2016, Universidad Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, Cátedra de Investigación.

² Arenal Bastar, Luis. *Cómo se Pinta un Mural*, Junio 1977, Cuernavaca.

temas técnicos de cómo se hace un mural, desde la conformación del equipo, o la elección o gestión de la pared, sino desde el punto de la experiencia del trabajo colectivo.

Para esto dividimos la descripción de la investigación en cuatro apartados:

1. **Herramientas participativas:** incluye la inmersión en el contexto de trabajo, desde un análisis artístico, sociológico, comunicativo, y otros campos que pueden atravesarlo.
2. **Herramientas técnico-artísticas:** lectura de resultados del campo y proceso de diseño e instalación del mural.
3. **Herramientas pedagógicas:** métodos de enseñanza de la técnica a la comunidad, convivencia y apropiación del mural.
4. **Herramientas de teorización:** evaluación del proceso y primeras conclusiones.

Es menester comentar que esta experiencia se da en el marco de un proyecto interfacultades de la Universidad Nacional de la Plata (UNLP) en el año 2015, cuyos proponentes son la Facultad de Trabajo Social (FTS) y la Facultad de Bellas Artes (FBA) mediante la cátedra de Muralismo y Arte Público Monumental (MyAPM).

Durante la experiencia se realizan talleres de debate y técnico-formativos con el objetivo de dar imagen a aquellos discursos que los participantes de la comunidad de la FTS consideran representativos de las diferentes tensiones en su campo de trabajo, su objeto de estudio, la historia de su institución, etc. Por su parte, los alumnos y docentes de la cátedra de MyAPM y de APIM aportaron sus conocimientos técnicos y compositivos, no sólo en el diseño de un mural a ser emplazado en la fachada de la FTS, sino también en las actividades reflexivas y los talleres de capacitación cuya finalidad es la enseñanza técnica a los participantes y la apropiación del proceso de construcción del mural. Este trabajo presenta las diferentes instancias antes mencionadas y las estrategias desarrolladas a lo largo del proceso, enfocadas a la construcción y apropiación colectiva, además de una evaluación intermedia.

1. HERRAMIENTAS PARTICIPATIVAS

El proceso compartido con la comunidad de la FTS, para la realización del mural, parte de una inmersión en el contexto de la institución y su entorno. Este evento es novedoso para el escenario de La Plata en lo atinente a la realización de actividades participativas que involucran a las comunidad de la facultad proponente, razón por la cual APIM se organiza para esta etapa como un equipo interdisciplinario e intercultural (con integrantes de distintos lugares de Latinoamérica y Europa), combinando los distintos perfiles de los integrantes y sus experiencias en los campos no sólo del muralismo, sino de la coordinación grupal, la facilitación de grupos³ y la comunicación social.

³ El término, de origen anglosajón, es aplicado en numerosos países en el campo de la capacitación profesional, del desarrollo de organizaciones y de los procesos decisionales consensuados, en lo atinente a actividades cuyos objetivos “consisten en lograr que el diálogo entre personas y grupos sea eficiente, eficaz, significativo, productivo, integrador, formativo, motivante, creativo y placentero” y que parten de “acuerdos y decisiones consensuadas hacia acciones necesarias, [...] incluyendo en el proceso todos los puntos de vista, inclusive el apoyo especializado cuando se requiere” (Martin Carnap, *Técnicas de Facilitación y Dirección de Grupos*, Revista digital: Facilitación y Aprendizaje, 2007).

Así como plantea Carballada, para quien "el marco conceptual, le da forma al diálogo e interacción con el contexto histórico social, construye diferentes formas de intervenir en diferentes momentos históricos, apoyados por una diversidad de paradigmas"⁴, el equipo experimenta estrategias para la realización del proceso participativo, al fin de agregar innovación en *una experiencia pedagógica y artística desde la Facultad*.

Las etapas previstas para el proceso de análisis dentro del campo son diseñadas para la actividad con la comunidad. Esta se divide en tres fases:

- a) Análisis y preparación
- b) Identificación del enfoque y de la metodología
- c) Realización de la actividad y análisis de los resultados.

a) ANÁLISIS Y PREPARACIÓN:

En un principio se analiza el proyecto, identificando los recursos disponibles para la realización del mural, los objetivos de los proponentes, el contexto comunitario y logístico de la actividad. En esta fase tienen lugar varias reuniones del equipo con los referentes de ambas facultades, la Cátedra de MyAPM y de FTS, con el fin de definir los tópicos de la actividad participativa que resultan ser la visibilización de la identidad e historia de la FTS, de sus actividades, y la valorización de ellas hacia la comunidad interna y la ciudadanía que atraviesa los espacios públicos adyacentes al predio de la Facultad, en particular la fachada de la misma, situada en calle 9 entre 62 y 63. La comunidad destinataria de la fase de realización del mural es definida como la totalidad de las personas que "viven" la Facultad: personal docente, no docente y estudiantes.

"... un momento histórico, al ser la primera vez que dos facultades juntan saberes para lograr un fin común..." el objetivo: dar cuenta del significado del trabajo social a través de un mural en la fachada de la facultad de "TS", construido colectivamente, **"... Poder crear un frente que dé cuenta de lo que está pasando adentro y romper con imaginarios que a veces no tienen nada que ver con lo que es realmente el Trabajo Social, es todo un desafío⁵".**

El grupo promotor de la FTS se muestra desde el principio muy involucrado en la actividad, poniendo a disposición del equipo de APIM tiempo para reuniones, recursos como materiales y espacios para destinar a las distintas actividades del proyecto, y asignando una persona de su equipo dedicada a la comunicación hacia la comunidad (para la realización de afiches-documentación fotográfica-promoción en las redes sociales de la FTS). La última reunión de coordinación con los proponentes de la FTS apunta a que surjan temas-clave, que contribuyan posteriormente a la identificación del enfoque de la actividad y por consiguiente a la metodología de trabajo.

b) IDENTIFICACIÓN DEL ENFOQUE Y DE LA METODOLOGÍA

El enfoque de la actividad es definido alrededor de tres ejes: la historia, la acción y los sujetos sociales de la actividad de la FTS. El equipo de APIM decide utilizar un método de facilitación de grupos, conocido como Open Space Technology (OST) experimentado a

⁴ Carballada, Alfredo. *Intervención Social como dispositivo. Una mirada desde los escenarios actuales*, TRABAJO SOCIAL UNAM - VI Época - Número 1, diciembre 2010, Ciudad de México [p. 46 - 59].

⁵ Prof. Terzaghi, Cristina. - Cátedra de Muralismo y arte público monumental. Facultad de Bellas Artes <http://www.trabajosocial.unlp.edu.ar/mural>

partir de 1982 por Harrison Owen⁶ y sucesivamente aplicado en diferentes países de todo el mundo hasta el día de hoy. El OST permite trabajar con grupos desde 5 hasta 2000 personas, para la emersión de contenidos y la participación en la discusión de todos los presentes. Se decide también adaptar la actividad al contexto, cambiando el nombre de la misma al español “Espacio Abierto”, simplificando algunas dinámicas y limitando los tiempos a las tres horas disponibles para el encuentro.

Una vez aceptada la propuesta de actividad por los proponentes de la FTS se procede a la promoción de la invitación a participar del encuentro “Espacio Abierto”, destinado a la comunidad de dicha facultad, para lo cual se colocan afiches en las paredes internas y externas de la misma y en su página web y redes sociales. Nuestra expectativa para esta convocatoria contempla la presencia de numerosos docentes, no docentes y alumnos (y ex-alumnos) de la FTS, para lo cual es identificada el aula magna de la facultad como un espacio adecuado para el encuentro. El grupo proponente de la FTS brinda todos los recursos necesarios para cubrir las necesidades planteadas para esta actividad por el equipo de APIM, incluso el pequeño buffet indispensable para el buen funcionamiento de la actividad.

c) REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Para comenzar la experiencia, el muralista, el comunicador, el trabajador social y todos los demás participantes de la misma deben tomar el rol que plantea Foster⁷: “ser etnógrafo”. Es por esto que a partir del método elegido “espacio abierto”, en forma conjunta se moviliza a los habitantes de la Facultad de FTS para repensar el espacio como comunidad.

Parafraseando los términos de Lefebvre podemos decir que “este espacio real”⁸ es el ente promotor que permite convocar a todas las mentes para la actividad, a compartir sus discursos, lenguajes artísticos simbólicos, que componen entre todos un significado estético y en sí mismo un significante, esperando ser

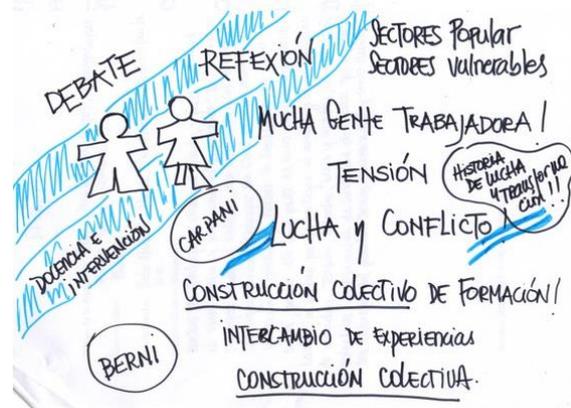
acogidos por otras mentes que al leerlo lo transformen y le den sentido.

⁶ Véanse al respecto las numerosas publicaciones disponibles en papel o formato digital sobre los principios y el uso de la OST, entre otras: Owen, Harrison. *Open Space Technology, A user's guide*, Berrett-Koehler, 2008, San Francisco, ISBN 978-1-57675-476-4.

⁷ Foster, Hal. *El artista como etnógrafo*, 2001. (Fuente: www.academia.edu/7389208/)

⁸ Delgado, Manuel. *El espacio Público como representación. Espacio urbano y espacio social en Henri Lefebvre*, 2013, Oporto.

Después de una intensa actividad de promoción y preparación del “Espacio Abierto”, dentro de la FTS, se presenta una actividad paralela en el mismo día y horario previstos para el encuentro: el Aula Magna presencia docentes y no docentes, en gran medida ligados al grupo promotor del proyecto de la FTS, y sólo tres alumnos, mientras que se encuentran en el predio de la Facultad muchas agrupaciones estudiantiles que se organizan en torno al tema de la violencia de género, después del asesinato de una joven trabajadora social de Mar del Plata. A pesar de la escasa asistencia de estudiantes, componente considerado importante por los mismos proponentes del proyecto, la actividad se realiza, llegando a una plena participación de todos los presentes y a la emergencia de numerosos elementos históricos, simbólicos, icónicos, retóricos, que generan un interés en el proyecto por parte de los participantes y una entusiasmada evaluación del método participativo utilizado por el equipo de APIM.

...El `sujeto´ de la producción artística y de su producto no es el artista, sino el conjunto de agentes que tiene que ver con el arte (...) Pierre Bourdieu 1980

Como última instancia del proceso participativo previo a la realización del mural, el equipo de APIM, debido a la mínima participación de estudiantes en la actividad mencionada, intenta motivar a los alumnos con otro recurso: un soporte gráfico posicionado en una galería central de la FTS por la cual transitan casi todos los alumnos para acceder a las aulas. El cartel presenta los contenidos surgidos de la actividad participativa, una foto elaborada de la fachada del edificio destinada al mural y un boceto de la pared que será el soporte físico del mural a realizar. Junto al soporte gráfico se encuentran atadas unas fibras que dan la posibilidad a los transeúntes de contribuir con sus propios contenidos, escribiendo sobre el mismo. Los integrantes del equipo de APIM asisten a las aulas de la FTS durante las clases más concurridas con el fin de anunciar la presencia y la función del cartel (el cual queda durante dos días a disposición de los transeúntes). A pesar de esto, la participación de esa parte de la comunidad de la FTS continúa siendo relativamente escasa, sin embargo los contenidos agregados por los alumnos son integrados en la sucesiva elaboración de la propuesta de boceto.

2. HERRAMIENTAS TÉCNICO/ARTÍSTICAS:

Esta fase está constituida por el proceso constructivo (simbólico y físico) de la obra, donde habita la representación de lo colectivo y la condensación de sentidos. Requiere entonces de una primera aproximación tanto a lo teórico, como a lo técnico; una lectura simbólica y distante como la que plantea Walter Benjamin en su obra “*El arte en la era de la reproducción mecánica*” (1936). Por lo tanto las fases de esta etapa del proceso son:

- Plasmación de signos en símbolos
- Composición del boceto
- Propuesta del boceto a la comunidad

a) PLASMACIÓN DE SIGNOS EN SÍMBOLOS.

En los primeros encuentros con los referentes de la FTS identificamos una fuerte necesidad de manifestar las luchas que se han llevado adelante, y se siguen desarrollando, dentro de la Facultad y antes en la Escuela de Trabajo Social.

Consideramos que a través de la imagen los sujetos pueden expresar sus luchas dentro de la misma organización institucionalizada, transformando el discurso vehemente en objeto artístico al cual se entrega el mensaje. Es de esta manera que los discursos se transforman en imagen. El equipo de APIM, a partir de esta visión panorámica del contexto, de los sucesivos encuentros con las autoridades

y la información recabada en la actividad “espacio abierto”, entiende que uno de los discursos institucionales más importante de la FTS, es la lucha por su emancipación de las ciencias médicas, por el reconocimiento de su campo de estudio con un enfoque social, y su institución como facultad. Otro discurso en vigencia tiene que ver con el contexto histórico en el cual se desarrollaron estos eventos, potenciado por la ubicación actual de la facultad (el ex distrito militar ubicado en calle 10 y 63) y la lucha histórica de los estudiantes con las consignas de “la memoria” y “los DDHH”, o el compromiso social y político inherente a la práctica en territorio del trabajador social, “la patria grande”, entre otros.

b) COMPOSICIÓN DEL BOCETO.

Para la composición de la boceto se tienen en cuenta elementos técnicos del muralismo como: las medidas de la pared (cenefa: longitud de 70 cm de altura x 15 mt de longitud), los accidentes arquitectónicos presentes en la misma (columnas que atraviesan la cenefa, bocas de ventilación de la calefacción), la técnica a utilizar (mosaico por su durabilidad en el exterior y por su accesibilidad para ser realizado por grandes grupos de personas que, sin tener experiencia, pueden implementarla a partir de una coordinación de grupo). También se tienen en consideración los temas o discursos a representar, para lo cual los signos a integrar en el boceto y propuestos por el grupo de APIM son los siguientes:

“El sol”, como una conjunción del sol de la bandera argentina y el dios inca Inti, contextualizando en el tema de la “Patria Grande” como deseo ideal de la comunidad de FTS.

“El Cóndor” y las “tramas textiles” que junto al sol hacen alusión a los pueblos originarios latinoamericanos y sus símbolos, como la “wipala”, la bandera que los representa, de la cual se tomaron la textura y los colores.

“Las Abuelas y Madres de plaza de mayo” en representación de las luchas por los derechos humanos en Argentina, que componen un todo junto a “las personas”, “las casas” y “las banderas”. Tomamos la imagen de las personas en tanto sujetos políticos y sociales activos, en contacto con el territorio del trabajo social, representado en parte por las casas, vinculándolas directamente a la idea de la vivienda y el hogar como un derecho fundamental del hombre. A esto último se suman las luchas políticas y las luchas en defensa y por el reclamo de derechos, referenciadas también a través de las banderas que se entrecruzan.

“Las manos” son presentadas como símbolo del trabajo y la lucha conjunta, pero además hacen referencia a la Facultad como espacio de encuentro y contención del estudiantado.

c) PROPUESTA DEL BOCETO A LA COMUNIDAD

El boceto es presentado al grupo promotor de la FTS. Para ello son invitados a la reunión los participantes del “espacio abierto”, a la cual concurre una parte de ellos en representación; el grupo de APIM argumenta la elección de los diversos signos presentes en la imagen, relacionándolos con la información recopilada durante la actividad participativa. Los presentes avalan el boceto y dan cuenta de que son condensados en las imágenes los discursos propuestos, y se disponen a divulgarlo dentro de la FTS para que comience a tener una aceptación por la comunidad antes de su elaboración.

El objetivo principal de este proceso es mostrar a la comunidad un ideario del trabajo social transformado en imagen, para que la visualización de los múltiples discursos de quienes habitan el lugar, pueda generar un nuevo vínculo con aquellos y a partir de éste un posible nuevo uso del espacio. Como plantea Ramírez Velásquez, “estas relaciones que permiten la vinculación entre sujetos y espacios se producen, conciben, perciben y viven, se unen en un proceso productivo que los construye y los transforma, de tal manera que al evolucionar y cambiar, espacio y tiempo se juntan en su construcción en un proceso productivo que lo refiere a la historia”.⁹

3. HERRAMIENTAS PEDAGÓGICAS

Nos apropiamos del concepto de muralismo de Terzaghi, quien lo define como “hecho social, ya que propone incorporar el arte como constitutivo del espacio urbano, integrado en un proyecto de arte para todos”¹⁰. Este *dispositivo artístico* propone ser colectivo e identitario, por lo tanto hace parte de la metodología el hecho de vincular la comunidad a la elaboración del mural. Para hacer la tarea más amena y para que el aprendizaje sea perdurable en el tiempo, estas fases del proyecto se dividen así:

- a. Realización de talleres: se convoca a la comunidad participante del proyecto (docentes, no docentes, alumnos de la FTS) para la realización de talleres prácticos desarrollados a lo largo de 4 meses, organizados una vez por semana en un horario extendido para que permita la mayor concurrencia posible. La convocatoria es realizada a través de afiches distribuidos en la FTS y a través de una página de facebook que según lo investigado resulta ser uno de los medios de comunicación más accesibles para este proyecto. Los talleres son coordinados por los miembros de APIM, en conjunto con alumnos avanzados de la Cátedra de Muralismo y Arte Público Monumental, quienes son invitados a participar en dicha parte del proyecto, con la motivación de generar un espacio de encuentro e intercambio entre miembros

⁹ Lefebvre, Henri. *La construcción del espacio*, 1991, p.46, en Ramírez Velazquez, B.R., *Lefebvre y la construcción del espacio. Sus aportaciones a los debates contemporáneos*, México, UAM-Xochimilco / Miguel Ángel Porrúa.

¹⁰ Terzaghi, Cristina. Reflexiones del muralismo en el siglo XXI, Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. (Fuente: www.cuautitlan.unam.mx/reflexionesdelmuralismo/)

de ambas facultades (la de Trabajo Social y la de Bellas Artes). En este espacio los concurrentes de la FTS no sólo aprenden la técnica de mosaiquismo, así como a utilizar las herramientas, sino que se vuelven participantes activos y directos de la realización práctica del mural, del que sus discursos dan origen y que será emplazado en su facultad. En el taller además se pone a disposición un cuaderno en donde se da la posibilidad a los concurrentes de escribir comentarios o apreciaciones sobre el desarrollo de la actividad.

- b. Emplazamiento de la primera mitad del mural: una vez terminado el primer fragmento

del mural se realiza una nueva convocatoria a quienes participaron de los talleres, para el emplazado del mismo. En esta etapa, coordinada nuevamente por APIM y alumnos avanzados de la Cátedra de Muralismo y Arte Público Monumental, se busca no solo completar la participación en todos los pasos de realización de la técnica de mosaiquismo por parte de los participantes de la FTS, sino que se comience a dimensionar el mural en el espacio y contexto en el cual estará ubicado.

- c. Inauguración y evaluación: Estas últimas etapas del proceso resultan fundamentales para APIM ya que son las fases culminantes de la primera parte del proyecto. En cuanto a la inauguración, si bien ésta es sólo de la primera parte del mural, permite realizar un “cierre” a todo el proceso de construcción del mismo, en el sentido de que pone en valor el trabajo realizado en equipo, además de ser una presentación formal del mural hacia la comunidad. Con posterioridad a esta, se realiza una evaluación del proceso transcurrido a lo largo de los talleres, a través de diferentes actividades planificadas por APIM y de las cuales son protagonistas los participantes de los mismos. Con ella se busca obtener críticas y opiniones fundamentadas sobre el trabajo realizado conjuntamente hasta entonces, para a partir de ellas poder realizar modificaciones futuras en las planificaciones de la segunda parte del proyecto, así como valorar y tener en cuenta aquellas opiniones que resaltan cuestiones positivas de la planificación del proyecto en general.

4. HERRAMIENTAS DE TEORIZACIÓN

Esta etapa del proyecto pretende establecer la metodología de trabajo, y dejar asentados los alcances de la obra, reconocer el proceso como parte de la investigación y tomarse el tiempo para el análisis de cada etapa; en este reconocimiento se le da sentido a la participación, se evidencia la obra como arte público, ya que no es algo insertado sino homologado, construido por todos, para poder constatar si tiene los efectos esperados, técnicos, estéticos y su dialéctica con el entorno: estas son las consignas, los objetivos de la investigación que APIM está realizando con el proyecto. En este sentido (a nivel técnico) consideramos el mural como un dispositivo de permanencia en el tiempo, por lo cual debe hablar y defenderse solo, mantener la voz de quienes participan en su realización y conservar una historia que deje huella en la sociedad que lo habita. Con respecto a la dialéctica del mural con el entorno, la propuesta es valerse de esta experiencia artística pedagógica para que deje un legado y una historia, y a través de ellos una memoria, en un proceso de construcción colectiva que involucra a las comunidades (interna y externa a la FTS) en su elaboración e interpretación: como dispositivo busca interpelar a los espectadores-transeúntes a una

reflexión y un análisis de la imagen que les permite situarse en tiempo y espacio, posicionándose políticamente frente al ideario planteado por la FTS. En relación a lo estético, se concuerda con lo que George Dickie afirma en *“El Círculo del Arte: Una teoría del arte”* (2012), él centra su análisis en la relación artista-público, pues está interesado en la reacción que provoca la obra de arte en el receptor. Según este autor, la obra se justifica como objeto de arte cuando, al ser presentado ante un público, éste deberá ser capaz de transitar una experiencia estética frente ese objeto que se le presenta.

Sin embargo, no es posible dar cuenta aún del alcance de los efectos generados por este proyecto en particular, puesto que el proceso aquí presentado se encuentra todavía a la mitad de su desarrollo, faltando la ultimación de un fragmento del mural de mosaico, la realización de un esgrafiado por parte de la Cátedra de Muralismo de la Facultad de Bellas Artes (que también formará parte del mural) y los últimos momentos del proyecto: la inauguración final del mural, las evaluaciones con los participantes y el cierre del equipo de trabajo, cuyas reflexiones finales entrarán en una elaboración más profunda de los resultados de la investigación llevada adelante a través de la práctica a lo largo de un año de trabajo.