

UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO
LICENCIATURA EN DISEÑO GRÁFICO

Investigación: Murales en la ciudad de Guatemala de los siglos XX y XXI: historia, relevancia en la comunicación visual y aprovechamiento actual como medio de expresión y recurso en diseño gráfico.

Estrategia: Diseño de imagen gráfica, sitio web y video para la comisión IT&BPO del sector de servicios de exportación de AGEXPORT.
PROYECTO DE GRADO

LUIS FERNANDO PACHECO CORDERO
CARNET 11386-10

GUATEMALA DE LA ASUNCIÓN, FEBRERO DE 2015
CAMPUS CENTRAL

UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO
LICENCIATURA EN DISEÑO GRÁFICO

Investigación: Murales en la ciudad de Guatemala de los siglos XX y XXI: historia, relevancia en la comunicación visual y aprovechamiento actual como medio de expresión y recurso en diseño gráfico.

Estrategia: Diseño de imagen gráfica, sitio web y video para la comisión IT&BPO del sector de servicios de exportación de AGEXPORT.

PROYECTO DE GRADO

TRABAJO PRESENTADO AL CONSEJO DE LA FACULTAD DE
ARQUITECTURA Y DISEÑO

POR

LUIS FERNANDO PACHECO CORDERO

PREVIO A CONFERIRSELE

EL TÍTULO DE DISEÑADOR GRÁFICO EN EL GRADO ACADÉMICO DE LICENCIADO

GUATEMALA DE LA ASUNCIÓN, FEBRERO DE 2015
CAMPUS CENTRAL

AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR

RECTOR:	P. EDUARDO VALDES BARRIA, S. J.
VICERRECTORA ACADÉMICA:	DRA. MARTA LUCRECIA MÉNDEZ GONZÁLEZ DE PENEDO
VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN:	DR. CARLOS RAFAEL CABARRÚS PELLECCER, S. J.
VICERRECTOR DE INTEGRACIÓN UNIVERSITARIA:	P. JULIO ENRIQUE MOREIRA CHAVARRÍA, S. J.
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO:	LIC. ARIEL RIVERA IRÍAS
SECRETARIA GENERAL:	LIC. FABIOLA DE LA LUZ PADILLA BELTRANENA DE LORENZANA

AUTORIDADES DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO

DECANO:	MGTR. HERNÁN OVIDIO MORALES CALDERÓN
VICEDECANO:	ARQ. ÓSCAR REINALDO ECHEVERRÍA CAÑAS
SECRETARIA:	MGTR. ALICE MARÍA BECKER ÁVILA
DIRECTORA DE CARRERA:	MGTR. ANA REGINA LÓPEZ DE LA VEGA

NOMBRE DEL ASESOR DE TRABAJO DE GRADUACIÓN

LIC. JOSE ALEJANDRO RAMIREZ PINEDA

TERNA QUE PRACTICÓ LA EVALUACIÓN

MGTR. ADÁN CHRISTIAN MONTENEGRO CRUZ

MGTR. ANA REGINA LÓPEZ DE LA VEGA

LICDA. LUISA MARIA PENAGOS ZAMORA

CARTA DE ASESORES



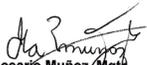
Facultad de Arquitectura y Diseño
Departamento de Diseño Gráfico
Teléfono: (502) 2426 2626 ext. 2428
Fax: (502) 2426 2626 ext. 2429
Campus Central, Vía Hermosa III, Zona 16
Guatemala, Ciudad. 01016

Reg. No. DG.0052-2014

Departamento de Diseño Gráfico de la Facultad de
Arquitectura y Diseño a los diez días del mes de Diciembre
de dos mil catorce.

Por este medio hacemos constar que el (la) estudiante **LUIS FERNANDO, PACHECO CORDERO**, con carné **11386-10**, cumplió con los requerimientos del curso de **Elaboración de Portafolio Académico**. Aprobando las tres áreas correspondientes.

Por lo que puede solicitar el trámite respectivo para la Defensa Privada de Portafolio Académico, previo a optar el grado académico de Licenciado(a).


Lic. Rosario Muñoz/Mgt.
Asesora Proyecto de Investigación


Lic. Alejandro Ramirez
Asesor Proyecto Digital


Lic. Dania Maria Mollinedo
Asesora Proyecto de Estrategia

cc. Archivo
/mr

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE IMPRESIÓN



FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO
No. 03279-2015

Orden de Impresión

De acuerdo a la aprobación de la Evaluación del Trabajo de Graduación en la variante Proyecto de Grado del estudiante LUIS FERNANDO PACHECO CORDERO, Carnet 11386-10 en la carrera LICENCIATURA EN DISEÑO GRÁFICO, del Campus Central, que consta en el Acta No. 0310-2015 de fecha 3 de febrero de 2015, se autoriza la impresión digital del trabajo titulado:

Investigación: Murales en la ciudad de Guatemala de los siglos XX y XXI: historia, relevancia en la comunicación visual y aprovechamiento actual como medio de expresión y recurso en diseño gráfico.

Estrategia: Diseño de imagen gráfica, sitio web y video para la comisión IT&BPO del sector de servicios de exportación de AGEXPORT.

Previo a conferírsele el título de DISEÑADOR GRÁFICO en el grado académico de LICENCIADO.

Dado en la ciudad de Guatemala de la Asunción, a los 12 días del mes de febrero del año 2015.



MGTR. ALICE MARÍA BECKER ÁVILA, SECRETARIA
ARQUITECTURA Y DISEÑO
Universidad Rafael Landívar

*A mis papás, hermano y Lily.
Gracias por siempre.*

Dedicado a usted, quien a veces piensa que no puede más.
Suprima el no por favor.

Dedicado a usted, quien a veces piensa que ~~no~~ puede más.

MURALES

EN LA CIUDAD DE GUATEMALA DE LOS SIGLOS XX Y XXI



Historia, relevancia en la comunicación visual y aprovechamiento actual como medio de expresión y recurso en diseño gráfico.



RESUMEN

Durante el siglo XX y lo que va del siglo XXI, en la ciudad Guatemala los murales han presentado ser un medio inmediato en donde el autor actuando como medio de expresión de un pueblo o comunicad, ha podido manifestar ideales y sentimientos que de manera eficaz han logrado trascender en el tiempo y por ende, en la memoria de nuevas generaciones. A través de la investigación se pretende resaltar el valor comunicativo de este, el cual se remonta desde la antigüedad pasando por civilizaciones prehispánicas hasta renacentistas, presentando movimientos importantes como el muralismo, que en el país por su monumentalidad mostró un giro importante conforme a la concepción del artista nacional e inspiración para variantes que también se valen del mural como el arte urbano y graffiti, los cuales recientemente han guiado a la posibilidad de nuevas propuestas comunicativas en donde intervienen diseñadores gráficos, ilustradores y artistas.



ÍNDICE

Introducción	6	- Pintura mural y muralismo en Guatemala	40
Planteamiento del problema	7	- El graffiti	50
Objetivos de investigación	10	- Favela painting	57
Metodología	11	- El misticismo prehispánico y fluorecente de Cix	57
Contenido teórico y experiencias desde diseño	16	- Festival Bonito mi Barrio	58
- La cultura y el arte	16	- Campaña Saúl E. Méndez: BAVIC 9	60
- El diseñador: “pienso, diseño y luego existo.”	16	- Muralismo, pintur amural y graffiti	62
- El placer del ojo	17	- Muralismo y educación	64
- Comunicación. Significación. Información.	17	Descripción de resultados	65
- Comunicación visual	17	- Entrevista Mario Maza	66
- La creatividad en la comunicación y el color	18	- Cuestionario Rodrigo Aguilar	87
- La ilustración, ¿arte o diseño?	20	- Cuestionario Alejandra Barahona	95
- Géneros de ilustración	21	- Entrevista Sheyda Sabetian	105
- El dibujo	23	- Entrevista Distefano	112
- Murales	25	Interpretación y síntesis	118
- El muralismo mexicano y su relevancia para Latinoamérica	26	Conclusiones y recomendaciones	136
- Murales en Brasil	33	Referencias	138
	39	Anexos	144



INTRODUCCIÓN

Siendo la comunicación el factor común más fuerte detectado entre arte y diseño, la siguiente investigación busca resaltar la manera en cómo el mural gracias a las características y cualidades que presenta al ser un medio de expresión que trasciende más allá de su valor estético, da cabida a propuestas gráficas en donde se pretende brindar al usuario una alternativa que resalte entre el resto de obras o piezas tradicionales que se perciben en el medio.

Asimismo se aborda desde una perspectiva histórica en donde su presencia en la cultura propició al surgimiento de manifestaciones murales importantes en el siglo XX y lo que va del siglo XXI para Guatemala y en la ciudad en específico como el muralismo y graffiti, las cuales comprenden principios estéticos establecidos donde la ilustración juega un papel clave para la narrativa o transmisión de información.

Por lo que por medio de la integración de información de diversas fuentes, que comprenden a experiencias desde diseño y tomando en cuenta el conocimiento con respecto a los murales de Mario Maza, práctica e intervención de Rodrigo Aguilar, Alejandra Barahona y Sheyda Sabetian en el medio, y proyectos que involucran al mismo como en el caso de Distefano, se recopiló material esencial que funcione de respaldo y guía para el diseñador gráfico que procure apoyarse de medios alternativos para propuestas de comunicación.





PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

René Descartes, filósofo reconocido por conceptos de filosofía moderna y famoso por su frase *“pienso, luego existo”* hace énfasis según Fernández (s.f.) en el método de descomponer los problemas complejos en partes más sencillas hasta llegar a sus elementos básicos y así encontrar el conocimiento que garantice la verdad para poder analizar, reflexionar y comprender a la realidad.

Si bien este método es concebido para encontrar una verdad absoluta, el acto se encuentra muy palpable en procesos de diseño gráfico, en donde una problemática de comunicación es desglosada en varias partes hasta encontrar una solución viable, innovadora y de acorde a las necesidades del grupo objetivo. Dicho análisis genera una propuesta visual que en el diseñador respalda su motivo de “existir”, entiéndase aquí, ser generador de soluciones diferentes a problemas comunes de manera eficaz, funcional y por qué no, estéticamente impresionantes. Se puede rescatar entonces, un proceso intermedio en donde diseñar ocupa el lugar entre la primera idea (pensar) y su materialización (existir) por lo que como diseñador se ***“piensa, diseña y luego existe”***.

De acuerdo a lo explicado por Newark (2002) el diseño gráfico corresponde al proceso de creación visual con un objetivo en donde hasta la propuesta más novedosa se rige por códigos, modelos y géneros delimitados.

Aquí, se vela por lograr el equilibrio adecuado entre la estética y funcionalidad, pudiendo generar piezas eficaces guiadas por el gusto de una época. Dicho gusto es capaz de reflejarse en un período de tiempo determinado por medio de la ilustración, aspecto que según Guerra (2010) incluye la producción de imágenes empleando códigos de color, textura y forma con el motivo de recrear, expresar y comunicar. “Sus estrategias son la estética, la funcionalidad y la originalidad” (P. 1). Sus efectos sociales giran en torno a la comunicación, entretención o creación de opiniones.

En cuanto al origen de la ilustración, para determinarla es necesario regresar a épocas muy antiguas como el paleolítico en donde tuvo origen la pintura, ya que según Martín y Galán (2012) la ilustración es vista como una aplicación de la pintura y su concepción está estrechamente ligada. Las primeras pruebas se encontraron sobre los muros de las cuevas y sobre los muros de edificaciones egipcias y de carácter prehispánico con motivos de vida cotidiana en representación simbólica y ligada a un mundo mágico. A dicha aplicación que se realiza sobre los muros, ya sea por medio de diferentes técnicas como fresco, seco, cáustica o temple se le denomina **pintura mural**.



La técnica del mural según se aplica con dos fines primordiales que giran en torno a decorar un espacio, educar o informar acerca de un tema valiéndose del recurso de la ilustración.

En Guatemala, los antecedentes de la práctica mural se derivan de la época de los mayas pero es hasta el siglo XX cuando en México nace la corriente de la mano de Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco, que se acoge el término **Muralista**, produciendo por proximidad geográfica y visitas al país vecino, el surgimiento de grandes exponentes guatemaltecos del entonces nuevo movimiento, pudiendo mencionar a Carlos Mérida, Roberto González Goyri y Alfredo Gálvez Suárez entre otros. Quienes con el pasar del tiempo y con la monumentalidad de sus obras murales, fueron capaces de heredar a generaciones posteriores en el país, el gusto por un medio a gran escala que se respalda del sentido de la vista para producir asociaciones emocionales que permitan la formación de nuevos conceptos por medio de la percepción del arte o ilustración que incluyen.

Cabe mencionar que dentro de la percepción se incorpora la comunicación visual, término que Juárez (s.f.) citando a Munari explica como todo lo que está al alcance de los ojos y que puede ser casual o intencional.

La comunicación visual intencional comprende a los elementos que persiguen un fin específico o que buscan brindar un mensaje como lo pueden ser carteles, periódicos, semáforos y murales.

Esta capacidad comunicacional de los murales por lo tanto, ha incentivado en los últimos años en la ciudad de Guatemala, a la creación de espacios que buscan enaltecer la técnica y emplearla como medio de expresión en el caso de proyectos como *De mi barrio a tu barrio* o *Galería Urbana*. Al mismo tiempo en que se vuelven también parte de la identidad de un lugar, como sucedió con la iniciativa de *Bonito mi barrio* en 4 Grados en zona 4 capitalina. Así mismo, marcas guatemaltecas como *Saúl* y *Distefano* han optado por incorporar al mural en el diseño gráfico con apoyo de muralistas e ilustradores, para construir campañas y proyectos que propicien a la identificación e identidad de la marca, en donde la expresión y comunicación son pilares importantes.

Dando muestra de lo que pareciera ser una transformación de los murales antiguos reivindicándolo con nuevas técnicas y enfoques que dan cabida a proyectos y resultados que han provocado cambios y nuevas soluciones en el ámbito de comunicación visual en Guatemala.

Tratado lo anterior, en la investigación se busca abordar las siguientes interrogantes:

- **¿Qué relevancia histórica tiene un medio concebido principalmente artístico como los murales para Guatemala y la ciudad en específico?**
- **¿Cuáles son las características más importantes que permiten al mural ser un medio eficiente de comunicación?**
- **¿En qué punto el mural se vuelve funcional en diseño gráfico?**



OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN

- Definir la importancia a nivel histórico de los murales en la ciudad de Guatemala que permita la valoración de este recurso como medio de expresión.
- Identificar las características gráficas que permitan al mural ser un medio efectivo de comunicación para su empleo en propuestas de diseño gráfico.



METODOLOGÍA

SUJETOS DE ESTUDIO

Para la obtención de resultados cualitativos necesarios para responder a los objetivos de investigación, se optó por definir a los sujetos de estudio por ámbito, quienes fueron seleccionados a partir de una búsqueda en donde se tomó en cuenta su proactividad en el medio mural, participación en proyectos y eventos que involucren al diseño gráfico e ilustración, experiencia, y conocimiento con respecto al tema investigado.

Habiendo explicado lo anterior, lo sujetos de estudio comprendieron a:

- **José Mario Maza:** ex-director del Museo Nacional de Arte Moderno Carlos Mérida y actual director de Museos y Centros de Guatemala. Es arquitecto y se especializó en museografía en Japón, México y España. Se consultó con la finalidad de conocer datos relevantes respecto al muralismo elaborado en la ciudad de Guatemala, países de Latinoamérica e historia de dicho movimiento durante los últimos años del siglo XX y primeros del siglo XXI.
- **Rodrigo Aguilar:** diseñador gráfico guatemalteco enfocado en la ilustración y conocido en el medio con el seudónimo de Zapatoverde. Ha trabajado para marcas guatemaltecas como 18-50 Televisión, Revista Capiusa y Wanderlust Wear.

Se consultó con el propósito de conocer su experiencia en la participación de proyectos y eventos en donde se han elaborado murales en la ciudad de Guatemala y, su percepción como profesional en diseño gráfico acerca de cómo esta manera de expresión puede emplearse para construir una forma alternativa y efectiva de comunicación.

- **Alejandra Barahona:** diseñadora industrial, ilustradora guatemalteca y parte del grupo fundador de El Chiltepe, revista en línea que expone información acerca de artistas internacionales dirigido a público latinoamericano. Es conocida en el medio como Bara y ha realizado murales en la ciudad de Guatemala y Taiwán, lugar donde reside actualmente. Se consultó con el motivo de indagar respecto a sus influencias, técnicas y experiencia en cuanto a la elaboración de un mural, incluyendo aquí, aspectos importantes que considera tomar en cuenta al momento de realizarlo y también su percepción sobre la tendencia actual de los ilustradores por elaborarlo en el país.
- **Sheyda Sabetian:** estudiante de la licenciatura en diseño gráfico en la Universidad Rafael Landívar de Guatemala, freelancer y fundadora del proyecto Expresiones Guatemaltecas, iniciativa que brinda un espacio para el artista nacional enfocado a la pintura, música y literatura principalmente.



Se consultó con la finalidad de conocer más respecto al proyecto mencionado enfocado específicamente a la actividad de “pintura en vivo”, e indagar en relación al apoyo que se le brinda a nuevas propuestas y talentos emergentes en relación a la pintura mural en la ciudad de Guatemala.

- **Rodrigo Hernández y Yavheni de León:** ambos parte del equipo de Digital Stylist y diseño gráfico de Distefano, marca guatemalteca que se describe como experiencia de ropa única para los hombres de Guatemala. En 2010 la marca inició una renovación que trajo consigo nuevas formas para posicionarse en la mira e interés de nuevos clientes, siendo Cristalino uno de los proyectos más recientes que ha llevado a cabo y el cual involucró la intervención de 9 ilustradores y artistas en las vitrinas de las tiendas con el fin de promoverse como marca diferente al tiempo en que se daba a conocer también el arte nacional.

Se acudió a ellos con el fin de indagar con respecto a Cristalino y conocer la logística del mismo, incluyendo aquí los resultados recibidos posterior a su realización y vínculo detectado conforme al empleo del mural como recurso principal dentro del proyecto.

OBJETOS DE ESTUDIO

Dentro de la investigación, los objetos de estudio comprendieron a piezas y obras que fueron realizadas, proporcionadas y/o referidas por los sujetos de estudio, las cuales se evaluaron conforme a su relación y relevancia con el tema, pudiendo mencionar entonces a las siguientes: Tierra fértil de Rina Lazo, Muro de la familia de Sergio Valenzuela, Serpiente y acueducto de Colectivo La Torana, Evolución de Maugdo Vásquez, 39mt Long Mural Project de Alejandra Barahona, y la intervención de Rodrigo Aguilar y Sheyda Sabetian en el festival Bonito mi barrio.

INSTRUMENTOS

Como medio para la recaudación efectiva de información, se desarrollaron instrumentos (*ver anexos*) que se llevaron a cabo a los sujetos y objetos de estudio y se basaron principalmente en guías de entrevista las cuales se realizaron de manera personal, cuestionarios estructurados compartidos de forma electrónica vía e-mail, y guías de observación.

Instrumentos a sujetos de estudio:

José Mario Maza: se llevó a cabo una guía de entrevista con 12 preguntas abiertas (*ver anexos*) la cual se realizó de manera personal y abordó los temas de pintura mural, muralismo mexicano y su influencia en Latinoamérica, muralismo en Guatemala, influencias, exponentes y estilos, muralismo contemporáneo y la nueva concepción del movimiento, así como la confrontación del muralismo con el arte urbano y la pintura mural.

Rodrigo Aguilar: se realizó un cuestionario de manera electrónica el cual incluyó una serie de 17 preguntas abiertas dentro de las cuales se tocaron los temas de murales en la ciudad de Guatemala, proyectos, eventos e iniciativas, los murales como respaldo en propuestas de diseño gráfico, y marcas que apoyan al diseño mural en Guatemala.

Alejandra Barahona: se realizó un cuestionario estructurado con 16 preguntas abiertas, el cual se compartió vía correo electrónico y abordó los temas de ilustración y arte, influencias e inspiración para la construcción de un mural, proceso para su elaboración y tendencia actual respecto a este en la ciudad de Guatemala.

Sheyda Sabetian: se llevó a cabo una entrevista la cual se dividió en dos partes que comprendió una fase de manera personal y otra de forma electrónica, incluyendo entre las dos 10 preguntas abiertas las cuales trataron los temas de iniciación en la elaboración de murales, proyecto Expresiones Guatemaltecas, y el apoyo a nuevas propuestas artísticas en el país.

Rodrigo Hernández y Yavheni de León: se efectuó una guía de entrevista con 10 preguntas abiertas compartidas de manera personal incluyendo la mención del proyecto Cristalino, idea e implementación, ilustradores que apoyaron, materiales empleados, importancia del mural dentro del proyecto, relevancia de Cristalino como parte del merchandising de la marca y ventajas sociales para el participante.

Guías de observación:

Asimismo se elaboró de manera personal una guía de observación que comprendió una serie de 15 preguntas de selección múltiple y abiertas en donde se abordaron temas relacionados a formato, técnica, color y composición, teniendo como pieza de análisis a las obras mencionadas anteriormente.

PROCEDIMIENTO

La investigación se basó en un esquema conformado por 10 pasos dentro de los cuales se desarrollaron diversos contenidos con la finalidad de obtener un proceso ordenado y efectivo. Dichos pasos comprendieron los siguientes:

- 1. Planteamiento del problema y objetivos:** en este punto se realizó un mapa de relaciones del tema seleccionado de entre opciones planteadas. Esto con la finalidad de que sirviera como apoyo en cuanto a la redacción del planteamiento del problema, el cual se buscó que fuera capaz de describir el camino para el establecimiento de los objetivos, los cuales se formaron tras las interrogantes que surgieron en dicho planteamiento.
- 2. Establecimiento de sujetos de estudio:** habiendo delimitado lo anterior, se procedió a seleccionar a los sujetos y objetos que apoyarían a la recaudación de información con respecto al tema investigado, y se estableció el instrumento que se compartiría con cada uno incluyendo aquí el contenido que se abordaría en relación a su área de intervención o especialización.
- 3. Contenido teórico y experiencias desde diseño:** se estructuró y desarrolló los temas que formarían el contenido teórico, tomando en cuenta la inclusión de experiencias y ejemplos desde diseño, siempre en relación al tema investigado.
- 4. Elaboración de instrumentos:** construido el contenido teórico, se desarrollaron los instrumentos que serían impartidos a los sujetos y objetos de estudio, los cuales en el caso de los sujetos incluirían contenidos específicos para cada uno de ellos. Su elaboración se basó en la redacción de entre 10 a 15 preguntas abiertas y opción múltiple (en el caso de la guía de observación) las cuales permitieran abarcar de manera concreta y eficaz la información que se necesitaba.
- 5. Descripción de resultados:** compartidos y desarrollados los instrumentos a los sujetos y objetos de estudio, en este punto se realizó la descripción de los resultados tal cual fue recaudado y descrito en los mismos.
- 6. Interpretación y síntesis:** asimismo, se procedió al análisis de los resultados obtenidos por los instrumentos, lo recopilado en el contenido teórico incluyendo las experiencias desde diseño, y se confrontó con los objetivos de investigación para desarrollar un juicio que fuera capaz de explicar al tema planteado en relación a la información obtenida.

7. **Conclusiones y recomendaciones:** con lo anterior, se procedió a la redacción de las conclusiones, las cuales se describieron en forma de ideas a las que se llegaron tras finalizar la investigación. Siempre tomando en cuenta que respondieran a lo explicado en los objetivos. Siendo de la misma manera para el planteamiento de las recomendaciones, las cuales buscaban mencionar propuestas que apoyasen a fortalecer y mejorar situaciones que se detectaron a lo largo de la investigación y en relación al tema.
8. **Referencias y listado de imágenes:** culminado el contenido se enlistaron las referencias consultadas tomando en cuenta que cumplieran con el formato APA y en el caso de las imágenes incluidas en la investigación, conforme a su número, se enlistaron las fuentes.
9. **Anexos:** así bien, en este punto se incluyó la muestra de los instrumentos utilizados en los sujetos de estudio para recaudar información, así como los documentos o referencias importantes que se emplearon como apoyo para el desarrollo de algún punto específico dentro de la investigación.
10. **Introducción, resumen e índice:** finalmente, se redactó de manera general al estudio realizado haciendo mención del motivo de su investigación y relación que guardaba con el diseño gráfico así como también su relevancia con la sociedad guatemalteca.



CONTENIDO TEÓRICO Y EXPERIENCIAS DESDE DISEÑO

LA CULTURA Y EL ARTE

De acuerdo a lo mencionado por el diccionario de la (Real Academia Española [RAE], s.f.) cultura se puede definir como el estilo de vida que involucra a las costumbres, conocimientos y grado de desarrollo de una sociedad. Así mismo, menciona que el término se puede emplear para referirse al conjunto de publicaciones en que se expresa la vida de un pueblo e individuos.

La Universidad Nacional Autónoma de México [UNAM], 2011 citando a Emanuel et al. menciona que “toda la vida del ser humano se desarrolla mediante la interacción con otros. Para analizar y explicar estas pautas de interacción y sus comportamientos se ha elaborado el concepto teórico de cultura” (p. 13).

Así mismo la UNAM (2011) citando a Martínez resalta que la cultura puede entenderse además, como una “herencia social” brindada a la sociedad actual por sus antepasados. Esta herencia es aprendida, inculcada y adaptable, siendo aquí el arte una manifestación importante, ya que permite representar con excelencia a un contexto cultural en específico.

La relación existente entre el término cultura y arte de acuerdo a Emanuel et al. (2001) recae en que el arte es una manifestación socio-cultural que incorpora a contextos históricos, políticos y económicos.

Para la creación de una obra o expresión artística y estética, intervienen la sociedad, el individuo y la cultura.

Ruiz (2014) resalta que el arte es muy importante para el desarrollo de una sociedad, debido a que en él se refleja realmente lo que está pasando y la manera en cómo se encuentran viviendo las personas, pudiendo esclarecer lo que esta pasando en un país o comunidad en un tiempo determinado, aspecto que propicia a la búsqueda de herramientas eficaces para la comunicación.

EL DISEÑADOR: “PIENSO, DISEÑO Y LUEGO EXISTO.”

René Descartes, filósofo creador de la frase “pienso, luego existo”, enfatiza en la capacidad de pensar, incluyendo aquí la emisión de juicios u opiniones, elección, criterio, organización y manipulación de elementos del entorno. Estos aspectos de acuerdo a Dantzic (s.f.) definen la existencia del ser humano y encaminan a satisfacer una necesidad dentro de un mundo visual, motivando a realizar arte y diseño con un tema y fundamento. Dicha habilidad además, da pauta a plantear preguntas, las cuales a menudo y según Dantzic, suelen ser más útiles y reveladoras que las respuestas, ya que las primeras abren puertas, mientras que las segundas las cierran.



Las fuentes principales del arte y el diseño son la memoria y la imaginación, las cuales dan paso a la creatividad. Estas, se encuentran contenidas en los pensamientos y al materializarlos por medio de un producto u obra, es similar a dar “cuerpo” a una idea para que exista y pueda ser apreciada o utilizada por otros.

EL PLACER DEL OJO

Costa (2003) refiriéndose al diseño para los ojos describe que las imágenes juegan un papel importante para el deleite visual de una persona, debido a que estas cuentan con una carga estética y semántica (lo que la imagen significa, expresa, simboliza o muestra en su relato) que se lee y percibe muy diferente a comparación de un texto, comprendiendo líneas, formas, colores y demás elementos que el ojo capta a través del libre desplazamiento sobre la superficie.

El valor figurativo e icónico de una imagen la hace de fácil percepción para una persona, ya que basa el reconocimiento de esta, en formas, colores y texturas asociadas a experiencias. Por lo que en general la percepción icónica radica en reconocer formas que ya se han visto en la realidad o en otras imágenes.

De igual forma, Costa señala que incluso las imágenes fantásticas que contienen a seres imaginarios (Fig. 01) como monstruos, extraterrestres o robots, se construyen a partir

de esquemas universales que incluyen a la figura humana o animal, dando como resultado formas antropomórficas o zoomórficas que permiten reconocer algo que en realidad jamás se ha visto.



■ Fuente: <http://atomjack.net/designing-a-heroic-robot/>

Es usual además, en el caso de las ilustraciones imaginarias o fantásticas que el factor que atrae y retiene la mirada no sea precisamente lo que representa, si no la perfección de su técnica, o en otros casos, su violencia estética o fealdad.

COMUNICACIÓN. SIGNIFICACIÓN. INFORMACIÓN.

Costa (2003) resalta que “no todo comunica, pero que sí todo significa” (p. 52), contrario al pensamiento popular de algunos autores que respaldan la idea de que todo objeto es capaz de enviar mensajes.

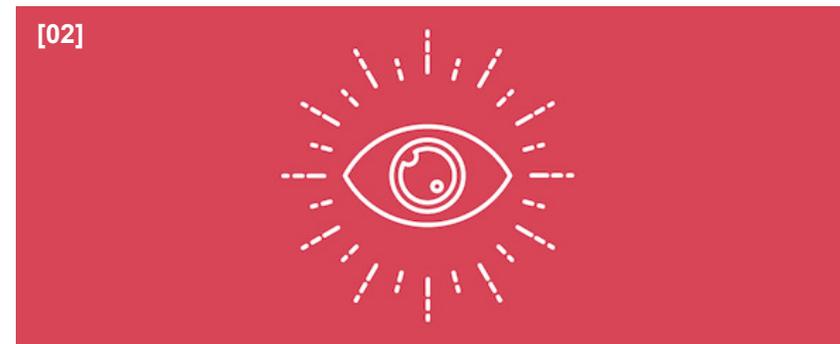
Un rayo antes de una tormenta por ejemplo, es un fenómeno atmosférico y no un producto de comunicación, ya que empíricamente debido a la experiencia se le interpreta o significa como señal de tempestad, siendo entonces un mensaje deducido y no uno prefabricado para comunicar. De igual forma es importante saber que “los significados que los mensajes transportan han sido elaborados expresamente, e inducidos y comunicados a la sociedad por medio del diseño” (P. 56).

Es importante reconocer que la ilustración o imágenes son elementos por naturaleza polisémicos, es decir que pueden significar varias cosas al mismo tiempo variando entre personas y pudiéndola volver subjetiva. Es por ello que en diseño gráfico, la comunicación se respalda por el complemento entre lo textual e icónico, haciendo que la imagen esponga lo que el texto no puede y viceversa, apoyándose entre sí para cerrar el círculo de interpretación.

En definición, Costa (2003) citando a Valery resalta que el motivo de las imágenes radica en presentar cosas ausentes, que pueden estar en otro lugar y otro tiempo contribuyendo a que tal carga significativa vuelva a la civilización humana una cultura visual.

COMUNICACIÓN VISUAL

De manera práctica, Munari (2000) explica que la comunicación visual envuelve a todo lo que se encuentra al alcance de los ojos (Fig. 02) siendo posible proceder a dos distinciones importantes de comunicación: intencional y casual.

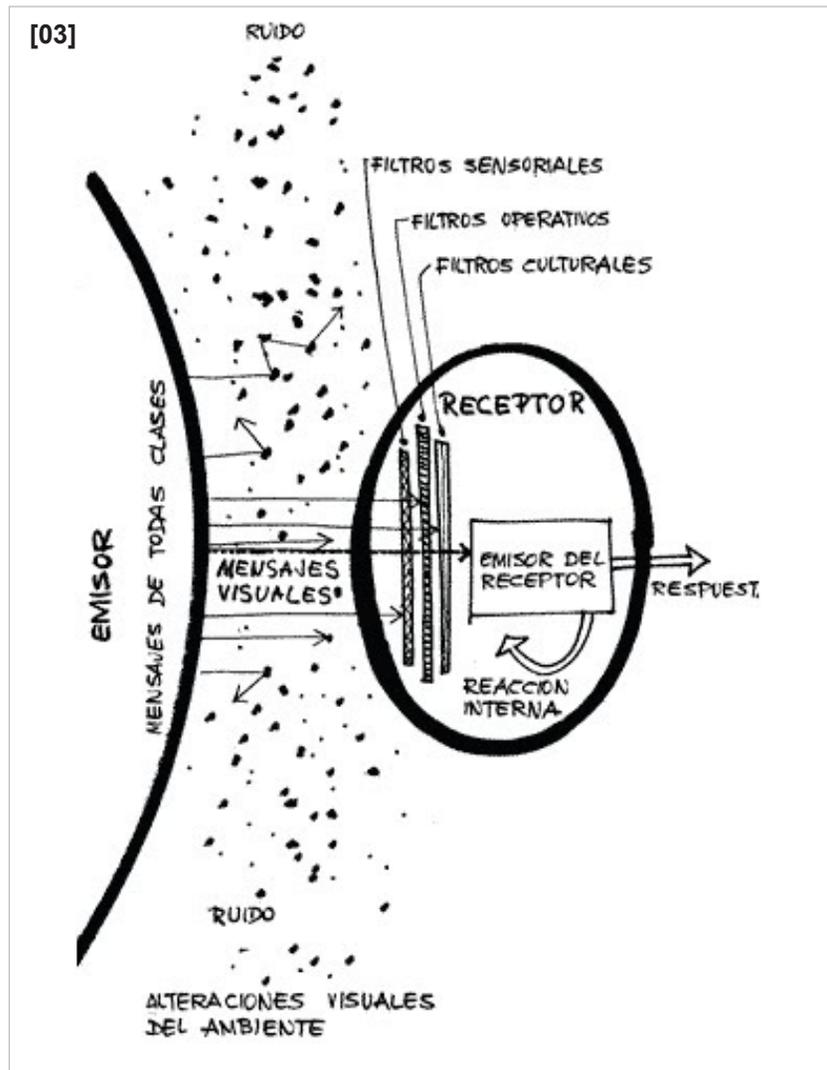


■ Fuente: <http://www.paredro.com/11-tips-para-disenar-una-comunicacion-visual-efectiva/>

“una comunicación casual puede ser interpretada libremente por el que la recibe, ya como mensaje científico o estético, o como otra cosa. En cambio una comunicación intencional debería ser recibida en el pleno significado querido en la intención del emittente” (P. 79).

Así bien, describe que la comunicación visual intencional se produce gracias a mensajes visuales precisos que comparten información de un emisor a un receptor, siendo la condición fundamental para su funcionalidad la exactitud de la información, señales objetivas y ausencia de interpretaciones fuera de contexto o falsas. Su eficacia comunicativa se ve influida por el soporte óptimo según el tipo de información, tomando en cuenta las condiciones sensoriales y fisiológicas del receptor. El soporte visual comprende el conjunto de elementos que vuelven visible un mensaje, incluyendo aquí la textura, la forma, la estructura, el módulo y el movimiento.

Se debe saber que un receptor se encuentra expuesto a un ambiente lleno de interferencias que pueden alterar o anular el mensaje visual (Fig. 03), pudiendo ser un ejemplo una señal roja en un ambiente donde predomine la luz roja. De proyectarse el mensaje adecuadamente al receptor sin interferencias, el próximo obstáculo radicará en los filtros de cada receptor. Por ejemplo: “un daltónico no ve determinados colores y por ello los mensajes basados exclusivamente en el lenguaje cromático se alteran o son anulados” (p. 84).



■ Fuente: <http://andrepaska.blogspot.com>

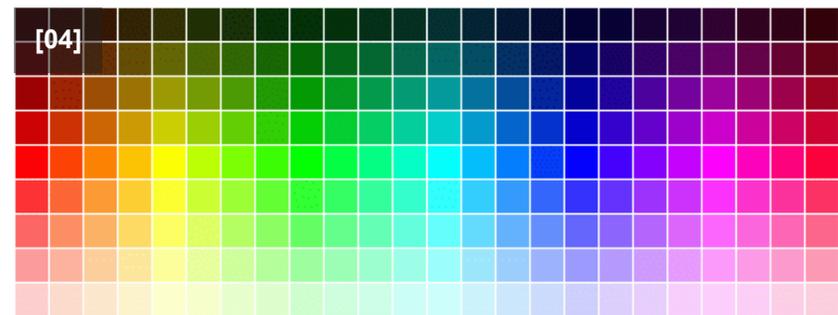
LA CREATIVIDAD EN LA COMUNICACIÓN Y EL COLOR

Según Chaves (1993) la creatividad es muy importante en el proceso de diseño, ya que sin una dosis de esta aplicada en la construcción o emisión de un mensaje, este se arriesga a perder su fuerza y eficacia. Es importante entender a la creatividad no como un recurso opcional, sino más bien como una base de gran importancia para el desarrollo de una pieza de diseño. De acuerdo con el autor, es importante diferenciar que no toda innovación corresponde a creatividad si esta empieza a debilitar o interferir con el cumplimiento de los objetivos de comunicación.

En una obra, el color (Fig. 04) es un recurso desafiante y gratificante a la vez, el cual según Dantzic (s.f.) es capaz de brindar un valor agregado a esta, si se aplica de forma activa, experimental y personal en lugar de solo aprender un sistema de nomenclatura o conjunto de reglas que incorporan el conocimiento teórico acerca de los colores complementarios y análogos.

Para Dantzic todos los colores son capaces de influir en el humor y ambiente físico produciendo una respuesta emocional. Con el paso del tiempo a estos se les ha atribuido diversidad de sentimientos de manera en que se suele decir expresiones como “estaba verde de envidia”, “tengo un humor negro” o “el futuro se ve color de rosa.”

De acuerdo a Costa (2003) el color es un elemento del sistema gráfico capaz de aportar valor funcional a las imágenes incluyendo aquí resonancias psicológicas. En relación a la semiótica, es posible clasificarlo en tres grupos que son el color realista, el color fantasioso y el color sígnico. En una composición, los colores que se apliquen a cada elemento ayudan a sugerir en su conjunto una gama o temperatura que aportara un valor específico al mensaje (Fig. 05).



■ Fuente: <http://cetreeroscanarios.forosactivos.es/t19-a-opinar-color-del-foro>

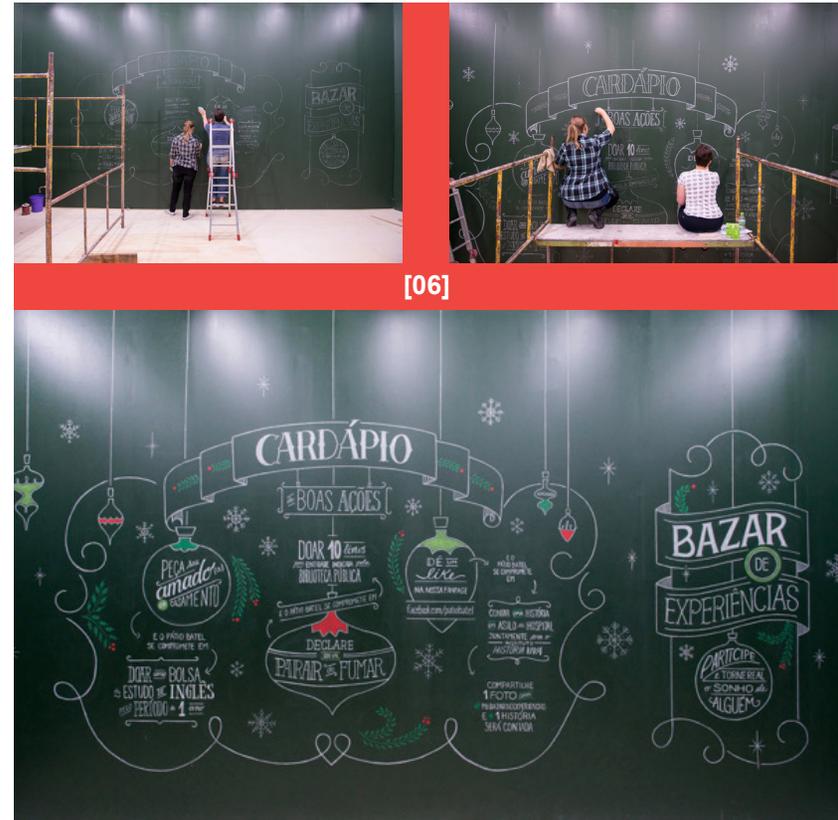


■ Fuente: <http://johnnybradshaw.tumblr.com/post/89794080822/disney-en-rojo>

LA ILUSTRACIÓN, ¿ARTE O DISEÑO?

Chaves (1993) menciona que la obra o material diseñado “nace como hija de la necesidad más que como criatura del arte” (p. 7). Pero el dilema entre lo qué es arte y diseño en los últimos años se ha renovado de acuerdo a lo mencionado por Almela (2008) ya que ambas disciplinas se superponen. Aquí, el autor menciona que identificar a alguien como artista o diseñador está ligado posiblemente más a un criterio personal, aunque también, hace notar que el diseño puede ser visto como el arte de nuestros días ya que este acapara la práctica en el panorama artístico actual.

“El diseñador imita las mismas estrategias de difusión que el artista utiliza en el mercado del arte para difundirse como individuo creador. Y el artista, como un diseñador, se vuelve un manipulador social de signos artísticos” (p. 1). (Fig. 06)



[06]

■ Fuente: <https://www.behance.net/gallery/13193399/Criatipos-Jingle-Bells>

En lo que a ilustración se refiere, esta área de diseño es la que marca el enlace más notorio entre ambas disciplinas. Almela (2008) explica que la diferencia entre el ilustrador y el pintor radica en que el primero entrega su obra para reproducirla, mientras que el otro entrega su obra a una galería para ser comercializada y/o exhibida. Así bien, ambas áreas guardan también similitud a tal punto que a la ilustración se le ha llamado “arte aplicado”, “arte industrial” o “arte gráfico”.

En cuestión de aspectos formales Almela menciona que una imagen de arte destinada a su reproducción, sin importar lo bien que este ejecutada, disminuye su valoración y se concibe como una ilustración. En la sociedad actual, el recurso de la caricatura e ilustración comercial (Fig. 07) presentan variedad de posibilidades en comunicación visual, pudiendo llegar a masas a través de medios impresos o electrónicos lo cual es primordial y la convierte en un tipo de “galería en las calles”. Similar al arte, la ilustración en nuestros días incorpora un estilo personal, conceptual, de admirable ingenio y lleno de expresividad. Por lo que Almela (p. 1) hace notar que gran número de diseñadores se especializan actualmente en el área de la ilustración como “carrera de arte que no se permitieron seguir, decidiendo diseño por la búsqueda de un adecuado fruto económico a sus estudios” los cuales son capaces de moverse en la producción gráfica con gran eficacia y habilidad (Fig. 08) cualidades que muchos artistas de artes plásticas quisieran o hubieran querido imitar.

De acuerdo con Zeegen, Rush y Peling (2009) la ilustración es una disciplina situada entre el diseño y el arte, considerándose caprichosa por parte de los artistas y muy artística por parte de los diseñadores.

[07]



■ Fuente: http://www.homines.com/arte_xx/ilustracion_arte_diseno/index.htm



■ Fuente: http://www.homines.com/arte_xx/ilustracion_arte_diseno/index.htm

Esta, según Zeegen et al. (2009) citando al Museo Nacional de Ilustración de Rhode Island, en Estados Unidos, puede describirse como una mezcla entre la expresión personal del ilustrador con la representación pictórica que “sirve como reserva de nuestra historia social y cultural y es, por tanto, una forma artística trascendente y duradera” (p. 12). La ilustración es capaz de tomar la imaginación de quien la observe, y combina sus experiencias personales con las que vive en el momento. Así bien, Zeegen et al. resalta la importancia de creación de un concepto, el cual apoya a que una ilustración cuente con una base de pensamiento creativo fuerte y sea capaz de transmitir ideas que puedan resolver algún problema.

Este brindará a la ilustración un valor único y funcional, apoyando así, a que esta pueda trascender modas y tendencias.

Una ilustración puede realizarse con diferentes materiales y para ello Zeegen et al. señala que no se cuenta con una marca o tipo especializado. Principalmente, la eficacia de un material recae en las habilidades del ilustrador, su criterio para emplearlos y la práctica, así como también la experimentación que realice con ellos.

Por otro lado, Canal (2003) resalta diferentes géneros y estilos de ilustración, los cuales dan muestra del amplio campo que es capaz de abarcar la disciplina.

GÉNEROS DE ILUSTRACIÓN

El arte y la ilustración conceptual

Portal de Arte (s.f.) al arte conceptual como la obra o producto que propicia el análisis sistemático para el espectador, promoviendo la idea por sobre lo que se puede ver, es decir, adhiriéndole mayor importancia a la idea que a la obra en sí. Aquí, se suele apoyar de textos, fotografías o diagramas que permitan definir el sentido del autor, reduciendo la subjetividad.

Así bien, con respecto al concepto se habla de la ilustración conceptual la cual comprende al tipo de ilustración que no está obligada a regirse por un argumento literario o información textual y por su parte, representa las ideas del ilustrador en base a la interpretación que él realiza respecto a un tema.

Este tipo, explica Canal (2003) está dotado de creatividad, originalidad, se caracteriza por ser atrevida y rápidamente entendible. Aunque incorpora al estilo del ilustrador, la ilustración conceptual debe cuidar en no condicionar la interpretación en un enfoque demasiado personal.

En términos más simples, se explica que la ilustración conceptual corresponde a la interpretación libre de un tema, el cual combina la síntesis de dicho tema con la visión del ilustrador (Fig. 09).



■ Fuente: *Todo sobre la técnica de la ilustración (2000) Obras de David Sanmiguel.*

La ilustración narrativa

Es el tipo de ilustración de acuerdo a lo mencionado por Canal que se encuentra enfocada en mostrar una secuencia de sucesos guiados por un guión o texto del tipo cinematográfico.

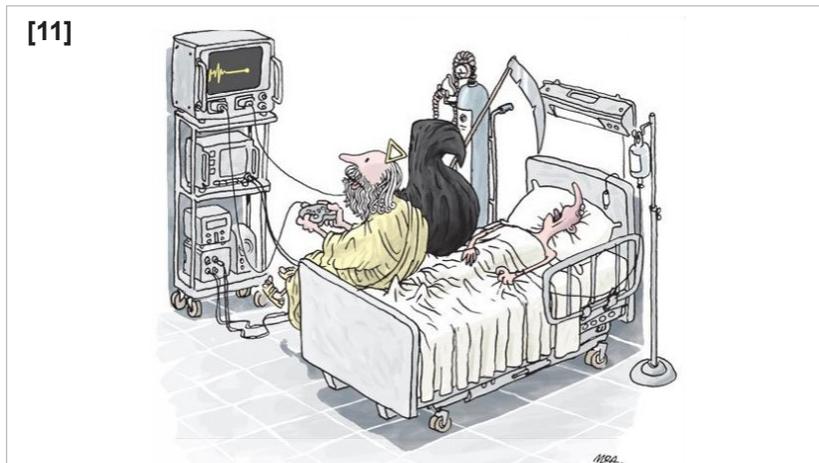
Este tipo de ilustración incluye al humor gráfico, el cómic y la animación, entre otros. Su complejidad radica en que el ilustrador debe equilibrar su criterio personal con la interpretación que se figure el lector respecto al texto. En la mayoría de los casos, la ilustración narrativa implica al desarrollo de personajes, los cuales se debe velar que sean fieles a la información brindada por el texto.

En lo que al cómic se refiere, (Fig. 10) este es considerado un mundo dentro de la disciplina de la ilustración en el cual un ilustrador debe poder entender un guion y plasmarlo, se apoya a gran medida del recurso de personajes perfectamente caracterizados y se caracteriza por combinar el talento gráfico con el narrativo. Canal explica que “el dibujante de cómics no ilustra un libro, sino que lo realiza por entero” (p. 11).



■ Fuente: <http://www.revistarambla.com/v1/cultura/comics>

Por otro lado, el humor gráfico (Fig. 11) se especializa en transmitir el humor e ingenio del ilustrador a través de un estilo personal que en la mayoría de los casos, incluye a caricaturas o personajes que permiten al ilustrador crear fidelidad con su público.



■ Fuente: <http://www.cosasquecontar.com/tag/humor-grafico/>

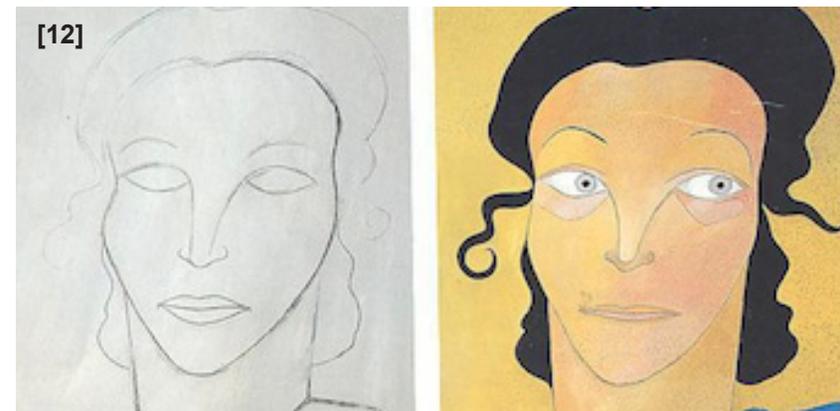
La ilustración decorativa

Corresponde a una de las formas más antiguas de ilustración y se emplea con motivos técnicos, didácticos o documentales en el diseño gráfico. Según Canal (2003) esta pueda presentarse como complemento o refuerzo para un tema al mismo tiempo en que embellece un entorno.

EL DIBUJO

El estilo

Canal menciona que cada tipo de ilustración requiere un estilo de dibujo diferente (Fig. 12) el cual en general debe definir los espacios en donde se aplicará el color correspondiente. De realizarse una ilustración en aerógrafo por ejemplo, es necesario velar porque el dibujo sea preciso y delimite cada detalle para que al momento de pintar se obtenga un mejor resultado. Quienes ilustran profesionalmente, tienden a variar el tipo de dibujo de acuerdo a la exigencia de cada técnica, esto permite poder llevar a cabo cada una de forma más eficaz.



■ Fuente: *Todo sobre la técnica de la ilustración* (2000)

Dibujo a escala

Según lo mencionado por Canal (2003) los dibujos a escala se suelen emplear para la elaboración de ilustraciones de carácter técnico y conllevan un proceso laborioso. En la actualidad, este tipo de dibujo es respaldado por recursos tecnológicos como la computadora y brinda la posibilidad de incluir mayor riqueza de detalles y exactitud al momento de realizarlo.

MURALES

La pintura mural

Morales (1998) señala que la pintura mural es capaz de reflejar la evolución del hombre, así como su destino ante la historia, siendo posible que este represente sus anhelos, temores y triunfos. El nombre de la técnica proviene del latín “muralis” que se traduce como “pared” y según Morales, su elaboración tiene tres fines principales: el de embellecer a un muro, educar, o expresar un hecho histórico (Fig. 13).

Respecto a su temática, esta gira en torno a ideologías, religión, política y educación.

Soto (2004) citando a Parramón menciona que la pintura mural debe realizarse en razón al lugar que va destinada, ya que a diferencia de otra técnica, esta debe integrarse con el ambiente.



Pintura mural de la Cueva de Altamira (Paleolítico Superior 14.000 a. C.)

■ Fuente: http://zongalo.blogspot.com/2009_03_01_archive.html

“La pintura mural, es una obra que no depende solo de ella exclusivamente, sino de la arquitectura que la rodea y del color y forma de los espacios inmediatos que en la pintura deben ser variados y contrastados” (p. 2).

Por su lado (La Comisión Provincial por la Memoria [CPM], s.f.) en su programa “Jóvenes y Memoria”, menciona que un **mural** es posible realizarlo ya sea en una pared externa o interna, y que dependerá de las dimensiones con las que se cuente, la cantidad de personas a las que podrá llegar.

Es importante que el espacio exterior o interior seleccionado para la realización del mural, sea fotografiado desde distintos ángulos y visto desde diferentes ubicaciones para

disminuir la probabilidad de que surjan sorpresas que no se puedan reparar después de haberlo finalizado. También, cualquiera que sea la ubicación del muro, es elemental que este se encuadre dentro de los intereses de sus futuros espectadores para su mayor funcionalidad.

Por otro lado, se señala que un aspecto primordial a tener en cuenta para la creación de un mural, es el cuidado y preparación del muro, el cual es necesario que se encuentre en buenas condiciones, sin crecimientos naturales como musgo, moho, algas u otro parecido y sin residuos de sustancias que perjudiquen a la preservación o elaboración del mismo, como grasa, humo o pintura.

Para prevenir lo anterior, se recomienda que con la ayuda de un cepillo de cerda dura, se proceda a raspar el muro para luego cubrirlo con una emulsión selladora y antihumedad que al mismo tiempo, apoye a dejar una superficie uniforme y lisa que favorezca a la eficaz elaboración del arte.

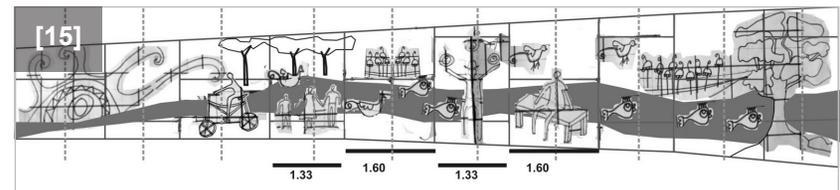
En cuanto a los materiales y técnica a utilizar, estos van ligados al criterio de cada muralista y pueden variar entre pintura de agua, esmalte sintético, temple, esgrafiado, mosaico o técnica mixta.

La persona que realice murales según la CPM, ya sea que trabaje solo o en colaboración con otros, es fundamental que considere la parte de bocetaje previo (Fig. 14 y 15) ya

que aquí es donde se conceptualiza la idea que se desea comunicar, al mismo tiempo en el que se delimita también, los espacios concebidos para distribuir los elementos dentro de la composición.



■ Fuente: <http://carlosvillamartulcanaza.blogspot.com/p/contacto.html>



■ Fuente: <http://espaciospublicosbarriales.blogspot.com>

Cabe mencionar que este bocetaje previo debe estar acompañado de constantes reuniones con todos los involucrados para lograr así el resultado más eficaz y funcional posible.

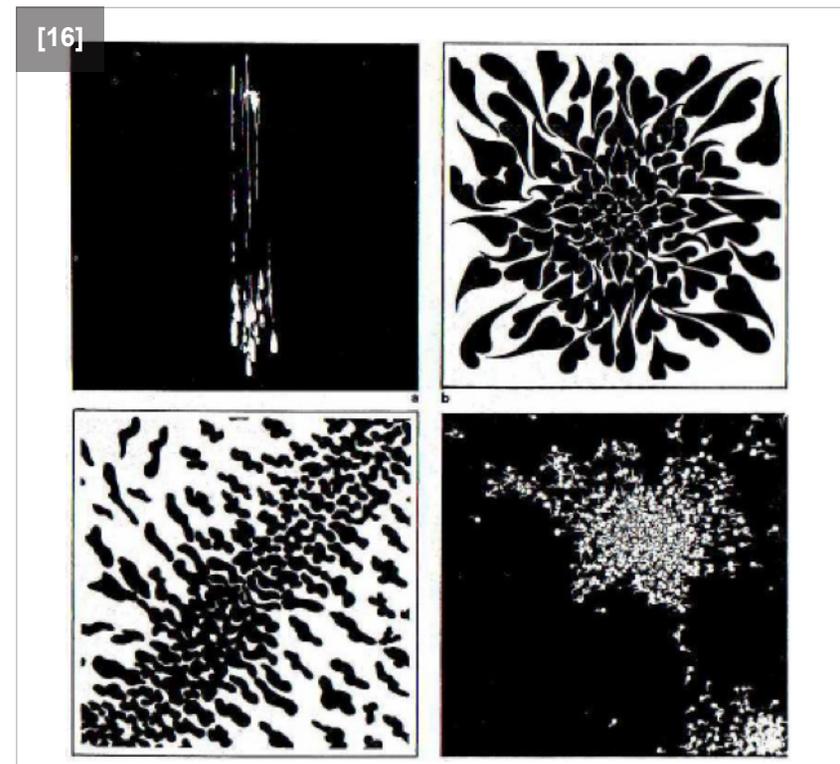
Si el mural tiene como finalidad narrar o relatar algo, la CPM, (s.f.) menciona que se puede aprovechar el recurso de los gradientes, valores tonales o ritmos para crear las transiciones y así generar una obra más armoniosa.

Respecto a la composición, aquí se menciona la importancia de establecer la ubicación de los elementos principales, ya que, dependiendo de esto se obtendrá el resultado que se desea. Si un elemento se posiciona en el centro y se apoya con los ejes diagonales, este tendrá protagónico al mismo tiempo en el que brinda dinamismo. Por otro lado, si el elemento se apoya en un eje horizontal, este transmitirá quietud, rigidez, tranquilidad y mayor estabilidad.

Técnicas de composición

Según FotoNostra (s.f.) la composición se puede entender como la distribución de los elementos que se incluirán en una propuesta dentro de un espacio delimitado de manera armónica y equilibrada.

Dichos elementos se definen con anterioridad para proceder a su colocación dentro de las dimensiones que se tiene y se guían por principios de diseño que Wong (1993) enuncia como forma, repetición, estructura, anomalía, contraste, concentración, textura, espacio, y radiación entre otras. (Fig. 16).

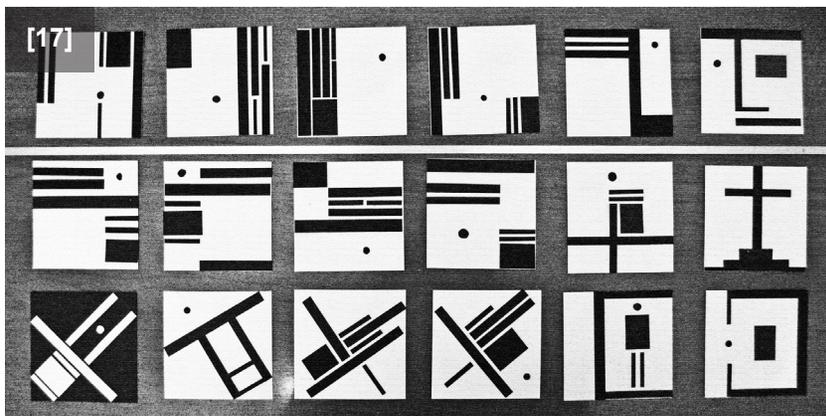


Estructura de concentración con módulos orgánicos y variantes de figura y tamaño.

■ Fuente: http://www.euroamericano.edu.ec/Contenido/0080%20Fundamentos%20de%20diseño%20No%201/6195_15246.pdf

Principios de composición

Según hace referencia Córdova (2012) refiriéndose a los principios de composición en diseño gráfico, estos pueden entenderse como directrices que sirven de guía al momento de disponer elementos sobre un plano o superficie (Fig. 17) en donde se pretende su relación con el objetivo de armar y comunicar un mensaje visual.



■ Fuente: <http://www.ucvmastercd.com/hart/blog/principios-de-composicion/>

De igual forma la diagramación de elementos de acuerdo a Murcia Educa (s.f.) propicia a que una composición pueda ser de dos maneras principales: estática (Fig. 18) que es cuando se apoya de la simetría, repetición y organización de elementos en espacios iguales.

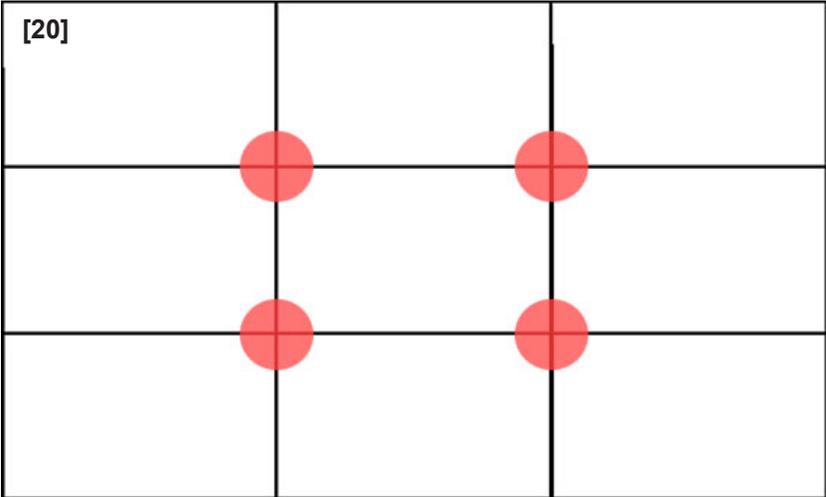
Así como dinámica (Fig. 19) que es cuando se apoya de la jerarquía de elementos incorporando aquí al color y tamaño, contraste y ritmo.



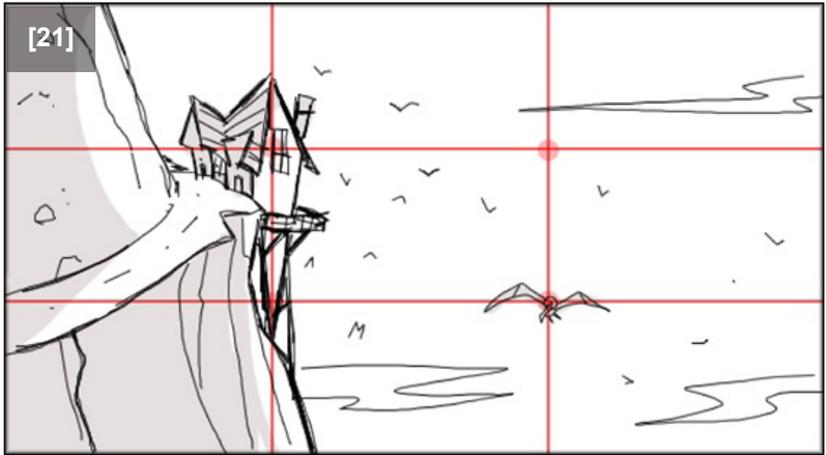
■ Fuentes:

- <http://techgnotic.deviantart.com/art/Sunflower-Movement-442141312>
- <http://www.deviantart.com/art/Mr-Bingley-and-Jane-351276483>

Una composición dinámica sugiere mayor armonía para el espectador y funcionalidad para el desarrollador, debido a que por sus características facilita la integración de centros de interés, los cuales corresponden a los puntos de fuerza (Fig. 20) donde figura el sentido de la imagen y por ende su peso visual, pudiendo mencionar aquí a la conocida como ley o rectángulo de tercios, que se produce al dividir el espacio en tres. (Fig. 21).



Fuente: <http://diccionariofotografico.wikispaces.com/Regla+de+los+tercios>



Fuente: <http://ngichile.bligoo.cl/composicion>

Este peso visual se suele apoyar a su vez de la dirección, la cual impone un recorrido que guía a la vista hasta los centros de interés dando lugar a una lectura que pueda ser rápida, fácil y entendible (Fig. 22).



Fuente: <http://www.taringa.net/posts/imagenes/12582650/Diseno-Grafico--Publicidades-Creativas.html>

Pintura mural en la prehistoria

En esta etapa de acuerdo lo mencionado por Ferrer (1998) los primeros indicios de mural se pueden observar a través de grabados rupestres realizados en lo más profundos de las cuevas, en donde la superficie era limpiada y raspada para poder realizar alguna obra sobre ella. Una de las características es que se resaltaba a la figura humana por medio del aprovechamiento de las formas naturales de la pared. (Fig. 23).

Asimismo con el paso del tiempo, se empezaron a construir muros a base de adobe en los que también se observan restos de pintura mural, la cual era realizada con pigmentos naturales procedentes del arcilla con los que se obtenían colores como el ocre amarillo y rojo, y se empleaba el carbón vegetal.

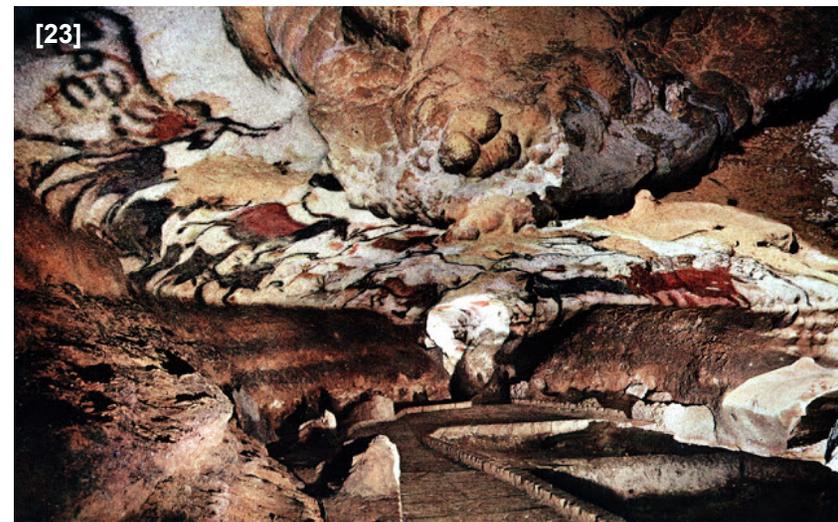
Pintura mural en la antigüedad

En Mesopotamia, Ferrer (1998) menciona que la pintura mural se percibe por medio de esgrafiados geométricos, los cuales eran elaborados sobre superficies finas en las que previamente se había aplicado un acabado con cal.

En Egipto por otro lado, se empleaban soportes de adobe, ladrillo, piedra e incluso madera, los cuales se preparaban con barro procedente del Río Nilo combinado con fibras naturales y en algunos casos con pelos de animales.

Cabe mencionar que el ladrillo era empleado para construcciones domésticas, mientras que la piedra eran reservada para elaborar construcciones monumentales.

En Grecia, el soporte para los murales consistía principalmente en las paredes de las edificaciones que estaban construidas con tierra cocida, tierra blanda o protegida por una capa de mortero. Previo a pintarlas, estas eran preparadas con la aplicación de una delgada capa de arcilla lodosa la cual estaba compuesta por carbonato de calcio y se dejaba secar.



■ Fuente: <http://elviajedearan.blogspot.com/2011/08/dia-6-cueva-de-lascaux-y-visita-de-la.html>

Esta técnica antecede al fresco y permitió a los griegos conseguir un alto grado de perfección gracias a la práctica.

En Roma tuvo un gran desarrollo técnico y se emplearon las técnicas del fresco y temple, las cuales se perfeccionaron y establecieron como se conocen actualmente. En este periodo sobresalen las pinturas de las catacumbas.

Frescos del Renacimiento

De acuerdo a lo mencionado por López (2008) al hablar de los frescos del Renacimiento, es inevitable no hacer mención de los elaborados por el artista Miguel Ángel (Fig. 24) y enfocarse específicamente a Italia. Esta época presentó la cúspide para la técnica de la pintura mural, la cual pese a que se venía trabajando desde la prehistoria aún no había llegado a ser tan monumental ni había explotado sus técnicas. Durante el Renacimiento se logró establecer una pintura muy estable, duradera y con colores que poseen tonos, luz y textura de alta complejidad y difíciles de poder alcanzar con otros métodos.

Entendido que el soporte de esta técnica es el muro, López (2008) señala que al tratarse de estructuras elaboradas con piedra o ladrillo es necesario que se preparen con capas de enlucidos o yesos compuestos por agua, arena y cal.



■ Fuente: <http://www.periodistadigital.com/religion/vaticano/>

A la primera capa que se aplica sobre el muro se le conoce con el nombre de enfoscado (aunque también se le puede encontrar como ariccio o trullisatio) y tiene como fin regularizar la superficie. Corresponde a la capa más gruesa de todas e incorpora la mezcla de arena y cal, siendo la primera en mayor cantidad. Es importante que se aplique sobre un muro que previamente haya sido humedecido, para que este no absorba el agua de la masa.

Sobre el enfoscado se aplica la siguiente capa de enlucido que se denomina revoco e incluye en su constitución una mayor cantidad de cal a comparación del enfoscado.

Su grosor es menor y corresponde a la superficie en la que el artista pintará, por lo que su textura y acabado es de suma importancia.

Gran parte de la dificultad de pintar al fresco y razón por la que pocos la dominan correctamente, radica en que es necesario pintar mientras el revoco aún está húmedo (de allí proviene el nombre de la técnica) además, el fresco no permite correcciones a no ser que se elimine el enlucido y se pinte otra vez o retoque con otra técnica. A diferencia de pintar al óleo o temple en donde se emplea un pigmento ya aglutinado (con aceite, huevo o cola) en el fresco se utilizan pigmentos en polvo de origen mineral mezclados con agua que se aglutinan con la cal del revoco y crean una superficie cristalina y lisa. Por esta razón menciona López (2008) que los artistas que emplean la técnica al fresco, aplican el revoco por secciones sobre las que trabajarán el mismo día. Estas secciones se conocen como jornadas o giornata y la identificación de sus bordes ayudan a reconocer si un mural fue elaborado con dicha técnica.

EL MURALISMO MEXICANO Y SU RELEVANCIA PARA LATINOAMÉRICA

De acuerdo a lo mencionado en el documento compartido por la Comisión Provincial por la Memoria [CPM] (s.f.) la pintura mural es un género que se remonta desde que el hombre inició a manifestarse a través del dibujo y la pintura, e incluye a los asirios, los egipcios, los griegos, los chinos, los japoneses, medievo europeo, renacimiento y barroco.

Es a partir del siglo XX cuando esta expresión pasa a formar parte del paisaje urbano en muchas ciudades del mundo.

En el año de 1930 según la CPM, en Latinoamérica se consolida el muralismo como se conoce actualmente, con la aparición del muralismo en México en manos de la iniciativa del gobierno del Presidente Álvaro Obregón en conjunto con el apoyo del ministro de Educación Pública, José Vasconcelos y exponentes como Clemente Orozco, Diego Rivera y Alfaro Siqueiros, a partir de la revolución mexicana, la cual arraigó consigo el deseo de contribuir a la formación de identidad y cultura del pueblo (en su mayoría analfabeto), y la enseñanza a través de obras de artistas que pudieran estar al alcance de las masas.

La CPM (s.f.) citando a Argam, menciona que los primeros murales tenían un carácter de celebración y decorativo, mientras que con el paso del tiempo estos fueron adquiriendo un carácter más narrativo el cual era fácil de comprender.

Si bien no se acordó manejar o guiarse por un estilo o motivo en particular, según Foster, Krauss, Bois y Buchloh (2004) las obras adoptaron un modo de realismo social inspirado en el arte prehispánico, los cuales mostraban a héroes, al pueblo mexicano y transmitían el respeto hacia las tradiciones indígenas y la historia.

Foster et al. (2004) señala que “la nueva generación deseaba crear un nuevo arte nacional que a la vez fuera independiente, socialmente comprometido, populista y de vanguardia” (p. 255). Capaz de incluir además, las cualidades espirituales de los frescos del renacimiento.

Exponentes del muralismo mexicano

En lo que a los mayores representantes del muralismo mexicano se refiere, en el caso de Rivera y Siqueiros, se mantuvieron un tiempo en Europa, principalmente en París e Italia, en donde se dedicaron al estudio de las novedades de la vanguardia y el arte del renacimiento, incluyendo aquí obras de Giotto, Uccello, Piero della Francesca y Miguel Ángel, entre otros. Las cuales acogían y educaban a las masas con su temática principalmente religiosa.

Al volver a México y paralelo al inicio del programa muralista de Vasconcelos, Foster et al. (2004) menciona que Siqueiros publicó su “Manifiesto para los Artistas de América” en donde se menciona la intención de acoger

un tipo de arte monumental y heroico, que fuera público y mantuviera la base del arte de la América prehispánica, refiriéndose al muralismo.

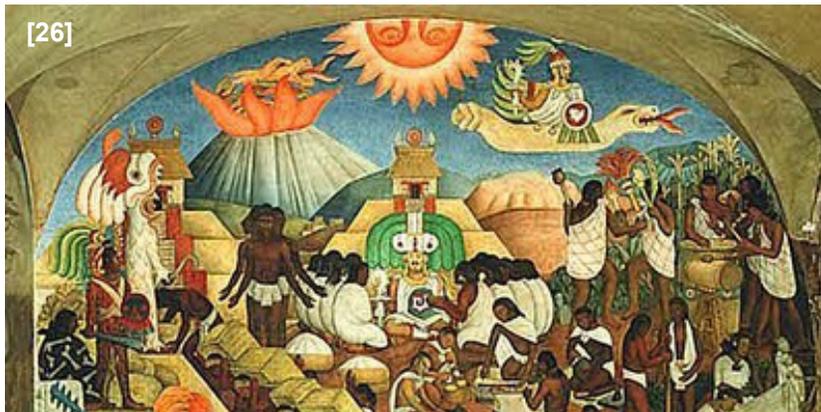
En este punto, Rivera, Siqueiros y Orozco empezaron a trabajar en la creación de distintos murales por encargo ubicados en diferentes puntos, siendo uno de los primeros lugares, la Escuela Preparatoria Nacional de la Ciudad de México (Fig. 25).



■ Fuente: http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2012_087.html

Seguido de esto, Siqueiros publica otro manifiesto, el cual sirve para describir las bases del movimiento muralista el cual se definía como un arte público, de motivación ideológica y didáctico.

En cuanto a estilos propios Rivera se caracterizó por emplear en sus murales formas planas decorativas y simplificadas en contraste con formas más estilizadas y personajes realistas (Fig. 26).



■ Fuente: <http://espina-roja.blogspot.com/2011/01/muro-central-diego-rivera-la-historia.html>

Por su lado Siqueiros decidió experimentar con variedad de materiales y técnicas lo cual produjo que sus murales fueran dinámicos y audaces. Su estilo giraba en torno a incluir elementos surrealistas a través del empleo de múltiples perspectivas, colores vibrantes, distorsión combinadas con realismo y fantasía (Fig. 27). Lo cual respaldaba su deseo de expresar la fuerza en bruto de la lucha universal de los trabajadores.



■ Fuente: <http://www.geocities.com/smemexico/mural.html>

Así mismo, Orozco (Fig. 28) se distingue por enfocarse al sufrimiento humano oprimido representado en un “realismo social expresionista sincero y a menudo angustioso” (p. 256).



■ Fuente: <http://museografo.com/la-trinchera-de-jose-clemente-orozco/>

Luego del muralismo en México, de acuerdo a lo mencionado por la CPM (s.f.) este se expandió a otros países de Latinoamérica, dirigiéndose principalmente al sur y a aquellos en donde la situación social era más crítica con respecto al comunidad indígena como Chile, Ecuador, Colombia, Argentina y Brasil. En estos países, se encuentran exponentes como Cândido Portinari de Brasil, Guayasamín de Ecuador, y el grupo Espartaco de Argentina formado por Juan Manuel Sánchez, Elena Díaz, Mario Mollari y Ricardo Carpani. Este último grupo describió en un manifiesto publicado, la posición de la pintura de caballete en la sociedad, la cual de acuerdo a su criterio, está al servicio del imperialismo y corresponde a un arte burgués debido a que no llega a un público heterogéneo.

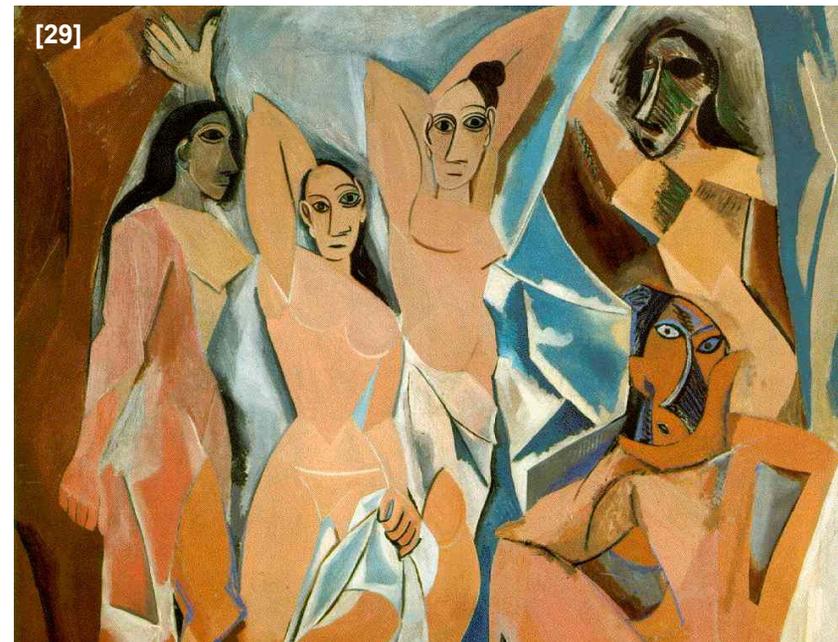
Así bien en América, la pintura mural tuvo sus enfoques distintivos de acuerdo a la cosmovisión de cada cultura y especialmente las culturas mesoamericanas dejaron murales con pruebas que expresan el grado de desarrollo social, político, económico y cultural que poseían.

Estilos predominantes en el muralismo mexicano

De acuerdo a Foster et al. (2004) es importante resaltar que a la influencias prehispánicas mexicanas se le combinaron estilos presentes en el renacimiento italiano y corrientes como el Cubismo, Futurismo, Expresionismo, Postimpresionismo, Surrealismo y Neoclasicismo.

Cubismo

Según Definición.de (s.f.) el Cubismo se refiere a al movimiento surgido en el siglo XX que se basa en el empleo de figuras geométricas, característica que influye en la alteración de la perspectiva y descomposición de las formas naturales en las composiciones. Comprende a dos fases que son el Cubismo Analítico y el Sintético, e incluye a exponentes como Pablo Picasso (Fig. 29) y Juan Gris.



Les demoiselles d'avignon - Pablo Picasso

■ Fuente: <http://gustavoarielschwartz.org/2012/08/06/einstein-picasso>

Futurismo

Es un movimiento que se diferencia por sus vibrantes composiciones de color, las cuales se realizan con la finalidad de expresar dinamismo y movimiento (Fig. 30). De acuerdo a Arte España (2005) se apoya de los recursos de la yuxtaposición y repetición para crear ritmos que favorezcan a expresar dicha característica. Incluye escenas en donde se puede percibir a personas o animales con varias extremidades y sus exponentes extraen la temática de sus obras de la guerra, deportes, vehículos en movimiento, máquinas y cultura urbana.

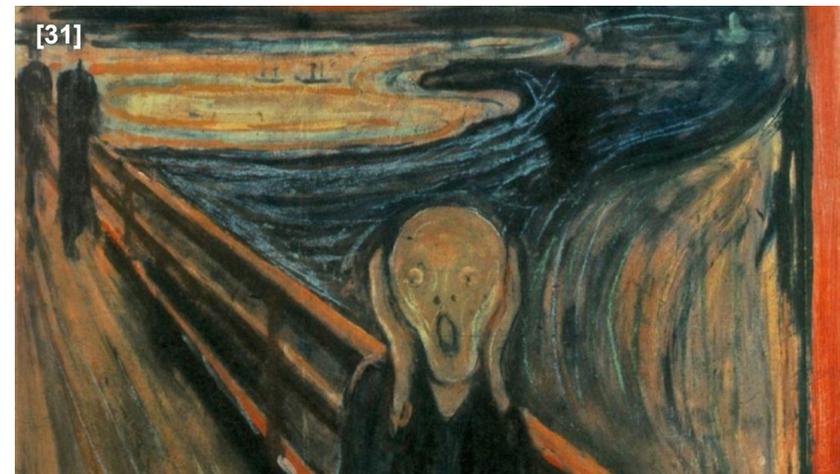


Il cavaliere rosso - Carlo Carrà

■ Fuente: http://elpais.com/diario/2009/02/18/cultura/1234911601_850215.html

Expresionismo

Es un movimiento que se basa en la expresión de los sentimientos más que en la representación del mundo real. Según Arte España (2010) las obras realizadas aquí incluyen “angustia existencial” la cual logra expresarse a través del empleo de colores fuertes, puros, composición agresiva, formas retorcidas, alteración de la luz y la perspectiva. Toma inspiración de las máscaras primitivas de Oceanía, África y uno de sus exponentes más sobresalientes es Edvard Munch, autor de la obra “El grito” (Fig. 31) la cual busca “expresar el desfallecimiento del hombre ante una realidad cada vez más confusa y compleja” (p. 1).



Detalle de Skrik (El grito) - Edvard Munch

■ Fuente: <http://www.arteespana.com/expresionismo.htm>

Postimpresionismo

Es un movimiento que surge influenciado por el impresionismo pero con temáticas que buscan poder expresar las emociones. Luke (s.f.) explica que el Postimpresionismo basa su obra en el uso del color por medio del cual define formas y planos, y en una visión más subjetiva del mundo. Sus exponentes se sienten atraídos por lo exótico y realizan pinceladas cursivas para expresarse (Fig. 32).



De sterrennacht (La noche estrellada) - Vincent Van Gogh
 ■ Fuente: <https://apunteshistoriaespana.wordpress.com/el-postimpresionismo/>

Surrealismo

Según Portal del Arte (s.f.) corresponde a un movimiento que busca expresar libremente el pensamiento, el cual está ligado a la revolución. Tiene sus inicios con André Bretón y se respalda empleando formas abstractas y simbólicas. Arte España (2006) explica que se apoya de recursos como la animación de lo inanimado, máquinas fantásticas y metamorfosis para generar en sus obras relaciones forzadas que representen el mundo de los sueños (Fig. 33).



La persistencia de la memoria (Los relojes blandos) - Salvador Dalí
 ■ Fuente: <http://crudamagazine.com/actualidad/arte-actualidad/25-anos-desde-salvador-dali/>

Neoclasicismo

Es un movimiento que surge del deseo de seguir normas artísticas establecidas en la antigüedad clásica de la cultura greco-romana en donde se percibe la búsqueda de la perfección y la exaltación de la figura humana. Harper (s.f.) menciona que la pintura se caracteriza por contener armonía, equilibrio, uso del claroscuro y predominio del dibujo sobre el color. (Fig. 34)



The farewell of Telemachus and Eucharis - Jacques Louis David
 ■ Fuente: <http://www.arteespana.com/neoclasicismo.htm>

MURALES EN BRASIL

Correa (s.f.) menciona que en Brasil a diferencia de varios países de Latinoamérica, la pintura mural en sus inicios no contuvo el sentido político a nivel de cómo sucedió en México, debido a las notables diferencias entre los acontecimientos sucedidos en el tiempo de la conquista por parte de Portugal.

Sin embargo, Correa resalta que de igual forma, este presentó un gran identificador de cultura para el país. Las primeras muestras de pintura mural se encuentran presentes en capillas como parte de la cristianización de los Jesuitas. En tiempos en donde se vivía en condiciones modestas, el soporte al que se tenía mayor disponibilidad eran las paredes.

En el año de 1922, en Sao Paulo se lleva a cabo el evento “Semana de Arte Moderno” el cual presenta para la historia del arte brasileño un suceso de gran importancia que apoyó al surgimiento de pintores, escritores y músicos, los cuales mostraban una nueva dirección en cuanto al arte que era “autorizado” por la clase dominante. Fue en este momento entonces, según Correa, en donde en ciudades del país como Sao Paulo, Porto Alegre, Río de Janeiro y Belo Horizonte comenzaron a aparecer murales y mosaicos de gran magnitud que se combinaban con la arquitectura y conectaban a espacios públicos y privados.

Entre los muralistas que surgieron a mediados del siglo XX hubo quienes se interesaron en el movimiento comunista internacional y se introdujeron a la política, dando como resultado en sus obras, una influencia del muralismo mexicano como lo fue el caso de Carlos Jacchieri quien fue alumno en México de David Alfaro Siqueiros. Así también, se mencionan de la época nombres como los de Cándido Portinari y Fulvio Pennacchi, quienes emplearon la técnica del fresco y en el caso de Pennacchi, incluyó en sus obras temas religiosos y campestres (Fig. 35).



- Fuentes:
- (35) <http://just-talk-about-art.blogspot.com>
 - (36) Mural de San Bartolo, Guatemala
<http://www.mesoweb.com/reports/SanBartoloWest.html>

Aunque como se ha mencionado, el movimiento muralista en Brasil no fue a las mismas magnitudes en comparación de otros países Latinos, la técnica fue acogida y practicada por varios artistas quienes durante el periodo de 1964 a 1985 debido al golpe militar, se vieron en la necesidad de no realizarlos ya que el gobierno dictatorial oprimía cualquier tipo de expresión artística y peor aún, si esta tenía un alcance y carácter público como el mural. Pasada esta época la producción de murales se continuó aunque nunca del mismo nivel a como se realizó inicialmente, debido a que según Correa (s.f.), los artistas fallecieron y no pudieron formar a seguidores.

PINTURA MURAL Y MURALISMO EN GUATEMALA

En Guatemala, los cimientos del arte comienzan con las pinturas rupestres (Fig. 36) que se encontraron en las cuevas de Yalpemach, en Chisec, Alta Verapaz, y en otras más en sitios como Quiriguá, Uaxactún, Piedras Negras, y Tikal de acuerdo a Soto (2004).



En Guatemala durante la época de la Colonia, la ambición de los conquistadores por cristianizar a los indígenas, quienes eran analfabetas, los llevó a respaldarse del uso de imágenes y figuras para narrar pasajes cristianos a través de la pintura mural. En sitios como el convento de San Francisco y la Compañía de Jesús en La Antigua Guatemala, se pueden observar frescos con escenas de frailes y temas con predominio de formas geométricas y simbólicas.

En cuanto al muralismo en el país, fueron las costumbres mayas, la conquista española, la revolución y el cristianismo, los aspectos que inspiraron a los principales exponentes del movimiento durante los años 50, quienes de acuerdo a Morales (1998) comprendían a seis hombres que tras volver del extranjero y pasada la revolución de 1944, tuvieron el deseo de “plasmear en un muro, rostros, cuerpos, detalles y sentimientos de aquellos personajes que no dejan de ser motivo de inspiración: los indígenas” (p. 8). Aquí se incluyen a Roberto González Goyri, Dagoberto Vásquez, Efraín Recinos, Guillermo Grajeda, Carlos Mérida y Carlos Amaya.

Morales citando a González menciona que fueron los arquitectos y no los pintores los que impulsaron al arte muralista en el país. Así bien, los murales corresponden a obras maestras de arte nacional que fueron elaborados “para la colectividad y por medio de ella se ha aprendido la historia” (p. 8).

De acuerdo a lo mencionado por Escobar (2011), en la ciudad de Guatemala se cuenta aproximadamente con medio centenar de ejemplos del movimiento muralista, los cuales proceden de diferentes épocas y pueden ser vistos en diferentes puntos como parte de la fachada o vestíbulos de edificios públicos y privados.

Si bien, se habla de la influencia del muralismo mexicano en gran parte de Latinoamérica incluyendo a Guatemala, Escobar citando a Aragón (s.f.) menciona que el enlace más fuerte que se puede distinguir entre ambos es el tema de la revolución.

En el siglo XX, Soto (2004) citando a León menciona que fue Jaime Sabartés quien tras su llegada al país en 1904, sirve de impulsor a jóvenes artistas como Carlos Mérida, Rafael Rodríguez Padilla, Carlos Valenti, entre otros. Algunos tras haber viajado a diferentes lugares de Europa como Italia, París y España, regresan a Guatemala, siendo Rafael Rodríguez Padilla el fundador en 1920 de la Escuela de Bellas Artes de donde salieron exponentes del arte contemporáneo guatemalteco como Oscar González Goyri, Salvador Saravia, Dagoberto Vásquez, Guillermo Grajeda, por mencionar algunos.

En dicha escuela además, en el año de 1947, el pintor cubano Eduardo Abela impartió clases sobre la técnica mural enfocada principalmente en la técnica del fresco, la cual dominaba y sirvió de guía para talentos emergentes de la época entre los que se pueden mencionar a Juan de Dios González, Miguel Ángel Ceballos Milián y Arturo Martínez. Carlos Mérida corresponde a uno de los exponentes más sobresalientes del país, siendo un muralista cuya obra en un inicio estuvo influida por el período Azul de Picasso, pasando luego a un sentido más abstracto y geométrico, contrario al estilo narrativo de la corriente. (Fig. 37).



Mural en vidrio titulado "la confluencia de las civilizaciones en las Américas" por Carlos Mérida expuesto en el Centro Cívico en San Antonio, Texas, USA.
 ■ Fuente: <http://guatemalainmortal.blogspot.com/2013/01/carlos-merida.html>

En el Palacio Nacional de Guatemala se puede observar una serie de murales (Fig. 38) situados en las escalinatas que conducen al segundo piso, elaborados por Alfredo Gálvez Suárez en donde aborda el tema de la cosmovisión maya y el encuentro con los conquistadores. Aquí, Escobar menciona que la técnica empleada por el artista difiere a los del muralismo principalmente porque consisten en un "falso mural", es decir, que el artista elaboró lienzos para luego poder adherirlos a la pared en lugar de realizarlo directamente sobre ella. Asimismo otra diferencia es la línea empleada en los personajes, la paleta y la técnica, la cual consistió en el empleo de un pigmento con cola similar a la acuarela. Mencionados lienzos giraban en torno a proporciones de 4.5 metros de altura con anchos variables que en conjunto suman un estimado de 40 metros.



Mural: Sangre, técnica y espíritu, Palacio Nacional de Gt. Por Gálvez Suárez
 ■ Fuente: <http://www.esquisses.net/2013/11/de-museos-y-la-historia-que-nos-dejan-ver/>

Escobar (2011) citando a Monsaco menciona que artistas como Alfredo Gálvez Suárez y Carlos Mérida realizaron estudios folcloristas desde el año de 1916, los cuales influyeron en la incorporación del tema indígena en su obra en una época en donde aparentemente era una ofensa poseer una pieza con dicha temática.

Escobar citando a Ayala explica que la nueva generación de artistas en el país cuenta con un elevando nivel de originalidad además de un buen dominio de la abstracción, así mismo, gozan de experimentar también con nuevos materiales y no limitarse solamente al recurso de la pintura.

Aunque se habla mucho acerca de las técnicas de fresco, seco, cáustica y temple, entre otros, al momento de referirse a la pintura mural, otra técnica compleja y trabajada desde la antigüedad es la del mosaico. Esta según Morales (1998), se realiza a base de piezas pequeñas que se unen entre sí para formar figuras, similar a un rompecabezas formado por cuadros pequeños. En la ciudad de Guatemala, un ejemplo de mosaico se puede encontrar en la parte exterior del Gran Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias, el cual comprende un revestimiento de mosaico que se caracteriza por reflejar la luz y proporcionar efectos que complementan a la estructura y la vuelven única.

Son sitios como el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, la Municipalidad, el Museo Numismático (Fig. 39) y el Banco Crédito Hipotecario Nacional en los cuales se observan murales que marcan una época en el país, y en donde son más visibles al público.



“Sacerdotes danzantes mayas” Carlos Mérida 1965.

■ Fuente: http://www.prensalibre.com/cultura/murales-cuentan-historia_0_481751826.html

De acuerdo a Escobar (2011) citando a Ayala, a finales de los años 80 en la capital, el mural fue poco a poco retomado para ser integrado a la arquitectura, siendo en esta ocasión con finalidades principalmente artísticas y decorativos lo cual no menosprecia su calidad y acabado. Muestras de esto son obras realizadas como la de Manolo Gallardo en el edificio Palladium en 1992, la fachada en mosaico del Edificio Novatex por Roberto González Goyri en 1999 y el altar en la iglesia La Villa de Guadalupe, de este mismo autor.

En los últimos años, Escobar hace notar que se han trabajado murales con la técnica del mosaico que vale la pena mencionar como lo son el llamado “Serpiente y acueducto” (Fig. 40) ubicado en un muro sobre el bulevar Liberación, y otro llamado “Bestiario” (Fig. 41) localizado en la parte externa de uno de los muros del zoológico La Aurora. Ambos elaborados por el colectivo de artistas La Torana en los años 2007 y 2008 respectivamente.



La técnica mural debido a su monumentalidad y complejidad exige recursos económicos y espacios, que de acuerdo a Herrera, es difícil de obtener en el país. “Creo que las nuevas generaciones necesitan fondos; harían mucho más si los tuvieran. Por eso, más bien intervienen superficies urbanas con diferentes finalidades” menciona.

Los murales que se realizan en la actualidad según Escobar (2011) guardan su enlace con los realizados en épocas anteriores (como los que se encuentran en el Centro Cívico) en la integración que presentan entre el arte en la vía pública con la arquitectura.

Así bien, entre otras localidades en la ciudad de Guatemala en donde se pueden apreciar muestras de murales, Escobar menciona al Museo de la Universidad de San Carlos, Ministerio Público, Academia de Geografía e Historia, El Gran Hotel, Biblioteca Nacional, Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, e Instituto de Fomento Nacional.

■ Fuentes:

- 40: Fernando Pacheco (2014)
- 41: <http://elperiodico.com.gt/es/20080108/pais/47282>

Además, Escobar (2011) señala que es posible también encontrarse con murales en residencias, como lo es en el caso de la obra realizada por Efraín Recinos en la fachada de la casa del escultor José Toledo.

En Guatemala se habla sobre una Ley de Protección de Patrimonio, la cual declara a obras destacadas con más de 50 años de antigüedad como Patrimonio Nacional. Si bien varios de los murales cumplen con este requisito es importante de acuerdo a lo mencionado por Monsanto y Araujo, que se les brinde mantenimiento por parte de autoridades correspondientes y dueños del inmueble en donde esta localizado.

Soto (2004) citando a Noriega (1981) menciona que Carlos Mérida puede ser considerado como uno de los más importantes pintores contemporáneos del país e inclusive de Latinoamérica. Se inició a principios del siglo XX y habiendo radicado en París por un tiempo, tuvo como maestros a Van Dongen, Modigliani, y Anglada Camarasa, personalidades que aportaron a su estilo de diseño geométrico. Así mismo, se relacionó con Picasso y Klee quienes lo incitaron a buscar nuevos valores estéticos y a experimentar con materiales para integrarlos a sus obras.

Soto menciona que Mérida se “sumerge en la búsqueda de una pintura funcional, en la integración del arte mural, que llevan al muralismo” (p. 14).

Este se hace amigo del muralista Diego Rivera en México, país donde reside y realiza sus últimas obras hasta su muerte.

Soto resalta obras murales importantes de Carlos Mérida, siendo incluidas aquí:

- Mural “Canto a la raza” en el vestíbulo del Palacio Municipal de Guatemala.
- Mural realizado para el Banco de Guatemala titulado “Sacerdotes danzantes mayas” concluido en 1965.
- Mural del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) con el tema de “Alegoría de la seguridad social” en 1958 (Fig. 42).



■ Fuente: <http://www.literaturaguatemalteca.org/merida.html>

Murales de la Universidad de San Carlos de Guatemala

De acuerdo a Soto (2004) es posible dividir a los murales de la USAC en tres momentos a los cuales se les puede referir como:

- Los primeros y segundos murales,
- Los murales recientes.

Los primeros murales, los cuales fueron realizados entre los meses de abril y mayo de 1973 en las paredes externas de los edificios de Humanidades, Derecho y Ciencias Económicas, contaban con el predominio de textos que llamaban la atención del personal académico y estudiantes, y se combinaban con unas cuantas figuras que incluían a una bandera de Guatemala, gotas rojas que hacían referencia a sangre, manos empuñadas, entre otros.

Dichos textos eran revolucionarios y protestaban respecto a un tema en específico, siendo algunas de las frases incluidas: “Acordaos hermanos que un arma tenemos”, “Toda sangre busca su inquietud, chilam-balam”, o “Esto no es la universidad, es la inquisición.” Por mencionar algunos.

Así bien Soto (2004) citando a Toralla señala que estos primeros murales son resultado de la mezcla de tres aspectos notorios:

- El deseo de encontrar nuevas maneras de expresión.
- El interés de las organizaciones estudiantiles involucradas en la elaboración de murales para lograr transmitir un mensaje a sus compañeros que los incitara a reflexionar.
- El conflicto existente entre grupos universitarios.

Por su lado, los segundos murales, elaborados en 1975 y ubicados en los muros de la plaza Rogelia Cruz, incluyeron murales mejor elaborados y con un estilo más definido. Estos tuvieron enfoque meramente político y quisieron dejar de lado la burla y la expresión individualista de los primeros murales.

De igual forma, los murales recientes (Fig. 43) elaborados entre los años 80 y 90's, incluyeron a escenas conmemorativas o que recuerdan hechos históricos importantes a nivel nacional y latinoamericano, como lo es el caso del mural de la Plaza Sindical que incorpora a la figura de Ernesto Ché Guevara (Fig. 44) y Fidel Castro elaborado en 1997 o el mural del edificio de Ciencias de la Comunicación que conmemora la Revolución de octubre de 1944.



■ Fuente: <http://www.devilsorangels.com/pages/trustyourhustle.html>



■ Fuente: <http://economiausacgt.blogspot.com/2009/03/mural-revolucionario>

En Guatemala, de acuerdo a García (s.f.) el arte naif se empieza a realizar cerca del siglo XIX como herencia española tras la mezcla de las culturas producto de la conquista. Este, también llamado primitivista corresponde a un arte folclórico que incluye a costumbres, tradiciones, creencias y es realizado principalmente en el occidente del país.

Arte naif

El arte naif de acuerdo a lo mencionado por Arte España (2006) corresponde a una corriente iniciada por artistas autodidactas quienes desean huir a lo impuesto por la academia para lograr obras poco convencionales.

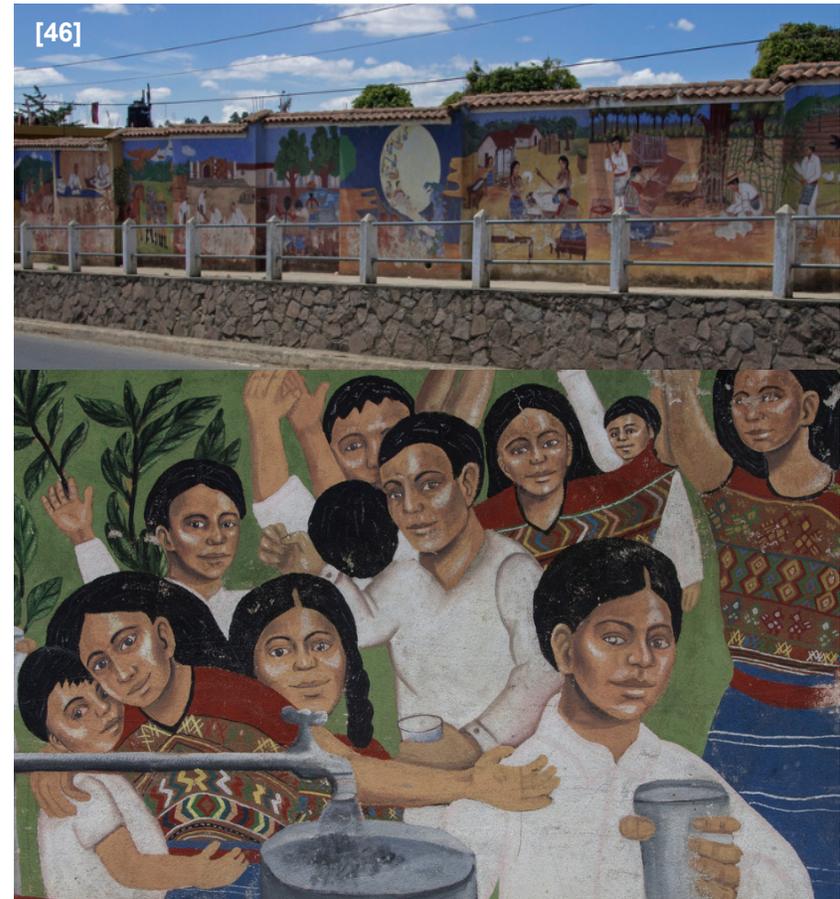
Este busca la simplicidad para expresar un resultado o visión del mundo más sincero y sin engaños. Las obras realizadas bajo esta corriente se caracterizan por poseer rasgos despreocupados, rígidos, contornos definidos, ausencia de perspectiva, detalles minuciosos, expresividad y volumen a través del empleo del color (Fig. 45).



■ Fuente (45): <http://www.arteespana.com/artenaif.htm>

Un importante exponente del arte naif según García es Andrés Curruchich quien posee obras elaboradas en óleo principalmente, las cuales han sido expuestas a nivel nacional e internacional. Curruchich nació en San Juan Comapala, Chimaltenango lugar en donde además se puede observar un mural (Fig. 46) elaborado en la entrada de la ciudad situado sobre las paredes del cementerio. Este mural cuenta con una altura de 2.30 metros y Mata (2014) menciona que fue elaborado de manera colectiva con participación de más de 60 personas.

Dicha obra incluye la representación de tradiciones y costumbres del pueblo kaqchiquel, así como memoria histórica de Comalapa, escenas del conflicto armado, el terremoto del 1976, entre otros. Fue elaborado entre los años 2002 y 2003 con el apoyo de la UNESCO, la municipalidad de Comalapa, Funda Maya y el programa de Coperazione italiana.



■ Fuente: <http://josemata.zenfolio.com/blog/2014/3/murales-de-san-juan-comalapa>

Panorama artístico de la ciudad de Guatemala: condiciones en las que un artista nacional desarrolla su trabajo.

Ser artista en la ciudad de Guatemala según Casa Comal (2004) es nadar contra la corriente debido a que en su mayoría quien se dedica a esto le es necesario recurrir a otra fuente de ingreso para sobrevivir, además de que le toca asumir los roles de representante, productor y distribuidor para si mismo.

Arte Urbano menciona que el fortalecimiento que se le brinde al movimiento cultural y artístico en Guatemala puede contribuir a la formación de una identidad nacional, lo cual hace posible la unión en una sociedad en donde se ha padecido de un conflicto por más de 60 años y que se ve dividida diariamente entre el encuentro de “lo español y lo indígena”.

En la obra se menciona que los proyectos o colectivos se encuentran principalmente impulsados y mantenidos por jóvenes artistas que acogen a la expresión urbana actual sin interés de reconocimiento y que únicamente lo realizan con intención de mantener un espacio que les permita liberar su creatividad al mismo tiempo en que satisfacen la necesidad de expresarse e interpretar su realidad por medio de manifestaciones estéticas.

Los artistas involucrados en la mayoría de los casos se van formando empíricamente, siendo este caso principalmente en lo que a las artes visuales se refiere. Así mismo, en el texto de Arte Urbano se menciona que “muchos de los artistas de la más joven generación se encaminan hacia una visualidad antropológica y participan de proyectos de intercambio, sobre todo a partir de la técnica mural en el entorno comunitario” (p. 20).

La apreciación de varios guatemaltecos con respecto a lo que es bello y artístico, se encuentra guiado por la manera en como Occidente acoge estos conceptos, lo cual produce que lo originario en el país pase a un plano puramente artesanal y folclórico.

Pese a lo anterior, desde la firma de los Acuerdos de Paz en el año de 1996, Arte Urbano hace notar que se registran pasos tímidos pero constantes con respecto a las expresiones sociales de todo tipo, especialmente las artísticas, las cuales han ido creciendo en cuestión de magnitud y calidad en los últimos años.

Como conclusión, se menciona que es importante concebir a la educación, arte y cultura como las bases para la conversión de la sociedad actual, lugar en donde sobra la violencia y aumenta el escepticismo ante instituciones del Estado, partidos políticos e impartición de la justicia.

Con el inicio de un nuevo siglo, en los primeros años del siglo XXI en varias de las ciudades importantes de Brasil, es posible distinguir un tipo de arte que acapara los muros, puentes y viaductos realizado por autores de diferentes orígenes sociales, arte que, presente un rápido desarrollo en cuestiones formales y punto de vista técnico: El graffiti.

EL GRAFFITI

De acuerdo con lo mencionado por Ganz (2004) el graffiti ha existido desde el principio de los tiempos teniendo como prueba de ello, varios grabados realizados en paredes con huesos y piedras como los de las cuevas de Lascaux en Francia. Aquí, el hombre daba los primeros indicios de la técnica de la plantilla y el spray al crear formas a través de soplar polvo de color en sus manos por medio de huesos huecos.

En la historia, el graffiti ha tenido gran valor respecto a su capacidad comunicativa. Durante la Segunda Guerra Mundial por ejemplo, los nazis pintaban las paredes con motivo propagandístico para inducir el odio contra los judíos, de igual forma, este medio también sirvió a los movimientos de resistencia para hacer pública su oposición.

■ Fuente: <http://elpoderdelasideas.com/arte/graffiti-legal-en-trenes-de-francia/>

Así bien, durante las revueltas estudiantiles en Francia que tuvieron lugar entre los años de 1960 y 1970, Ganz menciona que los estudiantes recurrieron al recurso del conocido entonces como “pochoir” término empleado para referirse al graffiti realizado con plantilla quien fue en precursor del movimiento del stencil.

El graffiti actual tuvo su origen en Estados Unidos, principalmente en New York y Filadelfia a finales de la década de 1970 en mano de exponentes como Taki 183, Julio 204, Cat 161 y Cornbread. Estos, iniciaron pintando sus nombres reales o apodos en las paredes y estaciones del metro (Fig. 47). Con el surgimiento del movimiento y la aparición de nuevos artistas, inmediatamente empezaron a surgir los seudónimos que servían de distinción para resaltar los diversos trabajos. En este punto, se diferenciaban dos tipos de artistas que eran los que buscaban fama a través de la creación de obras sorprendentes y pintando trenes, y los que únicamente deseaban comunicar sus ideas con los transeúntes sin ningún tipo de limitaciones.



Ganz (2004) menciona que el motivo por el que se pintaban trenes era porque estos viajaban alrededor de la ciudad y era posible que fueran vistos por millones de persona todos los días. Con el paso del tiempo, las autoridades del lugar tomaron medidas para proteger a los trenes mediante la limpieza regular y la protección en las estaciones.

En este punto y entre los años de 1980, el graffiti atravesó fronteras y se extendió desde América a Europa, en donde lugares como Ámsterdam y Madrid, ya habían presentado indicios del movimiento el cual tenía raíces en el punk. Fue hasta la llegada del hip-hop a este continente que se consolida el movimiento y se extiende a otros lugares como Asia y América del Sur, siendo en este último sitio, lugar donde alcanzado un nivel muy alto de acuerdo a Ganz.

Aunque en sus inicios, el graffiti neoyorquino se basó en el diseño de letras, con el paso del tiempo han surgido diversidad de estilos en todo el mundo, en donde se han combinado letras con ilustración y personajes en diversas técnicas además del spray, como pintura de aceite, acrílico, aerógrafo, tiza al aceite, pósters, stickers y stencil.

Actualmente y en cuanto a tipografía se refiere, Ganz resalta que han aparecido para su aplicación, distintos y nuevos estilos (Fig. 48) entre los que se puede mencionar al estilo blockletter, el wildstyle o estilo salvaje, el popular bubble style y el 3D.



■ Fuente: <http://grofty.com/graffiti-nice-style-october-2010/graffiti-alphabet-bubble-yellow-and-orange-images-01/>

Por otro lado, los personajes que se incorporan en los diseños corresponden a un género dentro del graffiti, el cual incluye a gran cantidad de estilos que van desde ilustraciones simplificadas, a otras más abstractas o algunas tipo cómic, hasta el fotorrealismo.

Debido a que el término graffiti se suele asociar con vandalismo y destrucción, muchos artistas tienden a distanciarse de este, y por su parte, prefieren etiquetar a su trabajo como posgraffiti, neograffiti o arte de la calle.

Graffiti en América del Sur

Aunque en esta región de América la práctica del graffiti inició después que en otras partes del mundo, Ganz (2004) explica que su relevancia en cuanto al empleo de técnicas y dibujos figurativos de carácter naif e ilustrativo, le ha permitido su reconocimiento internacional. Este, refleja los contrastes existentes entre las clases sociales y se ve influenciado por diversas problemáticas sociales y económicas que envuelven a la drogadicción y conflicto entre bandas (Fig. 49).



■ Fuente: Graffiti World (2004)

En Brasil, las ciudades de Sao Paulo y Río de Janeiro corresponden al centro del movimiento del graffiti, contando con variedad de artistas como Os Gemeos (Fig. 50), Nina, Vitché y Herbet, quienes han participado en eventos y exposiciones internacionales que les ha permitido darse a conocer fuera del país.

Así bien, en países como Chile y Argentina también se ha mostrado un notable avance en cuanto al graffiti, mostrando propuestas muy interesantes por parte de sus nuevos exponentes.



■ Fuente: http://blogs.villagevoice.com/streetculture/2009/07/os_gemeos_worki.php

Artistas del graffiti en América y Europa: su estilo, proyectos y enfoques.

Walldesign

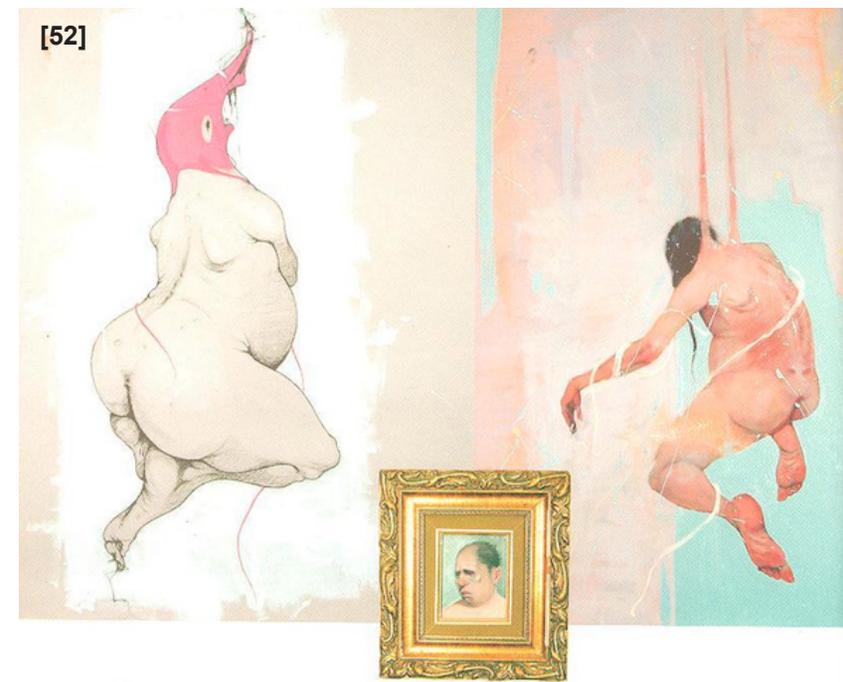
Es un estudio de diseño de fachadas en Europa (Fig. 51) el cual menciona Ganz (2004), fue fundado por sus miembros quienes se iniciaron en el graffiti en los años 90. Su eslogan es: “Declaramos la guerra a las paredes blancas” y se caracteriza por mostrar en sus obras una influencia de la moda y el diseño a través de composiciones claras y sencillas. Se enfatizan en la selección del color y el empleo de sus tonalidades teniendo como base al graffiti.



■ Fuente: Graffiti World (2004)

Merz

Se inició en el dibujo y la pintura desde niño y reside en New York, USA en donde es socio y compañero del escritor Dalek. Se caracteriza por emplear diversas técnicas en sus obras, en donde mezcla la pintura al óleo tradicional con el graffiti. Estas las realiza en diversidad de soportes, siendo principalmente en lienzo, cartón o pared (Fig. 52).



■ Fuente: Graffiti World (2004)

Os Gemeos

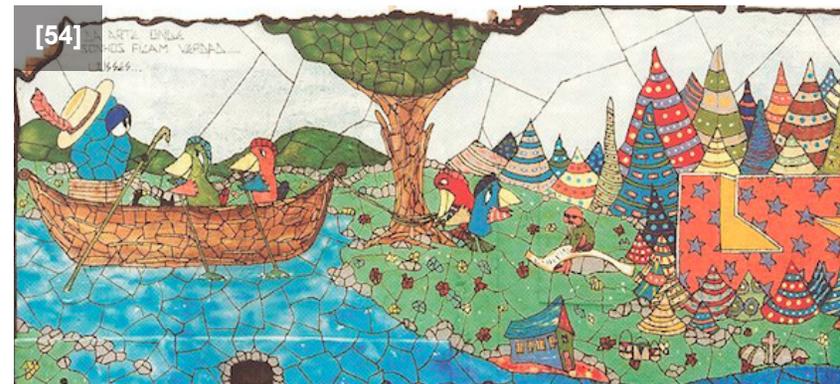
Pioneros del arte callejero en Brasil, Os Gemeos es un dúo conformado por gemelos quienes según Ganz (2004), desde su primer encuentro con la pintura en spray en 1986, se vieron envueltos en variedad de proyectos y eventos que les permitieron llegar a diferenciarse por sus personajes fantásticos que distorsionan a los presentes en los cómics tradicionales y por su lado, se asemejan a las ilustraciones de libros infantiles. Sus obras se encuentran en cualquier lugar sean estos posibles o imposibles y reflejan sus personalidades, emociones y experiencias (Fig. 53).



■ Fuente: Graffiti World (2004)

Sonik 3000

A pesar de que es originario de Cambridge, Massachussets, USA. Se caracteriza por su estilo que refleja una influencia brasileña (Fig. 54) aspecto que tomó tras haber desarrollado proyectos en dicho país. Gusta del empleo de guiños humorísticos que se componen por personajes y textos, los cuales están diseñados para captar la atención de las personas que transitan por las vías en donde sus obras se combinan con el entorno urbano. Sonik 3000 describe a sus obras como políticas en cierto modo, debido a que estas se encuentran pintadas de manera ilegal y son anónimas. Además, ha elaborado proyectos en Nepal e Islandia en donde se ha adaptado a las condiciones y lenguaje propio de cada lugar.



■ Fuente: Graffiti World (2004)

Vitché

Inició a pintar en Brasil en el año de 1987 y se le considera como pionero en cuanto al ámbito de la pintura en spray se refiere en el país. El motivo de sus pinturas de acuerdo a Ganz, es hacer reflexionar al transeúnte cuando contemple sus obras, las cuales se ven protagonizadas frecuentemente por máscaras que surgen del deseo por simbolizar a una cultura superficial (Fig. 55). Este motivo se respalda por el empleo de color en donde sobresale como punto focal el rojo para expresar odio.



■ Fuente: Graffiti World (2004)

Chromopolis

Es un grupo fundado en el 2002, conformado por 16 artistas del graffiti entre los que se puede mencionar a Besok, Codeak, Bizare, Mark 1, Loomit y Os Gemeos. Ganz, menciona que fue organizado por la revista Carpe Diem con el apoyo del Ministerio de Cultura Griego, con la finalidad de fomentar el graffiti como un arte en contexto de Olimpiada Cultural 2000 - 2004 previo a los Juegos Olímpicos de Atenas de 2004.

Divididos por equipos, Chromopolis logró pintar paredes en 10 ciudades distintas (Fig. 56) donde sobresalieron sus majestuosas obras formadas por llamativas composiciones.



■ Fuente: Graffiti World (2004)

Kid Acne

Se inició en el graffiti en 1991 motivado por el artista local Solo One, teniendo apenas doce años. Su trabajo incluye la elaboración de folletos para clubs, diseño para revistas, portadas de discos e ilustraciones para su propio libro llamado Zebra Face. Su estilo lo denomina como Blood and Sand y se caracteriza por incluir a personajes fantásticos (Fig. 57). Kid Acne menciona que gusta traducir sus capacidades con el graffiti a otros ámbitos de trabajo, sin hacer de este un campo serio o formal.



■ Fuente: Graffiti World (2004)

Viagrafik

Es un grupo de diseñadores formado por pintores y artistas underground en Alemania. Sus obras se diferencian por ser polifacéticas ya que incluyen desde campañas publicitarias hasta composiciones tipográficas que se mezclan con la arquitectura. (Fig. 58). Ganz citando a Viagrafik explica que gracias a la incorporación de trabajos de diseño gráfico, el grupo se ha podido fortalecer y dirigirse a nuevos enfoques que les ha permitido aprender sobre factores de equilibrio y composición. Viagrafik resalta que bajo la influencia del lenguaje formal de diseño gráfico, han podido tomar nuevas ideas para construir letras: incluir a la ironía, experimentar con las proporciones y abstraer la forma original de estas hasta que se absorban.



■ Fuente: Graffiti World (2004)

FAVELA PAINTING

Es un proyecto creado por el duo holandés Hass&Hahn en colaboración con un grupo de artistas locales en Brasil, y es reconocido por sus intervenciones de gran formato incluyendo aquí a murales urbanos que toman como lienzo a las edificaciones conocidas como favelas en Río de Janeiro o asentamientos precarios, como se les conoce en Latinoamérica (Fig. 59).



■ Fuente: <http://www.revistarara.com/tres/>

Esta iniciativa según Mazariegos (2011) nace a partir de la necesidad de impulsar estos lugares de manera creativa y crear conexión o enlace entre lo que se ha definido como canon de lo urbano con este tipo de “ciudad informal” la cual “carece de forma, pero no de sociedad” (p. 62). Y contribuir a una redefinición del espacio urbano y convertir a las favelas (en este caso) en un espacio en donde se celebre la vida de manera colectiva.

EL MISTICISMO PREHISPÁNICO Y FLUORESCENTE DE CIX

Antonio conocido mejor como Cix, es un artista mexicano autodidacta que se dedica al graffiti e ilustración. Procedente de Oaxaca, México, según Ruíz (2013) se encuentra influenciado por la misma gente que lo rodea y sus obras se caracterizan por contener un estilo delirante y colorido.

Teniendo en cuenta la importancia acerca de la conservación de las raíces de la cultura y sociedad, Ruíz señala que la obra de Cix sobresale por su interés en expresar a través de los murales, la muy distintiva cultura mexicana, incluyendo a las historias, tradiciones y dioses prehispánicos que conforman y describen a México (Fig. 60).

Entre sus obras se puede mencionar la llamada “educación, solución a nuestros males” (Fig. 61) la cual representa a través de sus personajes, la manera en como la infancia y los valores se corrompen en la realidad actual de México, siendo la única solución viable la educación.



■ Fuente: <http://25-horas.com/el-misticismo-prehispanico-y-fluorescente-de-cix/>

FESTIVAL BONITO MI BARRIO

Bonito mi Barrio, de acuerdo a THY (2014) es un proyecto que englobó a un festival del mural realizado en abril de 2014, que buscó convertir al corazón de zona 4 capitalina: 4 grados norte, en uno de los barrios más bonitos de la ciudad de Guatemala, siendo un plan modelo que sirviera de propagación para otros sitios de la capital del país (Fig. 62).



■ Fuente: http://issuu.com/thymag/docs/tercera_edicion_issuu

Debido a que se vive en una atmosfera en donde es inevitable ignorar los diversos conflictos que afrontan los guatemaltecos diariamente, Bonito mi Barrio fue un proyecto construido sobre la inconformidad de las nuevas generaciones que acuden al arte y la creatividad como medios para la creación de una realidad que propicie la capacidad de sonreír y reclamar las ilusiones perdidas a sus habitantes (Fig. 63).



■ Fuente: Fernando Pacheco (2014)

THY citando a uno de los coordinadores del proyecto, Javi del Cid, resalta el comentario: “pienso que, al final, lo que estamos haciendo nosotros con el barrio, con el mural y todo, es crear el imaginario del futuro de Guatemala.” (P. 35).

Por lo que cabe mencionar que dichos murales (Fig. 64) en su conjunto propician a la comunicación de un entorno que busca diferenciarse como uno de los lugares donde se encuentran los espacios que están sirviendo de plataforma para las nuevas propuestas artísticas y de diseño en el país, incluyendo aquí tiendas de diseño, estudios, y lugares para exposiciones, talleres, conciertos, y cursos.



■ Fuente: Fernando Pacheco (2014)

CAMPAÑA SAÚL E. MÉNDEZ: 9 BIENAL DE ARTES VISUALES DEL ISTMO CENTROAMERICANO

Saúl E. Méndez es una marca guatemalteca que se describe como pionera en moda masculina con alta presencia en el país, sinónimo de innovación y estilo de vida (Saúl E. Méndez, 2014).

Durante 2014 y en contexto con la 9 edición de la Bienal de Artes Visuales del Istmo Centroamericano (BAVIC 9) Saúl realizó una campaña (Fig. 65 y 66) para promover dicha actividad a la cual está vinculado, y se define como un espacio que sirve de plataforma para los participantes que se expresan por medio de lenguajes contemporáneos de arte, incorporando exposiciones, concursos, encuentros teóricos, conversatorios y mesas redondas en su agenda dirigida a estudiantes, artistas, galeristas, maestros y demás público interesado (Saúl citando a Bavic9).



■ Fuente: <https://twitter.com/hashtag/saularte>



■ Fuente: <http://www.saulemendez.com/site/es/mundo-saul/campanas/campanas-moda.html>

A realizarse en zona 4 de la ciudad de Guatemala, la propuesta de campaña de Saúl E. Méndez giró en torno a los murales realizados por ilustradores, diseñadores y artistas durante el festival de mural Bonito mi Barrio llevado a cabo en el mismo sector a principios de año. Aquí, se tomaron muestras de obras o piezas murales las cuales se procedió a integrar con la marca y el evento de Bavic 9 en una composición, generando un resultado llamativo y cargado de expresión artística al tiempo en que brindaba un mensaje conciso (Fig. 67).



■ Fuente: <https://twitter.com/hashtag/saularte>

Ligado a ello además, se desarrolló por parte de la marca, concursos y actividades relacionadas a la campaña, en donde un factor sobresaliente fue el arte en vitrinas (Fig. 68 y 69) de una de las tiendas con mayor afluencia de personas; Saúl Miraflores.

En esta, se promovía al espectador tomarse una fotografía con la obra y publicarla en redes sociales, contribuyendo al éxito y alcance deseado.



■ Fuente: <http://www.estilosaul.com/?p=21199>

MURALISMO, PINTURA MURAL Y GRAFFITI

Escobar (2011) citando a Herrera (s.f.) señala que se pueden diferenciar los términos de muralismo con el de hacer un mural. El primero, según el autor, corresponde a un movimiento artístico enlazado con el realismo social, mientras que el otro por su parte, se refiere a pintar paredes, las cuales previamente han sido preparadas para aplicarles algún material, esto en la mayoría de los casos con fines decorativos y artísticos.

De acuerdo a lo mencionado por Del Vitto (2008) es importante que se diferencie el término muralismo con el de pintura mural, ya que si bien ambas se enlazan por un propósito enfocado al arte público, no se refieren a lo mismo.

En un principio, Del Vitto explica que el vocablo “ismo” que se agrega a la palabra mural para formar muralismo, se encuentra ligado a un pensamiento ideológico, debido a que su traducción se puede interpretar como “idea” o “pensamiento”. Este es compartido por un grupo de personas y se expone en forma de manifiesto, que se refiere a una publicación que trata los principios e intenciones de un movimiento como lo son por ejemplo, el manifiesto surrealista de André Bretón o el manifiesto futurista de Filippo Tommaso Marinetti.

El término “ismo” de acuerdo a la (Real Academia Española [RAE], 2014) corresponde a un sufijo que se agrega para armar sustantivos que refieran a escuelas, movimientos, doctrinas, enseñanzas, o métodos.

Tratado lo anterior, Del Vitto aclara que mural o pintura mural se refiere a cualquier tipo de técnica gráfica que es aplicada sobre una pared o muro. Estas técnicas varían y pueden ir según Hernández (s.f.) desde pintura al temple, óleo, fresco y mixta, esta última incluyendo mosaicos y falsos murales.

- **Temple:** corresponde a una de las técnicas más utilizadas y se emplea con pigmentos que están disueltos con aglutinantes o adhesivos de origen animal o vegetal como leche, huevo, cera, o jabón, los cuales proporcionan a la obra una tonalidad mate.
- **Óleo:** es una técnica que se impuso durante el siglo XV y emplea colores que han sido previamente mezclados con aceite u otra sustancia parecida como linaza de nueces o adormideras, lo cual permite a la obra tener un aspecto brillante y luminoso ideal de acuerdo a Hernández (s.f.) para efectos de transparencia, opacidad, sombras y luces. De igual forma, la técnica es fácil de corregir ya que se puede borrar, lo que contribuye a un resultado mejor acabado.

- **Fresco:** los primeros indicios de esta técnica se dieron en Mesopotamia y Egipto, pero fue hasta la época romana en donde se perfeccionó. Lo que diferencia a esta técnica de otras es que se debe pintar aún con la capa de enlucido húmeda para lograr que los pigmentos se combinen con el agua y cal. Es una técnica que no permite correcciones pero brinda durabilidad y acabado único.

Continuando, Del Vitto (2008) menciona que el muralismo se refiere al movimiento artístico surgido en México durante el año de 1922 y se apoya de la pintura mural y sus técnicas para emitir un mensaje con temática social, política y pedagógica, sin dejar de lado lo estético. Estas obras se rigen por un determinado tipo de imagen y debe poder ser comprendido por diferentes clases sociales.

Aunque hubo indicios de pintura mural en varias partes de América, fue el muralismo mexicano el que logró expandirse a otros lugares de Latinoamérica, como una escuela o movimiento pictórico.

De acuerdo a Del Vitto, en el manifiesto del muralismo se explicaba que el movimiento esta “consagrado a la raza indígena, humillada durante siglos, a los soldados que lucharon en pro de las reivindicaciones populares; a los obreros y los campesinos, y a los intelectuales no pertenecientes a la burguesía” (p. 1). (Fig. 70).



Detalle de “El desembarco de los españoles en Veracruz” mural de Diego Rivera para el Palacio Nacional de México, 1951.

■ Fuente: <http://xoloitzcuintle.creatufo.com/-temas9977.html>

Así bien, a diferencia del graffiti, el muralismo busca integrarse con la arquitectura (Fig. 71) al mismo tiempo que la respeta, tiene un espacio delimitado y no es invasivo. Un mural perteneciente al movimiento del muralismo tiene como fin colocar el mural al servicio del pueblo con un mensaje político, social y humanista para aportar a la cultura, arte e identidad de una sociedad.

Del Vitto (2008) concluye con que en la actualidad se cuenta con muchos pintores de paredes y pocos muralistas, lo cual ha generado un declive de la concepción original, pero ha fomentado a la combinación de nuevas expresiones, siendo algunas, muy ricas estéticamente al tiempo en que persiguen un mensaje social y cultural.



[71]

■ Fuente: <http://blog.hotelescity.com/index.php/la-historia-de-mural-en-c-u/>

MURALISMO Y EDUCACIÓN

De acuerdo a Morales (1998) el muralismo ha podido dejar de concebirse únicamente como una influencia artística y por su lado, puede entenderse como un medio de comunicación social. Morales citando a Serrano (1995) menciona que el muralismo “Es el conjunto de actividades, recursos, materiales, procedimientos y técnicas específicas que se conjugan para la realización de obras llamadas murales, dedicadas especialmente a la comunicación y expresión de contenidos y mensajes” (p. 13).

Emplear al muralismo como herramienta en un sentido didáctico tiene como principales objetivos comunicar de manera educativa los factores o temas de mayor interés y preocupación, para invitar a la reflexión de estos en relación a su impacto en la sociedad (Fig. 72).



[72]

■ Fuente: <http://www.smnr.com.ar/latinoamerica/2011/04/nazza-stncl-charla-y-mural-2-de-abril/#comment-1248>



DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS

Habiendo realizado las guías y cuestionarios a los sujetos de estudio (*ver anexos*) que comprenden a expertos, conocedores, fomentadores y practicantes de la elaboración mural actual y su historia en Guatemala, a continuación se presentan sus respuestas las cuales se encuentran seguidas por una guía de observación que se llevó a cabo a una pieza u obra referida o realizada por cada uno de los mismos, con la finalidad de observar claramente la relación entre lo mencionado por los sujetos y los objetos que se compartieron.





ENTREVISTA

- **Nombre:** José Mario Maza
- **Nacionalidad:** guatemalteca
- **Edad:** 45 años
- **Profesión y puesto:** Arquitecto M. A. – Director de Museos y Centros de Guatemala.
- **Contacto:** josemario35@yahoo.es

1. ¿De dónde cree que proviene la necesidad del ser humano por plasmar en un muro sus ideas, deseos y sentimientos?

Es porque el muro es su soporte más inmediato, el hombre desde principios de su historia se ha guiado por su parte sensorial y otra racional, la parte sensorial comprende simplemente lo que se quiere expresar sin ninguna razón, y la parte racional es la que va estructurando un protocolo para hacer las cosas. El hombre empieza a marcar paredes de la forma más inmediata, básica, e inicial por medio de posicionar su mano sobre la pared y soplar alrededor de ella para que quede su huella. Y lo que pasa aquí es que nosotros como hombres siempre queremos de manera sensorial, no racional, dejar nuestra huella, dejar nuestra memoria, nuestra presencia, certificar y autenticar el que estuvimos e hicimos algo.

.....

■ **Fuentes:**

- <http://www.redcarolina.net/noticias>,
- <http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=219858&page=3>,
- <http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1509871>

El arte sirve para eso, el arte lo que es, lo que representa, es un reflejo de un modo de vida en un tiempo específico bajo puntuales influencias. Entonces, esa es la razón de la necesidad del hombre.

Lo hace más grande, refiriéndome al muro, porque es pretencioso, quiere demostrarlo, que más gente lo vea y con eso se empieza la pintura prehistórica, para llegar a toda la parte de frescos en la cultura clásica, luego con la parte medieval y toda la iconografía, y después un desarrollo inmenso en el barroco en donde el horror al vacío representa ese cúmulo. Esas son las influencias y antecedentes de la utilización de espacios grandes, el cual el único sentido e interés es de que la gente lo vea. Mientras más grande, más gente lo podrá ver. En este caso, para el hombre el tamaño sí importa.

2. ¿Qué puede comentar respecto a la técnica de la pintura mural?

Creo que una cosa es el arte urbano hoy en día y su proyección o su sustento sobre un soporte de gran escala y otro muy diferente es el muralismo como antecedente e integración de las artes en el siglo pasado. Es importante primero definir los elementos que se quiere y cada uno de sus aspectos... si se va a tocar al muralismo, definir qué es muralismo... si se va a tocar arte urbano, definir qué es arte urbano. Para que no se malinterpreten los dos conceptos.

El muralismo es un movimiento que surge como una idea, es una integración de las artes, es una propuesta además muy latinoamericana, es una propuesta que trata de protestar de alguna manera al contexto y será este uno de los pocos vínculos que tenga con el graffiti o con el arte popular como integración de conceptos, aunque no se puede dejar fuera tampoco al formato del que se basan, el gran tamaño.

3. ¿Cuál considera que es el valor principal que la pintura mural ha aportado a través de la historia?

Es un documento. Es la herramienta no más fácil, porque es compleja, pero la más inmediata para documentar una realidad, y entre más grande se haga, más durará. Pasó con los egipcios y luego vinieron los cristianos, quienes destruyeron todo lo que los egipcios habían hecho sobre todo en el talle. En el caso del fresco, lo que se trata es que aunque pase el tiempo, la obra continúe y por eso surge, porque la técnica se apropia del pigmento y lo incrusta en la pared. Por eso los grandes e inmensos mosaicos. Lo que se quiere es documentar y que se tenga una permanencia al mismo tiempo que impacte e informe, esta última parte es la que incluye a la parte educativa.



Detalle de mural egipcio y prehispánico

■ Fuentes:

- <http://www.artehistoria.jcyl.es/v2/obras/7444.htm>,
- <https://tardecroaste.wordpress.com/>

4. ¿Se habla de pintura mural en el tiempo de los mayas? ¿Qué me puede comentar al respecto?

Sí, hay mucho y más si se toma al concepto de pintura mural como la que se hace en los muros. Ya que se puede entender a la pintura mural desde dos conceptos diferentes, si se habla de la estructura del formato o si se habla con respecto al soporte. Si es sobre la estructura del soporte, por supuesto que hay pruebas. Y es interesante, porque además hay graffiti en los mayas, lo cual es maravilloso. Lo que hace la pintura mural en tiempos prehispánicos es documentar no solo el proceso de vida sino también la cosmovisión, y presentación acerca de dónde vienen, quiénes son y para dónde van.

5. ¿Qué me puede comentar respecto al muralismo mexicano?

Tendríamos que hablar primero a qué año o tiempo del muralismo mexicano nos queremos referir, si vamos a hablar del siglo XX, tenemos que hablar de Rivera y con este, también tenemos que hablar de Orozco, Siqueiros, y del componente social o el socialismo en donde los artistas se convierten en vehículos de expresión de la realidad del pueblo. Es donde se está criticando sobre todo, se está protestando y se está documentando lo que está pasando. Lo que pasa con los murales, y por supuesto que Rivera, Siqueiros, Orozco, Mérida, Frida, Rina Lazo, Guayasamin, y otros, por lo que se preocupan es de protestar las injusticias que se están realizando en contra del pueblo, donde la visión política y el componente socialista es inminente en todas estas expresiones de una manera realista muchas veces, pero también se trabaja sobre propuestas poco realistas. Todos y todas bajo un movimiento post cubista, la gente muy robusta y con mucha fuerza, y eso es lo que pasa, que son pensadores en el siglo XX y el movimiento en América Latina lo que trae como resultado de las guerras mundiales es el fortalecimiento y el posicionamiento de los momentos sociales y la protección de la sociedad y la evidencia de las injusticias que se están realizando en relación a ellos en ese momento.

6. ¿En qué otros países de Latinoamérica se habla del muralismo?

Bueno, de Latinoamérica podemos hablar de varios lugares y lo que pasa es que además es interesante porque el muralismo se da sobre todo en países que tienen un componente local indígena grande, fuerte e importante. De los ejemplos inmediatos que puedo tocar en este momento están Colombia, aunque no mucho, Ecuador, Perú, que tiene un poco, Venezuela no conozco cuanto puede tener de ello, México, Guatemala un poco, el resto de Centro América no tanto por razones sociales, políticas y económicas. Y en cuanto a lugares como Chile y Argentina desconozco que se pudo haber hecho respecto al muralismo.

7. ¿El muralismo corresponde a un recurso meramente artístico?

No creo que el muralismo sea exclusivamente artístico, el muralismo utiliza el arte como uno de sus vehículos, pero la idea principal del muralismo es la educación, no de una forma pedagógica sino de una forma formativa, la cual simplemente informa, no es una estructura pedagógica académica que dicte lo que se hace.

Lo que hace el muralismo es informar, es documentar, es contar que está pasando algo y definitivamente lo que el muralismo va a tener es que se realiza para que toda la gente lo vea, lo entienda, se de cuenta, y el estar pasando y pasando se emplea como un recurso, como una oración que se repite y que se quiere que se apropie de la persona.

Lo hizo Guayasamin en el aeropuerto Barajas en Madrid y toda esta parte de murales que es maravilloso.



Guayasamin junto a su mural en el aeropuerto Barajas, Madrid.
■ Fuente: <http://fotos.lainformacion.com/arte-cultura-y-espectaculos>

8. ¿Bajo que técnicas se trabajaban principalmente los murales durante el movimiento muralista?

Se encuentra de todo. Empezamos de lo más básico y elemental que es el fresco pero también hay obras al temple, y con el temple nos vamos a toda la parte de la utilización de aceites. Están los mosaicos, en el siglo XX con el manejo del concreto y el cemento surgen los relieves, toda la parte de fundiciones, la técnica de cloisonné y hoy por hoy con los avances tecnológicos que hay, ya se pueden hacer grandes impresiones que pueden cubrir grandes espacios.

9. En la ciudad de Guatemala, ¿cuáles se consideran obras del movimiento muralista?

Tendríamos que referirnos directamente y por supuesto, a los de la Universidad de San Carlos de Guatemala porque en el caso de la universidad pues es la institución académica la formadora. Por una parte más estilizada, también se puede mencionar al mosaico del Teatro Nacional, el trabajo de Rina Lazo en la USAC, todos los relieves de Mérida, todos los relieves de Grajeda Mena en el Centro Cívico, los de Efraín Recinos y los de Roberto González Goyri básicamente refiriéndose al muralismo. Otra cosa muy aparte son las grandes pinturas que hoy por hoy se están realizando, uno es Valenz, quien trabajó una pintura grande sobre la parte los Próceres.



Pieza parte de los murales de telecomunicaciones - Efraín Recinos
 ■ Fuente: <http://www.panoramio.com/photo/45891443>



Detalle del mural en relieve de las oficinas del IGSS - Roberto González G.
 ■ Fuente: <http://www.conociendoguatemala.com/>

10. ¿Existe prueba de un muralismo contemporáneo en la ciudad de Guatemala?

Bueno, aquí quiero mencionar otra cosa muy importante e interesante, los murales no tienen que ser solo en pared precisamente sino también pueden ser realizados en el piso, hay toda una propuesta y se tuvo el año pasado en la zona 10, con los pasos de cebras en donde intervinieron los artistas, y también en el Centro Histórico entre la Casa Iburgüen y el Palacio de Correos, en donde el paso de cebras son unas cebras precisamente... y entonces es aquí donde nos encontramos con esta parte mural importante e innovadora.

En el caso de Valenz y otros artistas que han surgido recientemente, lo que sucede mucho es que sus obras cambian de soporte, su pintura es constante y su temática es constante, lo único que cambia es que se agranda, entonces es una pintura mural en escala pero no en concepto.

11. ¿Qué guatemaltecos conoce que hagan o hayan elaborado murales sobresalientes en la ciudad?

Alguien que también ha realizado intervenciones de propuesta mural informativo que no había mencionado es Luis Díaz, quien tiene todo este baraje de los grandes maestros que había mencionado anteriormente y podemos ver su trabajo en un edificio ubicado en la zona 14.



Acuarelas que forman parte de "Bestiario" de Luis Díaz, exposición en 2013.

■ Fuente: https://www.cronica.com.gt/cultura-y-ocio/el-bestiario-de-luis-diaz_28407d

12. ¿Podría mencionar la diferencia y similitudes que distingue entre pintura mural, muralismo y graffiti?

El arte urbano es un arte sí de protesta, sí es un arte que hoy por hoy representa la expresión y conceptos de muchos movimientos y/o elementos, mientras que la pintura mural sigue siendo una parte mucho más académica, más formada, más estudiada y mejor planteada, aunque tampoco vamos a entrar a juicio de valor y vamos a decir que uno es bueno y otro malo, sino simplemente que cada una de las expresiones tiene su propia personalidad.

Entonces, una cosa es pintura mural y otra es arte popular o arte de las calles. Si se quiere unir antecedentes de muralismo habría que entender otro tipo de concepto, y el muralismo es un concepto repetido, que se trabaja en Latinoamérica como una protesta sobre esta visión social que se tiene en México, que es un gran antecedente nuestro y tiene a Rivera, Orozco y Siqueiros. En Guatemala, hay grandes murales y trabajos importantes en forma de escultura, pintura hay muy pocos y quizá en Guatemala su referente más inmediato sea Mérida y la integración de las artes que se ve en el Centro Cívico. Luego de ello hay una pintura mural de Rina Lazo, que además es discípula de Rivera y está el ecuatoriano Guayasamin en América del Sur.

A finales del siglo XX y principios del siglo XXI ya se hace integración y posicionamiento de otro tipo de público, que es quien hace la parte del graffiti. Ellos tienen un dominio de la expresión, un *savoir faire*, saben como hacen las cosas, lo cual no significa que tenga academia pero tampoco que no tenga academia no quiere decir que tenga ilegitimación social, que son dos cosas totalmente diferentes, y lo que se maneja más en esta última propuesta es el concepto, que es lo que se tiene como arte conceptual, lo que se tuvo en el siglo XX como arte contemporáneo, y lo que hoy por hoy subsiste y es la idea. Son líneas, son mecanismos y son figuras de expresión.

Más que el soporte, el muralismo, la pintura y el graffiti se relacionan por ser un arte público, el cual es accesible a todo mundo.

13. A su criterio, ¿qué tanto es el apoyo que reciben los artistas que elaboran murales en el país?

Es el mismo apoyo que reciben los que realizan obras en pequeños formatos, no tienen. Y no es algo tan triste, ya que si se tuviera un mayor apoyo empezaría a viciarse la razón de realizar el mural y se convertiría en un trabajo y no una línea de protesta, ya sería una reacción comercial en las que se pierde y se maneja. Como ejemplo, si yo a usted le pago para que realice un mural usted posiblemente hará lo que yo quiera, pero si no le pago, usted tiene oportunidad de crear.

14. ¿Puede concebirse ser muralista como una profesión en el país?

Sí. Y eso me recuerda algo que casi olvidaba. Existió un colectivo llamado La Torana, quien tiene dos murales estupendos uno en el zoológico y otro, el primero que realizaron, que es maravilloso porque tiene ese enfoque prehispánico que se encuentra por el IGSS CAMIP.



Colectivo La Torana en construcción del mosaico mural "Bestiario" en 2007
 ■ Fuente: <http://cultura.muniguate.com/index.php/section-table/43-fincaaurora/176-latorana>

15. ¿Por qué seguir haciendo murales es importante para la nueva generación?

Es la única forma que tenemos para educar a las grandes masas que no saben leer, y esa es la razón por la que el mural surge en el medioevo, fue para educar a las masas y ahora necesitamos como sociedades seguir formándonos y esa es nuestra mejor y más fiel, constante y fuerte arma de educación.

16. ¿Cómo apoyan los murales a crear identidad en el país?

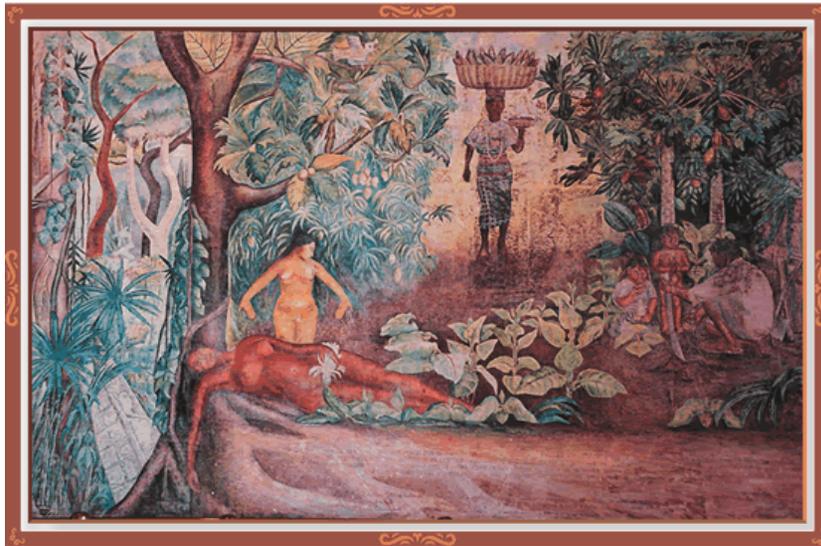
No crean identidad, es una expresión más.



Graffiti ubicado en el centro histórico de la ciudad de Guatemala.
 ■ Fuente: <http://blog.benetton.com/central-america/tag/graffiti/>



■ Fuente: <http://www.taringa.net/comunidades/chapines/3818474/GRAFFI-TIS-ARTE-O-SUCIEDAD.html>



GUÍA DE OBSERVACIÓN #1

- **Nombre del mural:** Tierra fértil
- **Dimensiones:** 4.80 x 3.00 mts.
- **Autor:** Rina Lazo
- **Ubicación actual:** museo de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
- **Contexto:** mural realizado inicialmente para pertenecer al comedor del Club italiano.
- **Año de elaboración:** 1954 – **Restauración:** 1987-90

1. Dirección del formato del mural:

- a. Horizontal**
- b. Vertical
- c. Otro (especificar): _____

2. Técnica empleada en el mural:

- a. Fresco**
- b. Temple
- c. Mosaico
- d. Aerosol
- e. Mixta
- f. Otra (especificar): _____



■ Fuentes:

- http://actividades.musacenlinea.org/rina_lazo.html
- <http://m.s21.com.gt/node/21415>

3. La gama de color utilizada en el mural es:

- a. Monocromática
- b. Complementaria**
- c. Fría
- d. Cálida
- e. Otra (especificar): _____

4. La composición del mural transmite una sensación de:

- a. Dinamismo
- b. Rigidez**

A través de: el empleo de ejes horizontales y verticales los cuales son definidos a través de la posición de los elementos más sobresalientes de la composición.

5. ¿Qué principios de composición sobresalen más en el mural?

- a. Repetición
- b. Gravedad
- c. Ritmo
- d. Ley de tercios**
- e. Dirección

f. Otro (especificar): planos (Elementos ubicados en un primer, segundo y tercer plano).

6. ¿El mural cuenta con un punto focal? Explicar: sí, por su ubicación dentro de la composición, tamaño, contraste de color y lenguaje corporal, se distingue la figura de una mujer desnuda con los brazos abiertos señalando a otra mujer la cual se encuentra postrada sobre la tierra.

7. La ilustración presente en la obra refleja una tendencia o estilo:

- a. Surrealista
- b. Cubista
- c. Hiperrealista
- d. Urbano

e. Otro (especificar): figurativo

8. Los personajes dentro del mural corresponden principalmente a:

- a. Seres humanos**
- b. Animales
- c. Seres imaginarios
- d. Otro (especificar): _____

9. ¿Dentro de la composición del mural se emplea el uso de letras o palabras?

- a. Sí
¿De qué manera?: _____
- b. No**

10. El mural refleja una atmósfera de:

- a. Fantasía
- b. Protesta
- c. Relajación
- d. Reflexión:** por la representación de una escena en la selva con vestigios mayas en donde sus protagonistas son indígenas.
- e. Otro (especificar): _____

11. En el mural, la ilustración posee un carácter:

- a. Informativo
- b. Identificador**
- c. Educativo
- d. Político
- e. Decorativo

12. La diagramación de los elementos dentro de la composición del mural reflejan:

- a. Armonía**
- b. Desequilibrio
- c. Espontaneidad
- d. Simetría
- e. Otro (especificar): _____

13. El porcentaje que el mural ocupa dentro de la pared es:

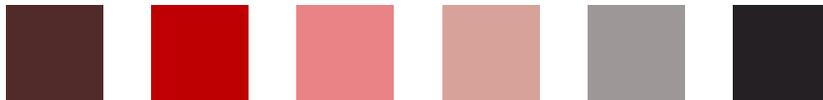
- a. 100%**
- b. 80%
- c. 50%
- d. 30%
- e. 10%

14. ¿El mural intuye estar dirigido a un sector de personas en específico? **Explicar:** sí, posiblemente se encuentra dirigido a un público especialmente guatemalteco, ya que incluye elementos mayas, trajes indígenas, frutas y vegetación del sector.

15. El mural se encuentra deteriorado:

- a. Mucho
- b. Un poco**
- c. No

Explicar: debido seguramente a que fue elaborado hace 60 años y restaurado hace 27 años.



GUÍA DE OBSERVACIÓN #2

- **Nombre del mural:** Muro de la familia
- **Dimensiones:** sin especificar.
- **Autor:** Sergio Valenzuela (Valenz)
- **Ubicación:** boulevard Los Próceres zona 10 capitalina.
- **Contexto:** iniciativa de la Municipalidad de Guatemala que propone a las personas que transitan por el sitio tener un contacto personal con el arte.
- **Año de elaboración:** 2013

1. Dirección del formato del mural:

a. **Horizontal**

b. Vertical

c. Otro (especificar): _____

2. Técnica empleada en el mural:

a. Fresco

b. Temple

c. Mosaico

d. Aerosol

e. **Mixta**

f. Otra (especificar): _____

■ Fuente: Fernando Pacheco (2014)

3. La gama de color utilizada en el mural es:

- a. Monocromática
- b. Complementaria
- c. Fría
- d. Cálida**
- e. Otra (especificar): _____

4. La composición del mural transmite una sensación de:

a. Dinamismo

- b. Rigidez

A través de: el uso de figuras con bordes manuales, formas orgánicas y pérdida de perspectiva.

5. ¿Qué principios de composición sobresalen más en el mural?

a. Repetición

- b. Gravedad
- c. Ritmo
- d. Ley de tercios
- e. Dirección
- f. Otro (especificar): _____

6. ¿El mural cuenta con un punto focal? Explicar: no, debido a que todos los elementos a lo largo de la composición son constantes respecto a color, forma, posición, tamaño y ubicación.

7. La ilustración presente en la obra refleja una tendencia o estilo:

a. Surrealista

- b. Cubista
- c. Hiperrealista
- d. Urbano
- e. Otro (especificar): _____

8. Los personajes dentro del mural corresponden principalmente a:

- a. Seres humanos
- b. Animales
- c. Seres imaginarios**
- d. Otro (especificar):** cosas como muebles, ruedas y escaleras.

9. ¿Dentro de la composición del mural se emplea el uso de letras o palabras?

a. Si

¿De qué manera?: _____

b. No

10. El mural refleja una atmósfera de:

a. Fantasía: por la inclusión de seres irreales en armonía con ambientes fantásticos.

b. Protesta

c. Relajación

d. Reflexión

e. Otro (especificar): _____

11. En el mural, la ilustración posee un carácter:

a. Informativo

b. Identificador

c. Educativo

d. Político

e. Decorativo

12. La diagramación de los elementos dentro de la composición del mural reflejan:

a. Armonía

b. Desequilibrio

c. Espontaneidad

d. Simetría

e. Otro (especificar): _____

13. El porcentaje que el mural ocupa dentro de la pared es:

a. 100%

b. 80 %

c. 50%

d. 30%

e. 10%

14. ¿El mural intuye estar dirigido a un sector de personas en específico? **Explicar:** no, debido a que posee una temática subjetiva y abstracta.

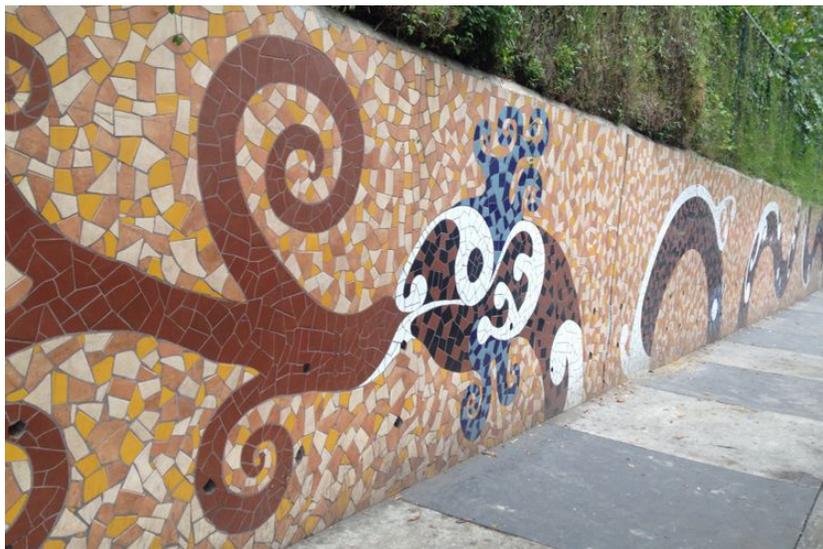
15. El mural se encuentra deteriorado:

a. Mucho

b. Un poco

c. No

Explicar: por el humo, ya que se encuentra ubicado en un sector de gran afluencia vehicular.



GUÍA DE OBSERVACIÓN #3

- **Nombre del mural:** Serpiente y acueducto
- **Dimensiones:** sin especificar.
- **Autor:** Colectivo La Torana
- **Ubicación:** boulevard Liberación zona 12 capitalina
- **Contexto:** revitalización de espacio público y conmemoración histórica al montículo de La culebra y el acueducto construido en la época colonial.
- **Año de elaboración:** 2007

1. Dirección del formato del mural:

a. Horizontal

b. Vertical

c. Otro (especificar): _____

2. Técnica empleada en el mural:

a. Fresco

b. Temple

c. Mosaico

d. Aerosol

e. Mixta

f. Otra (especificar): _____

■ Fuente: Fernando Pacheco (2014)

3. La gama de color utilizada en el mural es:

- a. Monocromática
- b. Complementaria**
- c. Fría
- d. Cálida
- e. Otra (especificar): _____

4. La composición del mural transmite una sensación de:

- a. Dinamismo**
- b. Rigidez

A través de: la utilización de ejes curvos y formas orgánicas.

5. ¿Qué principios de composición sobresalen más en el mural?

- a. Repetición
- b. Gravedad
- c. Ritmo**
- d. Ley de tercios
- e. Dirección
- f. Otro (especificar): _____

6. ¿El mural cuenta con un punto focal? Explicar: no, ya que se cuenta con un protagonista que es constante en cuanto a tamaño, forma y color a lo largo de todo el formato.

7. La ilustración presente en la obra refleja una tendencia o estilo:

- a. Surrealista
- b. Cubista
- d. Hiperrealista
- e. Urbano

f. Otro (especificar): mosaico

8. Los personajes dentro del mural corresponden principalmente a:

- a. Seres humanos
- b. Animales**
- c. Seres imaginarios**
- d. Otro (especificar): _____

9. ¿Dentro de la composición del mural se emplea el uso de letras o palabras?

- a. Sí
¿De qué manera?: _____
- b. No**

10. El mural refleja una atmósfera de:

- a. Fantasía:** debido a la técnica utilizada y la formas principalmente orgánicas e irreales.
- b. Protesta
- c. Relajación
- d. Reflexión
- e. Otro (especificar): _____

11. En el mural, la ilustración posee un carácter:

- a. Informativo
- b. Identificador**
- c. Educativo
- d. Político
- e. Decorativo**

12. La diagramación de los elementos dentro de la composición del mural reflejan:

- a. Armonía**
- b. Desequilibrio
- c. Espontaneidad
- d. Simetría**
- e. Otro (especificar): _____

13. El porcentaje que el mural ocupa dentro de la pared es:

- a. 100%**
- b. 80%
- c. 50%
- d. 30%
- e. 10%

14. ¿El mural intuye estar dirigido a un sector de personas en específico? **Explicar:** no, ya que pese a encontrarse inspirado en elementos específicos de la ciudad de Guatemala, el resultado es subjetivo y capaz de ser interpretado de diversas maneras por todo el público.

15. El mural se encuentra deteriorado:

- a. Mucho
- b. Un poco
- c. No**

Explicar: ya que la técnica con la que se encuentra realizado le permite pretejerse del desgaste que propicia el exterior como la lluvia, sol y humo.



GUÍA DE OBSERVACIÓN #4

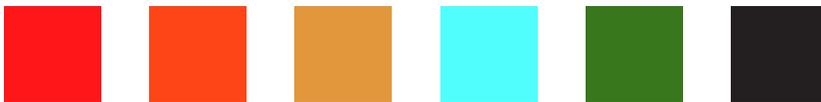
- **Nombre del mural:** Evolución
- **Dimensiones:** 15 x 8 mts.
- **Autor:** Maugdo Vásquez
- **Colaboración:** estudiantes del octavo semestre de la licenciatura en Artes Visuales de la Escuela Superior de Arte de la USAC.
- **Ubicación:** fachada oeste del edificio T3 de la Facultad de Ingeniería de la USAC, Ciudad Universitaria, zona 12 de la capital, Guatemala.
- **Contexto:** pasado de la ingeniería en confrontación y relación con el futuro de esta ciencia.
- **Año de elaboración:** 2013

1. Dirección del formato del mural:

a. Horizontal

b. Vertical

c. Otro (especificar): _____



■ Fuente: https://www.facebook.com/maugdo.vasquez/media_set?set=a.650847211624582.1073741876.100000979283893&type=1

2. Técnica empleada en el mural:

- a. Fresco
- b. Temple
- c. Mosaico
- d. Aerosol
- e. Mixta
- f. Otra (especificar):** pintura a base de agua sobre superficie previamente preparada con lavado, cepillado y raspado.

3. La gama de color utilizada en el mural es:

- a. Monocromática
- b. Complementaria**
- c. Fría
- d. Cálida
- e. Otra (especificar): _____

4. La composición del mural transmite una sensación de:

- a. Dinamismo**
- b. Rigidez

A través de: la ubicación y forma de elementos que apoyan a la distinción de ejes diagonales y curvos.

5. ¿Qué principios de composición sobresalen más en el mural?

- a. Repetición**
- b. Gravedad
- c. Ritmo
- d. Ley de tercios
- e. Dirección

f. Otro (especificar): superposición de elementos.

6. ¿El mural cuenta con un punto focal? Explicar: sí, el cual se encuentra posicionado al centro de la composición con elementos que se dispersan de manera radial, y se sobresalta por medio del tamaño principalmente.

7. La ilustración presente en la obra refleja una tendencia o estilo:

- a. Surrealista**
- b. Cubista
- d. Hiperrealista
- e. Urbano

f. Otro (especificar): cubismo sintético

8. Los personajes dentro del mural corresponden principalmente a:

a. Seres humanos

b. Animales

c. Seres imaginarios

d. Otro (especificar): _____

9. ¿Dentro de la composición del mural se emplea el uso de letras o palabras?

a. Si

¿De qué manera?: _____

b. No

10. El mural refleja una atmósfera de:

a. Fantasía

b. Protesta

c. Relajación

d. Reflexión: en relación a la tema de ingeniería moderna que confronta con antepasado prehispánico de Guatemala.

e. Otro (especificar): _____

11. En el mural, la ilustración posee un carácter:

a. Informativo

b. Identificador

c. Educativo

d. Político

e. Decorativo

12. La diagramación de los elementos dentro de la composición del mural reflejan:

a. Armonía

b. Desequilibrio

c. Espontaneidad

d. Simetría

e. Otro (especificar): _____

13. El porcentaje que el mural ocupa dentro de la pared es:

a. 100%

b. 80%

c. 50%

d. 30%

e. 10%

14. ¿El mural intuye estar dirigido a un sector de personas en específico? **Explicar:** sí, al sector académico guatemalteco general y de cualquier disciplina, ya que refleja la búsqueda del desarrollo y evolución de la tecnología en Guatemala a través del conocimiento y estudio.

15. El mural se encuentra deteriorado:

- a. Mucho
- b. Un poco
- c. No**

Explicar: debido en primera instancia a su reciente elaboración y también, por su ubicación, ya que esta en una edificación donde se aleja de la exposición de sustancias o elementos que pudieran favorecer a su rápido deterioro.



Estudiantes de la USAC interviniendo en la elaboración del mural.

■ Fuente: https://www.facebook.com/maugdo.vasquez/photos_albums



CUESTIONARIO

- **Nombre:** Gabriel Rodrigo Aguilar Araujo
- **Seudónimo:** Zapatoverde
- **Nacionalidad:** guatemalteca
- **Edad:** 29 años
- **Profesión:** Diseñador gráfico
- **Portafolio disponible en:** <https://www.behance.net/zapatoverde>

1. ¿Qué me puedes decir respecto a la técnica de la pintura mural?

Es una pintura de dimensiones grandes realizada sobre pared.

2. ¿Cómo iniciaste a pintar murales y cuánto tiempo hace?

Inicié posiblemente entre los años 2006 y 2007, primero haciendo stencils y luego intentando graffitti, luego en el 2008 cuando viajé a Argentina, conocí a personas que pintaban más con brochas y fue ahí donde inicié a pintar murales con una técnica más libre.

■ Fuente facilitada por Rodrigo Aguilar a través de: <https://www.facebook.com/zapatoverde/photos>

3. ¿Qué crees que ofrece el mural que no ofrece otro medio o técnica?

Mayor alcance y visibilidad, aunque depende también en que puntos o ubicación se realice. Tiene la cualidad de que mucha gente puede acceder más fácilmente a verlo, a diferencia de que si se tratara de un cuadro o un formato más pequeño.

4. ¿Por qué el seudónimo Zapatoverde?

Simplemente porque es mi correo de gmail y me gustó.

5. ¿Cómo fue tu primera experiencia elaborando un mural?

No estoy seguro, ni recuerdo bien cual pudo haber sido, pero eso sí, los primeros murales que hacia los pintaba con aerosol y eran todo un desastre.

6. A tu criterio, ¿un buen mural se basa más en talento o práctica?

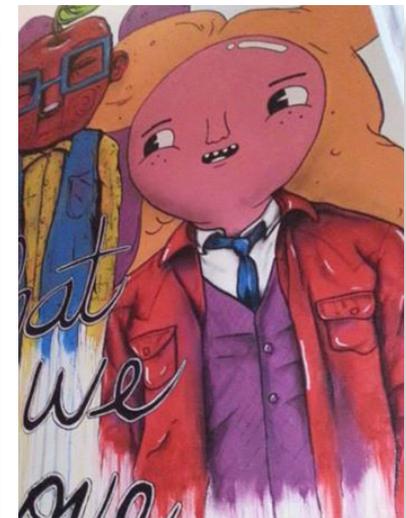
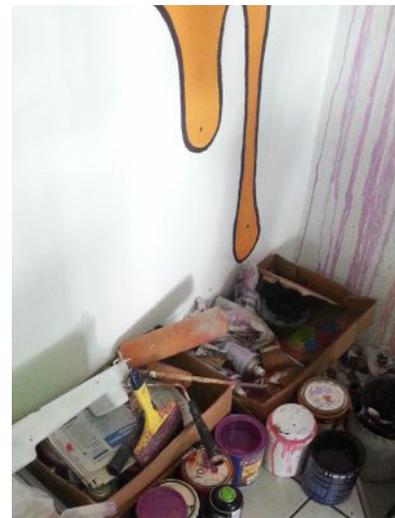
Las dos cosas van de la mano, para tener talento tenés que practicar. Si tenés talento y no practicas, es como desperdiciar entonces el privilegio que poseés.

7. Desde tu punto de vista, ¿cuál es la parte más difícil en el proceso de elaboración de un mural?

A mí lo que más me cuesta es sacar una idea o un boceto, hay muchos murales que he trabajado de forma espontánea, pero cuando ya piden una temática o cierto tipo de detalles, se me hace más complicado.

8. Y de igual forma, ¿cuál es la mejor parte en el proceso de elaboración de un mural?

Verlo terminado. Es la satisfacción de ver la pieza entera.



Mural para las oficinas de Distefano por Zapatoverde y Mkm en 2013.

■ Fuente: https://www.facebook.com/zapatoverde/photos_stream

9. ¿Qué pasos y materiales crees son esenciales para poder elaborar un mural?

Primero, tener una pared es importante, luego, ver la textura o superficie para poder ver que materiales necesitás y cuales te pueden servir mejor, si va a ser con pintura de agua o aceite, aerosol, etc. Creo que ya con eso podés bocetar algo para ver que colores vas a usar o como los vas a aplicar... y ya.

10. ¿En qué proyectos o eventos relacionado a murales has estado involucrado?, ¿cuáles han sido los más importantes?

Los festivales de murales han sido los más grandes, por el trabajo que implica trabajar con mucha gente, la dirección y logística de todo eso. Coordinar gente no es lo mío.

El último en el que he estado involucrado fue en el festival que se realizó en la zona 4 en la parte de 4 Grados Norte durante las fechas de 4, 5 y 6 de abril de este año y que llevó por nombre Bonito Mi Barrio.



Detalle del mural propuesto por Zapatoverde para el festival Bonito mi barrio.
 ■ Fuente: https://www.facebook.com/zapatoverde/photos_stream

11. ¿Has tenido la oportunidad de participar en algún proyecto u evento relacionado a murales fuera del país? de ser así, describe la experiencia.

Sí, cuando estuve en Miami con el estudio de arte Friends With You, trabajé varias propuestas para murales digitales. Luego en Argentina, estuve en unas cuantas pintadas de barrio, pero eran artistas que se juntaban y pintaban en una cuadra o sobre una pared que algún vecino donara.

12. ¿Has tenido la oportunidad de participar en algún proyecto u evento relacionado a murales en alguna ciudad o pueblo del interior de Guatemala? de ser así, describe la experiencia.

Sí, una vez en Xela, Quetzaltenango para una exposición en donde fui parte del grupo que pintó parte de una galería, incluyendo puertas y objetos. Luego con el mismo grupo, también hicimos una mini gira por Xela, en donde pintamos unos bares y unas tiendas.

13. ¿Cuál crees que es la percepción de las personas y sociedad guatemalteca respecto a alguien que elabora murales?

Primero, si ven que lo estás haciendo sin permiso creen que sos un vándalo. Si tenés aerosoles te tachan de marero sin importar lo que estés dibujando. La gente es muy ignorante en ese sentido, porque no se ponen a analizar lo que uno dibuja, sino que de una vez te juzgan por los materiales o porque estás rayando una pared.

14. A tu criterio, ¿existe diferencia entre los murales y el graffiti? ¿cuál?

No estoy tan seguro al respecto, pero creo que toda la gente tiende a creer que el graffiti es pintar únicamente en la calle. Creería también son los materiales los que pueden diferenciar a una de otra, aunque un mural también podría estar hecho solo con aerosol. Yo trato de mezclar brochas y pinceles con aerosol para realizar algunos detalles. Creería que una vez la obra se encuentre un muro, es un mural.

15. ¿Has elaborado murales para alguna marca? de ser así, ¿qué marcas y cómo ha sido la experiencia?

Sí, en un evento para la marca Converse, pero era sobre unas planchas de madera. De igual forma, elaboré también otro mural para Distefano y Kimberly Clark, ambos para el interior de sus oficinas.

Trabajar con un cliente es más complicado, porque le limitan la libertad a uno, quieren ciertos detalles e incluso incluir otras marcas. Al final, terminan metiendo sus manos en una pieza que en un principio iba a ser solo decorativa.

16. ¿Crees que puede emplearse a la pintura mural como un recurso de diseño gráfico? ¿cómo?

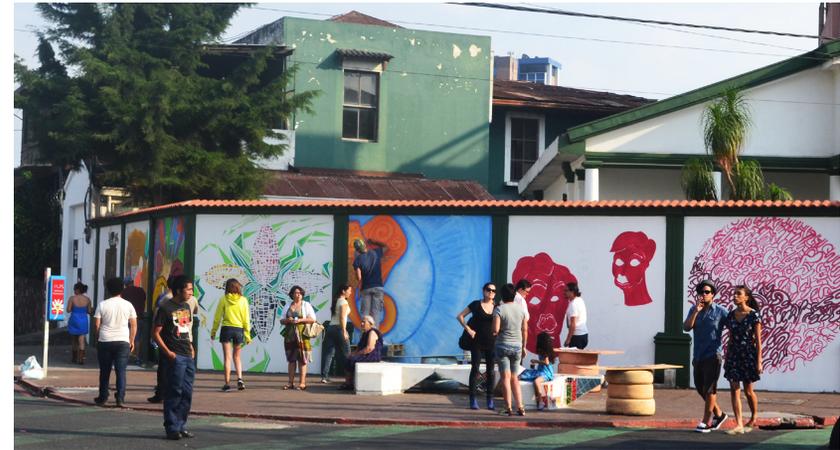
Sí, cuando ya estas comunicando algo en concreto, una marca, un logo, un mensaje... cuando ya tiene un propósito de publicidad ya es diseño gráfico.



Invervención a camioneta del bar N.O.A. por Zapatoverde, Muxxi y Reggalado a partir de murales elaborados en las paredes del lugar.
 ■ Fuente: <https://www.behance.net/gallery/4302931/Foodboozetruck-NOA>

17. Menciona un mural que hayas elaborado y describe la experiencia de su realización, ¿qué hizo o hace a ese mural importante y especial para ti?

El último que realicé que fue para el tercer festival de murales en 4 Grados Norte que había mencionado. En este, primero hice unas líneas con aerosol y luego delineé a cada una. Solo realicé un fondo y sobre este pinte una palabra. La gente suele querer buscarle significado a todas las cosas la mayoría de veces y durante lo estaba realizando, me preguntaban mucho acerca de qué significaban las líneas que había hecho, pero pues, eran solo líneas para mi y era solo un fondo aleatorio.



■ Fuente: Fernando Pacheco (2014)



Rodrigo Aguilar (Zapatoverde) con su mural en Bonito mi barrio, 2014
 ■ Fuente: https://www.facebook.com/shttefan/media_set?set=a.10152358112214600.1073741835.500219599&type=3



GUÍA DE OBSERVACIÓN #5

- **Nombre del mural:** sin especificar.
- **Dimensiones:** sin especificar.
- **Autor:** Rodrigo Aguilar (Zapatoverde)
- **Ubicación:** 4 Grados Norte zona 4 capitalina
- **Contexto:** 3er. Festival de mural Bonito mi barrio
- **Año de elaboración:** 2014

1. Dirección del formato del mural:

- a. Horizontal
- b. Vertical
- c. Otro (especificar): circular**

2. Técnica empleada en el mural:

- a. Fresco
- b. Temple
- c. Mosaico
- d. Aerosol
- e. Mixta**
- f. Otra (especificar): _____

■ Fuente facilitada por Rodrigo Aguilar a través de: <https://www.facebook.com/zapatoverde/photos>

3. La gama de color utilizada en el mural es:

a. Monocromática

b. Complementaria

c. Fría

d. Cálida

e. Otra (especificar): _____

4. La composición del mural transmite una sensación de:

a. Dinamismo

b. Rigidez

Através de: aplicación de formas orgánicas y ejes curvos.

5. ¿Qué principios de composición sobresalen más en el mural?

a. Repetición

b. Gravedad

c. Ritmo

d. Ley de tercios

e. Dirección

f. Otro (especificar): Equilibrio axial simétrico.

6. ¿El mural cuenta con un punto focal? Explicar: sí, por su ubicación dentro de la composición principalmente, color, forma y tamaño sobresale la palabra “adiós”.

7. La ilustración presente en la obra refleja una tendencia o estilo:

a. Surrealista

b. Cubista

c. Hiperrealista

d. Urbano

e. Otro (especificar): _____

8. Los personajes dentro del mural corresponden principalmente a:

a. Seres humanos

b. Animales

c. Seres imaginarios

d. Otro (especificar): líneas y formas.

9. ¿Dentro de la composición del mural se emplea el uso de letras o palabras?

a. Sí

¿De qué manera?: como punto focal en una clasificación tipográfica script.

b. No

10. El mural refleja una atmósfera de:

- a. Fantasía
- b. Protesta
- c. Relajación

d. Reflexión: por las formas que posee, color (los cuales podrían asimilarse a un cerebro por ejemplo) y principalmente por el empleo de texto con el que se describe una palabra que puede llegar a sugerir variedad de sentimientos y resonancia para quien lo observe.

e. Otro (especificar): _____

11. En el mural, la ilustración posee un carácter:

- a. Informativo**
- b. Identificador
- c. Educativo
- d. Político
- e. Decorativo**

12. La diagramación de los elementos dentro de la composición del mural reflejan:

- a. Armonía**
- b. Desequilibrio
- c. Espontaneidad

d. Simetría

e. Otro (especificar): _____

13. El porcentaje que el mural ocupa dentro de la pared es:

- a. 100%
- b. 80%
- c. 50%**
- d. 30%
- e. 10%

14. ¿El mural intuye estar dirigido a un sector de personas en específico? Explicar: no, ya que posee elementos que se prestan a una interpretación muy subjetiva y aplicable para una persona de cualquier edad y tipo.

15. El mural se encuentra deteriorado:

- a. Mucho
- b. Un poco
- c. No**

Explicar: ya que su elaboración es reciente.



CUESTIONARIO

- **Nombre:** Alejandra Barahona
- **Seudónimo:** Bara
- **Nacionalidad:** guatemalteca
- **Edad:** 33 años
- **Profesión:** Diseñadora industrial / ilustradora
- **Portafolio disponible en:** www.alebarahona.com

1. ¿Qué me puedes decir respecto a la técnica de la pintura mural?

Creo que una pared solo sirve como lienzo y la técnica depende del artista, así que cualquier cosa que puedes hacer en lienzo lo puedes hacer en la pared. Creo que la técnica depende del artista, lo único es que el formato es en grande, así que el artista tiene que tener buena relación de tamaño y tiene que tener buen ojo para poder hacer su obra en grande sin recurrir a proyectores, creo que un buen muralista lo hace todo al ojo.

2. ¿Cómo iniciaste a pintar murales y cuánto tiempo hace?

Comencé en el 2012 cuando se me dio la oportunidad de pintar en el proyecto «De mi barrio a tu barrio» en la ciudad de Guatemala y desde ese día me apasioné a este formato.

■ Fuente facilitada por Alejandra Barahona a través de: <https://www.facebook.com/AI3Bara/photos>

3. ¿Cómo fue tu primera experiencia elaborando un mural?

Me encantó y me abrió los ojos a un nuevo medio, es diferente ver tus obras en pequeño a verlas tamaño dos o tres metros, es como que tu mundo saliera del cuaderno y formara parte de tu entorno, se vuelve parte de tu vida y de la de los demás. Siempre tuve miedo a pintar en grande, pero esa primera vez me di cuenta que no es tan difícil y se siente increíble poder plasmar un pedacito de ti en un lugar público, expuesto, libre para que todos lo vean.

4. ¿A quiénes nombrarías como tu influencia e inspiración para la elaboración de murales?

Creo que son muchos pero tal vez el trabajo de Os Gemeos y London Police cambio mi perspectiva del graffiti y me dio una visión mas artística sobre los murales callejeros, y desde allí he seguido el trabajo de muchos artistas... me encanta el trabajo de Aryz y de Ledania, totalmente diferente pero hay algo que me gusta mucho de su trabajo.



Obras murales de Os Gemeos

■ Fuente: <http://www.osgemeos.com.br/projetos/>



Mural de London Police, Miami 2010

■ Fuente: <http://www.fatcap.com/graffiti/59508-the-london-police-miami.html>

5. ¿cómo describirás tu estilo ilustrativo?

Todo mi trabajo siento que es un poco divertido y juguetón, tomo cosas de nuestra vida diaria y de nuestro mundo y juego con palabras y personajes. Con mis murales siempre trato de dejarle algo positivo a la comunidad, si van a ver esto todos los días pues por lo menos que sonrían cada vez que lo vean.

6. A tu criterio, ¿qué pasos son importantes tener en cuenta para poder realizar un mural?

Tener buena relación de tamaños, eso creo que es lo mas importante.

7. ¿Cuál es el tiempo estimado que te ha llevado elaborar un mural?

Depende del tamaño del mural, por lo general de 1 día a una semana. Acabo de terminar uno de 39mt en 8horas pero me ayudaron 40 estudiantes, yo dibuje todo, ellos colorearon y yo le di el delineado y detalles finales. A veces tengo mucha ayuda y a veces nada. Si hago algo pequeño pues cinco horas suficientes, pero si es algo grande y detallado pues más tiempo... depende del ánimo también.



Mural elaborado en 3 días por Bara para La Caja de música, Taiwán 2014.
■ Fuente: <https://www.facebook.com/media/set/?set=a.581979305224609.1073741833.132816703474207&type=3>

8. ¿Cuál es a tu criterio la parte más difícil al elaborar un mural?

La altura, mientras mas alto mas difícil, porque tienes que hacerlo por pedazos, bajar a verlo y luego seguir con el otro pedazo.

9. ¿Qué crees que ofrece el mural que no ofrece otro medio o técnica?

Pues todo depende de donde lo hagas, si estas hablando de arte callejero pues le das la oportunidad a todos de ser parte de tu pieza y haces que tu pieza sea parte de la comunidad. Todo mural es momentáneo, es un respiro, un segundo de color, un medio para expresarte donde no te importa nada, sabes que al momento en que termines esa pieza deja de ser tuya. Para el artista es un medio donde puedes dejar todo lo que eres sin miedo ni presiones, ni ataduras, solo estas tu y la pared, nadie te juzga y aunque miles de personas lo miren a diario, el momento ya pasó y sabes que esa pieza ya es de todos, libre para ser intervenida o removida. Creo que el mural te da libertad.

10. ¿Cómo ha sido la experiencia de elaborar murales fuera del país? ¿existe una diferencia notoria? ¿qué lugares puedes mencionar?

Solo he pintado en Guatemala, Filipinas y Taiwán y en todos los lugares es igual. Creo que la única diferencia que he notado entre los artistas de Guatemala y Taiwán es que los artistas chapines aunque pinten en grupo, son un poco mas individualistas, cada quien agarra su pedazo y hace su propia cosa. Los de Taiwán realmente pintan juntos, cada quien tiene su pedazo pero todos tratan de que todos se integren formando una gran pieza colaborativa. Me gusta mucho pintar con los taiwaneses, la pieza final es muy importante y no tiene sentido que pintes con otros artistas si al final todos pintan por aparte.

11. ¿Has tenido la oportunidad de elaborar murales para alguna marca? de ser así, ¿qué marcas y cómo ha sido tu experiencia?

No. Más bien diría que he colaborado con murales para instituciones y pequeñas empresas con fines principalmente decorativos.

12. ¿A qué crees que se debe el reciente aumento de personas interesadas en la pintura mural?

El graffiti comenzó desde principios de los 70's así que no es algo nuevo, y el movimiento de arte urbano comenzó por los 80's y le abrió el camino a otro tipo de artista, no solo a los que usaban spray sino también a otros medios como stencils, instalaciones, pintura normal, etc. Realmente siempre ha existido el interés, y por la globalización pues cada vez mas artistas le encuentran gusto a este medio, además de que te da la oportunidad de pintar a gran escala sin necesitar comprar un gran lienzo o tener un gran estudio.

En Guatemala si se ha notado el gran aumento de artistas interesados en este medio, y todo de unos años a otros, creo que ha sido porque se han hecho más eventos donde los artistas pueden pintar sin riesgo de hacerlo de forma ilegal y si te das cuenta, si no es con permiso pues la verdad es que no son tantos lo que lo hacen, los verdaderos artistas urbanos de Guatemala aún son pocos, ósea los que de verdad tienen pasión por el arte urbano y no les importa hacerlo clandestinamente.

Los demás son los ilustradores o artistas que miran la oportunidad y la toman pero realmente no hacen esto siempre.

13. ¿Cuál crees que es la percepción de las personas y sociedad guatemalteca respecto a alguien que elabora murales?

Es divertido porque si te miran con spray te dicen que eres vándalo, pero si lo haces con brocha te dicen artista. A mí me pasó una vez, estábamos con unas amigas pintando a las 6am y paso mucha gente, paraba y miraba lo que hacíamos sin decirnos nada, hasta pasaron dos carros de policía y ninguno paro, inclusive salió un vecino a pedirnos que también le pintáramos algo en su pared... pero en otra ocasión, otra amiga igual salió muy temprano a pintar pero con spray y se quejaron los vecinos y la detuvo la policía. Todavía hay muchos estigmas con algunas cosas y por alguna razón una lata de spray te hace un delincuente.



Contribución de Bara para el mural del proyecto *De mi barrio a tu barrio*, Guatemala 2012

■ Fuente: <https://www.facebook.com/media/set/?set=a.254474444641765.59612.132816703474207&type=3>

14. A tu criterio, ¿existe diferencia entre los murales y el graffiti? ¿cuál?

Creo que el término está un poco confundido o mal entendido, un graffiti es un mural a mi criterio. Cualquier cosa que pintas en una pared se vuelve mural. El graffiti es la técnica, es un mural pintado con spray.

Un mural puede ser comercial, puede ser un anuncio afuera de tu casa pintado a mano, puede ser el rótulo de tu negocio, un dibujo pintado con acrílicos u otro tipo de pintura, etc. Ahora, en la actualidad es muy común oír el término arte urbano que también incluye murales, como graffiti, stencils y otras técnicas como también cualquier otro tipo de arte en la calle.

15. ¿Crees que en Guatemala está sucediendo algo significativo con respecto a la elaboración de murales? ¿En qué ayuda eso al país?

Lo único significativo que veo es que está creando un tipo de comunidad donde artistas de todo tipo se conocen y comparten sus ideas, aunque como dije en otra respuesta, aún falta que haya mas colaboración entre ellos y que realmente se vuelvan una comunidad unida y dejen de ser tan individualistas en cuanto a sus murales.

Para el país, creo que todo depende del arte y de lo que quieras comunicar, pero en general cualquier tipo de arte urbano ayuda a un país a abrir mas los ojos, a aceptar cosas nuevas y a ver el arte y la cultura como parte de nuestra vida. Todos los seres humanos necesitamos un poco de arte en nuestras vidas y si el artista urbano trata de dar un mensaje positivo o significativo en sus obras creo que la comunidad puede cambiar.

Los artistas tenemos el poder de compartir nuestras ideas por medio de arte y podemos hacer cambios positivos en el espectador y por eso tenemos que pensar bien en lo que plasmamos, ya sea en una pared o en un lienzo.

16. Menciona un mural que hayas elaborado y describe la experiencia de su realización, ¿qué hizo o hace a ese mural importante y especial para ti?

“39mt Long Mural Project” en Chiayi, Taiwán. Este proyecto fue comisionado por la Universidad Nacional de Chiayi en Taiwán. Todos los años los alumnos de primer año de arte hacen obra social y el 2013 la universidad decidió que trabajaran juntos en un mural que rodeara a la universidad. Me contactaron a mí para dirigir el proyecto y diseñar algo para que integrara a la comunidad, por lo que hice varios personajes rodeados de naturaleza y de muchas aves. Para que los alumnos se sintieran parte del mural los deje personalizar un ave a cada uno.

Primero hice todo el boceto con pintura blanca sobre el mural, luego delegamos colores a cada persona, partes y luego finalicé el mural dándole detalles. La experiencia fue de mucha adrenalina porque teníamos que terminar en un día y no teníamos tantas horas de luz ya que comenzamos a las 10am. Por un momento creí que no terminaríamos pero todos pintamos sin descansar y terminamos justo al oscurecer.

Al día siguiente regresamos y vimos realmente como se miraba con luz otra vez, el mural mas largo que he terminado con la ayuda de mucha gente. Una genial experiencia que volvería a repetir cualquier día.



- (Arriba) vista del boceto y resultado final para el 39mt Long Mural Project.
 - (Derecha arriba) estudiantes de arte colaborando con el mural.
 - (Derecha abajo) Bara y Chia Yu Chang junto al resultado final del mural.
- Fuente: <https://www.facebook.com/media/set/?set=a.543744349048105.1073741832.132816703474207&type=3>



■ Fuente facilitada por Alejandra Barahona a través de: <http://alebarahona.com/the-39mt-long-mural-project/>

GUÍA DE OBSERVACIÓN #6

- **Nombre del proyecto:** 39mt Long Mural Project
- **Dimensiones:** 39 x 1.50 mts.
- **Autor:** Alejandra Barahona (Bara)
- **Colaboración:** estudiantes de primer año de arte de la National Chiayi University, Taiwán.
- **Ubicación:** National Chiayi University, Taiwán
- **Contexto:** proyecto impulsado por la universidad para los estudiantes del primer año de arte para decorar los muros del lugar en integridad con la comunidad.
- **Año de elaboración:** 2013

1. Dirección del formato del mural:

- a. **Horizontal**
- b. Vertical
- c. Otro (especificar): _____

2. Técnica empleada en el mural:

- a. Fresco
- b. Temple
- c. Mosaico
- d. Aerosol
- e. Mixta
- f. **Otra (especificar): pintura de aceite**

3. La gama de color utilizada en el mural es:

- a. Monocromática
- b. Complementaria
- c. Fría
- d. Cálida
- e. Otra (especificar):** variada con el empleo de muchos colores.

4. La composición del mural transmite una sensación de:

- a. Dinamismo**
- b. Rigidez

A través de: el empleo de color, formas, detalles y posición de elementos.

5. ¿Qué principios de composición sobresalen más en el mural?

- a. Repetición**
- b. Gravedad
- c. Ritmo
- d. Ley de tercios
- e. Dirección
- f. Otro (especificar): interrelación de formas.**

6. ¿El mural cuenta con un punto focal? Explicar: sí, por su tamaño y ubicación principalmente, dentro de la composición es posible distinguir a dos personajes quienes se muestran como protagonistas.

7. La ilustración presente en la obra refleja una tendencia o estilo:

- a. Surrealista
- b. Cubista
- c. Hiperrealista
- d. Urbano**
- e. Otro (especificar): caricaturesco**

8. Los personajes dentro del mural corresponden principalmente a:

- a. Seres humanos
- b. Animales
- c. Seres imaginarios**
- d. Otro (especificar): _____

9. ¿Dentro de la composición del mural se emplea el uso de letras o palabras?

a. Sí

¿De qué manera?: como firmas y frases las cuales están escritas con una clasificación tipográfica manuscrita.

b. No

10. El mural refleja una atmósfera de:

a. Fantasía: distinguido principalmente por la gama de color y personajes.

b. Protesta

c. Relajación

d. Reflexión

e. Otro (especificar): _____

11. En el mural, la ilustración posee un carácter:

a. Informativo

b. Identificador

c. Educativo

d. Político

e. Decorativo

12. La diagramación de los elementos dentro de la composición del mural reflejan:

a. Armonía

b. Desequilibrio

c. Espontaneidad

d. Simetría

e. Otro (especificar): _____

13. El porcentaje que el mural ocupa dentro de la pared es:

a. 100%

b. 50%

c. 30%

d. 10%

14. ¿El mural intuye estar dirigido a un sector de personas en específico? **Explicar:** sí, a jóvenes del lugar debido a que se encuentra realizado por alumnos que se encuentran iniciando en la carrera de arte de la universidad.

15. El mural se encuentra deteriorado:

a. Mucho

b. Un poco

c. No

Explicar: Ya que su elaboración es reciente y se encuentra a cuidados de autoridades de la universidad.



ENTREVISTA

- **Nombre:** Sheyda Karina Sabetian Layazali
- **Nacionalidad:** guatemalteca
- **Edad:** 22 años
- **Profesión:** Estudiante y freelance de Diseño Gráfico
- **Portafolio disponible en:** https://www.behance.net/sheyda_sabetian

1. ¿Qué me puedes mencionar respecto a la técnica de la pintura mural?

Hay muchas técnicas para hacer un mural. En verdad no hay “reglas” y eso es lo que más me gusta. He hecho murales de acuarela, tinta china, acrílicos, pintura de pared, marcadores de pared, etc. Un mural en verdad se puede hacer con cualquier cosa que pinte y que lo sepas usar bien.

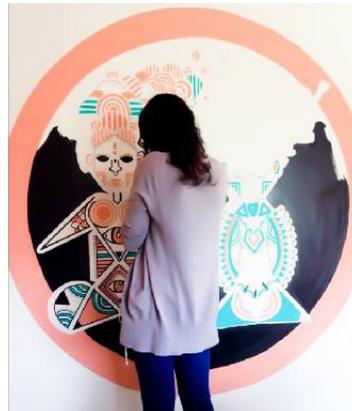
2. ¿Qué crees que ofrece la pintura mural que no ofrece otro medio o técnica?

Lo que ofrece la pintura mural es su dimensión. Es más sorprendente para el espectador observar un mural por su gran tamaño que un dibujo en una hoja carta. Además es más liberador para el artista tener un canvas tan grande.

■ Fuentes facilitada por Sheyda Sabetian a través de:
 - <https://www.facebook.com/sheyda.sabetian>
 - <https://www.behance.net/gallery/9822581/Mural>

3. ¿Cómo iniciaste a pintar murales?

Empecé rayando las paredes de mi casa y poniendo las fotos en mi portafolio y en Facebook. De ahí me fueron llamando para que pintara estudios de música y en Bonito Mi Barrio de 4 Grados Norte.



Primeros murales realizados por Sheyda Sabetian.

■ Fuente: https://www.facebook.com/sheyda.sabetian/photos_stream

4. ¿Cómo fue tu primera experiencia elaborando un mural, qué fue de lo que más aprendiste, qué mejorarías y qué no cambiarías?

Mi primera experiencia me dijo que no es tan fácil como parece. Se requiere de mucha paciencia, dedicación, esfuerzo y tiempo. Aprendí a perfeccionarme más y no cambiaría ni mejoraría nada. Así me gusta.

5. A tu criterio, ¿la pintura mural corresponde a un recurso meramente artístico? ¿por qué?

Sí, porque el artista se expresa sin la necesidad de explicar por qué está dibujando lo que hace y siento que al hacer un mural uno no tiene por qué dar una explicación. También se dan los casos en donde se quieren dar mensajes de conciencia social o de denuncia social. De igual manera considero que es artístico porque no se considera un grupo objetivo al cual venderle el mensaje ni se tiene un cliente, simplemente se hace porque sale del corazón y se busca que más de algún espectador reaccione positivamente al verlo, sin embargo no se encaja en grupos objetivos.

6. ¿Crees que puede emplearse la pintura mural como un recurso de diseño gráfico? ¿cómo?

Sí, también se puede utilizar como un recurso de diseño gráfico cuando se quiere transmitir un mensaje específico y se utilizan los recursos que el diseño nos da para hacerlo, sin embargo utilizan elementos artísticos para dar a conocer el mensaje.

7. ¿A quiénes nombrarías como tu influencia e inspiración para la elaboración de murales?

Muxxi es mi inspiración número uno principalmente por la simetría y calidad de sus dibujos, colorido, temas, y también porque es mujer.

Ya que creo que en Guatemala cuesta mucho ver a mujeres sobresalir en todos los ámbitos, por alguna razón hay más hombres que mujeres. Después he tenido muchas inspiraciones que seguramente mi subconsciente ha agarrado al ver, sin embargo en este momento no recuerdo nombres específicos.



Mural wallpaper diseñado por Muxxi para The Wallery
■ Fuente: <http://thewallery.com/shop/rainbow-cat-mural-wallpaper-design-muxxi/>

8. ¿Cómo describirás tu estilo ilustrativo?

No se, tengo muchos estilos. Algunos lo llaman tribal pero también me gusta mucho la anatomía humana y dibujar esqueletos y corazones en un estilo un poco más realista. También me gusta dibujar con vectores y pintar en photoshop. Digamos que no me encierro a un estilo.

9. ¿Qué me puedes comentar respecto a tu proyecto de Expresiones Guatemaltecas, cómo nace y específicamente por qué se incluye a la actividad de “pintando en vivo”?

Expresiones Guatemaltecas nació cuando regresé de estar en Sudamérica por un año. Allá pude observar que el arte lo apoya mucho el gobierno y cuando yo volví (2012) el gobierno no hacía nada y pues estaba indignada. Entonces comenzó por querer dar a conocer tanto talento nacional que hay en Guatemala y así, poco a poco se fue volviendo algo más grande que lo que Brenda (mi amiga que me ayudó a comenzar) y yo podíamos manejarlo solas. Así se puede observar en verdad la sed que tiene la gente de darse a conocer. Además de sacar entrevistas de 5 minutos de cada artista, también se filma lo que ellos hacen: ya sea pintura, poesía, música, etc.

También hicimos un evento que se llamó Una Noche de Expresión Guatemalteca y juntamos a todos los artistas que entrevistamos y así, mientras los muralistas pintaban en vivo, los músicos tocaban y los poetas declamaban, había un área de galería también y show de lazos, malabares, fuego, hula hoops. Fue una locura. Ahora estamos organizando el segundo evento de Una Noche de Expresión vol II y vamos a realizar body painting con los ilustradores.



Colaboración de ilustradores pintando en vivo para un falso mural en Una noche de expresión guatemalteca en su primera edición en 2013
■ Fuente: https://www.facebook.com/ExpresionesGuatemaltecas/photos_stream

10. ¿Cuáles fueron o son las mayores dificultades con las que te has encontrado para llevar a cabo Expresiones Guatemaltecas?

Que solo somos dos personas manejando algo demasiado grande y que requiere demasiada atención, cuando al mismo tiempo estoy estudiando diseño gráfico y trabajando freelance. El tomarse el tiempo y dedicación de ir a entrevistar a cada uno de los artistas, editar el video, pedir permisos de música para cada video (que toda la música de fondo también es de guatemaltecos y toda tiene licencia de uso). Es bastante trabajo y súper demandante. Además debería ser un trabajo pagado pero nadie nos paga. No lo queremos meter a canales por miedo a que cambien el trasfondo de lo que Expresiones es y tampoco queremos meterle publicidad. Actualmente estamos buscando a alguien que nos ayude a continuar con el proyecto.



GUÍA DE OBSERVACIÓN #7

- **Nombre del mural:** sin especificar.
- **Dimensiones:** sin especificar.
- **Autor:** Sheyda Sabetian
- **Ubicación:** 4 Grados Norte zona 4 capitalina
- **Contexto:** 3er. Festival de mural Bonito mi barrio
- **Año de elaboración:** 2014

1. Dirección del formato del mural:

- Horizontal
- Vertical**
- Otro (especificar): _____

2. Técnica empleada en el mural:

- Fresco
- Temple
- Mosaico
- Aerosol
- Mixta
- Otra (especificar): acrílico**

■ Fuente: Fernando Pacheco (2014)

3. La gama de color utilizada en el mural es:

- a. Monocromática
- b. Complementaria**
- c. Fría
- d. Cálida
- e. Otra (especificar): _____

4. La composición del mural transmite una sensación de:

- a. Dinamismo
- b. Rigidez**

A través de: la aplicación de simetría, formas geométricas, ejes horizontales y verticales. Aunque también es capaz de transmitir movimiento a través del recurso de curvas y patrones.

5. ¿Qué principios de composición sobresalen más en el mural?

- a. Repetición**
- b. Gravedad
- c. Ritmo**
- d. Ley de tercios
- e. Dirección
- f. Otro (especificar): _____

6. ¿El mural cuenta con un punto focal? Explicar: sí, a través de la saturación de elementos y color en la parte superior de la composición, en donde se distingue lo que pudiera ser parte de un traje o vestimenta del personaje.

7. La ilustración presente en la obra refleja una tendencia o estilo:

- a. Surrealista
- b. Cubista
- c. Hiperrealista
- d. Urbano**
- e. Otro (especificar): trival**

8. Los personajes dentro del mural corresponden principalmente a:

- a. Seres humanos
- b. Animales
- c. Seres imaginarios**
- d. Otro (especificar): _____

9. ¿Dentro de la composición del mural se emplea el uso de letras o palabras?

- a. Si
¿De qué manera?: _____
- b. No**

10. El mural refleja una atmósfera de:

- a. Fantasía:** Por el empleo de formas y elementos los cuales son rítmicos, el color, y grado de abstracción que posee.
- b. Protesta
- c. Relajación
- d. Reflexión
- e. Otro (especificar): _____

11. En el mural, la ilustración posee un carácter:

- a. Informativo
- b. Identificador***
- c. Educativo
- d. Político
- e. Decorativo**

** Debido a que es capaz de diferenciar al autor del mural de otros diseños.*

12. La diagramación de los elementos dentro de la composición del mural reflejan:

- a. Armonía**
- b. Desequilibrio
- c. Espontaneidad
- d. Simetría**
- e. Otro (especificar): _____

13. El porcentaje que el mural ocupa dentro de la pared es:

- a. 100%
- b. 80%**
- c. 50%
- d. 30%
- e. 10%

14. ¿El mural intuye estar dirigido a un sector de personas en específico? Explicar: no, ya que refleja una expresión muy propia del autor, su estilo y sentimientos.

15. El mural se encuentra deteriorado:

- a. Mucho
- b. Un poco
- c. No**

Explicar: debido a que su permanencia en el lugar es bastante reciente.



ENTREVISTA

- **Empresa:** Distefano
- **Enlace:** Rodrigo Hernández - digital stylist, y Yavheni de León - diseñador gráfico de la marca.
- **Sitio web:** <http://www.distefanoshop.com>

1. Sabiendo que Distefano es una marca de ropa dirigida a un grupo meramente masculino y principalmente joven, me podría explicar ¿cuál es el concepto por el que se guía la empresa o bien, la manera en cómo desea ser percibida con el grupo objetivo?

Nuestro concepto principalmente es hacer las cosas diferentes, por lo que buscamos ser percibirnos como marca única capaz de hacer las cosas de una nueva manera, dándole un giro a lo cotidiano.



■ Fuente: https://www.facebook.com/distefanoguate/photos_stream

2. Desde 2010 la marca sufrió una renovación y con ello nuevas formas para darse a conocer y posicionarse en la mira e interés de nuevos clientes, dentro de estos una de los más recientes de acuerdo a lo que se observa es el proyecto que incorpora la intervención de artistas en las vitrinas de las tiendas llamado Cristalino. ¿Cómo surge esta idea?

Surge en una reunión de mercadeo buscando nuevas ideas para innovar dentro de las tiendas con respecto al visual merchandising, siendo a primera instancia una propuesta de la agencia de publicidad con la que se trabaja, la cual se tomó súper bien por parte de Distefano. Desarrollada mejor la idea fue entonces que se inició con la búsqueda de los artistas que quisieran participar y que también estuvieran dispuestos a colaborar teniendo en cuenta que no se tenía un gran presupuesto para poder llevarlo a cabo ya que aunque nos hubiera gustado poder decirles que se les iba a pagar \$500 dólares a cada uno, esto no era posible.

Con el proyecto nos dimos cuenta que hay muchos que quieren hacer y tienen el talento, pero que no tienen el espacios para hacerlo, y era algo que nosotros les ofrecíamos y a lo cual se mostraron muy agradecidos. Y sí, a parte de ello por supuesto que se les brindaron otros beneficios, como producto de la tienda y los materiales que necesitaran. Fue muy bonito e interesante ya que con cada persona que intervino con los murales se tuvo una experiencia totalmente diferente, siendo en cada tienda una historia particular.



Imagen de lanzamiento de Cristalino

■ Fuente: https://www.facebook.com/distefanoguate/photos_stream

3. ¿Cómo se procedió a la selección de los artistas que estarían formando parte de Cristalino?

Primero empezamos lanzando nombres de gente que conocíamos y a evaluar sus trabajos para decidir si nos gustaba o no, para luego decidir e irnos por alguien que nos pudieran brindar un resultado genial.

Ya seleccionados, se les contactó y se les citó individualmente para comentarles el proyecto y si ellos estaban de acuerdo, procedíamos a lo siguiente que era la elaboración de un sketch que contuviera lo que se iba a realizar en la vitrina, el montaje y todo para poderlo aprobar y llevarlo a cabo.

4. ¿Podría nombrar a los artistas que participaron y mencionar cómo fue su reacción y la importancia que jugó su apoyo y colaboración en el proyecto?

Luis Pinto, Yhaveni de León, Pablo Centeno, Shttefan, Manuel Regalado, Mauricio Contreras, Samael Solórzano, Kevin Morales, y Javier Rosales. Siendo en total 9 artistas, uno por cada sucursal de Distefano.



2 de las 9 fichas informativas que se publicaron de los ilustradores que estarían interviniendo en el proyecto, Luis pinto y Kebin & Kevin Morales.

■ Fuente: https://www.facebook.com/distefanoguate/photos_stream

5. Enfocado más a los murales y sus diversas técnicas de aplicación y elaboración, se puede notar que se mantiene la esencia comunicativa y estética de la pintura a gran escala dentro del proyecto, e incluso se busca innovar con el soporte ya que se aplica en el vidrio. ¿Se solicitó a los artistas algún tipo de boceto previo o temática a comunicar? ¿Materiales?

Si, se les pidió elaborar un boceto pero el tema quedó a disposición de cada uno, con respecto a esto último se les dio libertad de que hicieran lo que quisieran. En relación a los materiales, fueron diferentes cosas, siendo el marcador blanco de vidrio el más común, complementado con otros de colores. En casos como el de Shttefan, él utilizó pintura negra y blanca mezclada para realzar su ilustración. Así mismo, Mauricio realizó una instalación dando como resultado piezas impresionantes. Fue interesante observar la dedicación del artista respecto al mural, ya que además del reto del tamaño, también tuvieron que realizar la ilustración al revés, para que quedara por dentro y no estuviera susceptible a dañarse o borrarse.

6. ¿Cuál fue la manera en como se buscó implementar el proyecto? Pudiendo mencionar aquí el tiempo que duraría una obra en cada tienda, en qué momento del día los artistas los estarían elaborando, y demás importantes.

El proyecto se implementó en agosto y lo que se buscó principalmente fue acoplarse a la disponibilidad de cada ilustrador, ya que muchos tiene proyectos independientes

o tareas que realizar. Por lo que tras establecer una fecha, se solicitaron los permisos respectivos al centro comercial, logrando salir de todas las tiendas en un plazo de 3 semanas, dejando las piezas a exposición hasta septiembre. Sí se deseaba que los murales se estuvieran realizando mientras las tiendas estuvieran abiertas, para producir un mayor impacto en las personas que lo vieran y lograr así una percepción única de la labor del ilustrador y de la marca por supuesto.



Shttefan durante su intervención en una de las tiendas de Distefano.
 ■ Fuente: https://www.facebook.com/distefanoguate/photos_stream



Kebin & Kevin trabajando en su propuesta mural para Cristalino.
 ■ Fuente: https://www.facebook.com/distefanoguate/photos_stream

7. ¿Qué aspectos positivos vale la pena resaltar conforme a los resultados obtenidos con Cristalino para Distefano?

El boom del proyecto se evidenció en redes sociales ya que la gente iba pasando y hacía cualquier publicación como fotos y comentarios utilizando el hashtag #cristalino. Aparte también se tuvieron varias entrevistas a raíz de la iniciativa, pudiendo estar en medios virales como prensa y televisión, ya que se acudió a una entrevista a Guatevisión. Es satisfactorio poder ver como algo gusta a la gente, capta su atención y apoya, porque de alguna manera en el medio se lleva a cabo muy poca actividad respecto a formas alternativas de promocionarse y promover una causa.



Luis Pinto mientras realizaba su mural en una de las vitrinas de la tienda.
 ■ Fuente: https://www.facebook.com/distefanoguate/photos_stream

8. ¿Qué diferencia a Cristalino (y por ende a Distefano) en comparación a lo elaborado por otras tiendas?

En resumidas cuentas, la experiencia única que busca generar en su público. La cual busca trascender por sobre el simple hecho de adquirir una prenda de vestir.

9. A este punto, ¿qué podría mencionar acerca del vínculo que se forma entre el aprovechamiento de un recurso mayormente artístico, como lo es el mural y su aplicación en diseño gráfico?

La palabra clave que sirve para vincular entre uno y otro es la comunicación definitivamente. Ya que el arte siempre busca dar a conocer algo, expresar, y el diseño gráfico optimizar esa comunicación, al combinarlos se genera un resultado por demás llamativo y también efectivo.

El resultado del proyecto fue tal por su innovación y capacidad comunicativa que se planea hacer una segunda edición del mismo para el próximo año, en donde se desea realizar una convocatoria abierta para quien tenga los requisitos que lo ayuden a formar parte, pudiendo hacer de Cristalino también una plataforma para nuevos talentos.

Este año además, se planea implementar la segunda etapa de Cristalino en temporada navideña, la cual involucra el diseño de t-shirts por parte de los ilustradores participantes, para poner a la venta. Dichas t-shirts serán únicas con motivo de respaldar el concepto de originalidad que ha perseguido transmitir la marca.

10. A nivel social, ¿qué ventajas cree que traería para el diseñador y artista guatemalteco este tipo de iniciativas como Cristalino?

Es interesante que menciones este punto, ya que al principio fue eso una de las bases importantes que se consideraron, no se buscó incluir personas de renombre o súper reconocidos que salen en todas las exposiciones y que ya todos conocen, sino más bien, considerar esos muy buenos talentos que se inician en la disciplina en este caso de la ilustración del tipo mural. Por mencionarte, Samael y Pablo son dos jóvenes con un talento impresionante, los cuales si le proporcionás una pared en blanco ellos llegan y te trabajan una pieza de lo más genial, y lo importante es que son felices haciéndolo, lo cual se evidencia en el resultado.

Yavheni de León agrega:

Te puedo decir que Cristalino fue una experiencia muy bonita en un sentido experimental, ya que como participante del proyecto te puedo decir que a pesar de que la ilustración es un apartado que me gusta bastante, suelo trabajar más en otras áreas del diseño gráfico que involucran al diseño tipográfico y editorial principalmente. Participar en el proyecto me permitió retomar esta pasión ya que usualmente no me considero ilustrador, debido a que soy muy partidario de un diseño adaptable y maleable, contrario a lo que se suele concebir con la ilustración que se dice que es algo muy libre y ligado al arte.

Como te decía, el proyecto me permitió acercarme con otro enfoque a esta parte y observar como se puede aprovechar, adaptándolo a mis procesos metodológicos que involucran una idea, concepto e investigación para producir un resultado efectivo y funcional, contrario al pensamiento popular de que alguien que realiza este tipo de piezas no cuenta con conocimientos o respaldo sobre composición y diseño. Eso sí, reconozco también que los procesos de producción pueden ser intuitivos, ya que conozco a personas que generan muy buenos resultados así, y los admiro. Con relación a los murales, no había tenido la oportunidad de hacer uno de este tipo, ya que habiendo estudiado artes visuales antes que diseño gráfico, había podido realizar más que todo instalaciones y pinturas en medios tradicionales con diferentes técnicas incluyendo al óleo y acrílico. Tengo conciencia conforme al arte mural ya que también tomé cursos de muralismo, pero nunca había podido ejecutar uno en relación a proporción ya que solo había realizado pequeñas obras sobre pared.



■ Fuente: https://www.facebook.com/distefanoguate/photos_stream



INTERPRETACIÓN Y SÍNTESIS

En una sociedad la cultura se emplea como término para referirse al conjunto de publicaciones sean estas del tipo artístico o político en que se expresa la vida de un pueblo y sus individuos. Como señala la UNAM (2011) la cultura corresponde a una herencia social brindada por los antepasados, que permite representar de manera óptima y clara un contexto o momento específico de la historia de un lugar.

En Guatemala, los antecedentes prehispánicos ofrecen una herencia artística que sirve de documento o prueba para entender y admirar aspectos relacionados a los orígenes de la cosmovisión, proceso y tipo de vida de los primeros guatemaltecos. Esta, radica en forma de pinturas rupestres elaboradas en los muros que se encuentran en cuevas procedentes de sitios arqueológicos como lo son Quiriguá, Uaxactún y Tikal.

Como menciona Emanuel et al. (2001) es importante saber que en cualquier obra visual como lo es un mural, intervienen tres elementos importantes: la sociedad, el individuo y la cultura. Siendo capaces de verse representados consciente o inconscientemente por medio de temáticas, formas y colores, guiados por fundamentos de composición como punto focal, repetición, estructura, entre otros, los cuales al ser observados por alguien, más allá de captar su atención, también son capaces de despertar la habilidad y tendencia nata del ser humano por razonar, generando así un tipo de comunicación.

La comunicación visual transmite un mensaje específico, el cual con intención del emisor (al ser comunicación intencional) puede llevar al receptor a reflexionar respecto

a él, produciéndole preguntas, las cuales cuentan con el transfondo de guiarlo a conocer más, ya que como menciona Dantzic (s.f.) las preguntas frecuentemente y contrario al pensamiento popular, son más reveladoras que las respuestas mismas, debido a que abren puertas en donde las respuestas pueden cerrarlas.

El conocimiento entonces, podrá verse como base en la educación, la cual utiliza al arte como uno de sus vehículos para educar no de una forma pedagógica sino más bien de una manera formativa radicando su efectividad en la posibilidad de llegar a las masas y ser pública, de acuerdo a lo mencionado por Maza refiriéndose al muralismo en la entrevista realizada.

Importancia a nivel histórico de los murales para la ciudad de Guatemala que permite la valoración de este recurso como medio de expresión.

De acuerdo con lo mencionado por la Comisión Provincial por la Memoria [CPM] (s.f.) es a partir del siglo XX cuando el paisaje de las ciudades en varias partes de Latinoamérica empieza a verse acaparado por intervenciones murales contemporáneas, siendo importante resaltar con relación a historia y relevancia del mural, el momento en el que el mexicano David Alfaro Siqueiros quien en su Manifiesto para los artistas de América entre los años 20, mencionó la intención de acoger un tipo de arte que fuera monumental y heroico, con la posibilidad de ser público y apto para la vista de todos (Fig. 73).





[73] Vista externa del Foro Universal parte del Polyforum Siqueiros en la ciudad de México, cuya forma de octágono irregular comprende en su fachada 12 piezas murales que se integran conforme a los murales de su interior (Fig. 74) elaborados también por David Alfaro Siqueiros e inaugurados en 1971.
 ■ Fuente: <http://www.agencian22.mx/search/label/Arquitectura>



[74] Vista del mural "La marcha de la humanidad en la tierra y hacia el cosmos" ubicado en la parte interna del Foro Universal parte del Polyforum Siqueiros en la ciudad de México.
 ■ Fuente: http://www.polyforumsiqueiros.com/htmls/conocenos/conocenos_01.html

Si bien la pintura mural ha existido desde tiempos remotos teniendo como referencia a piezas u obras provenientes del período paleolítico o de culturas como Mesopotamia, Grecia, Egipto, Japón, pasando por el renacimiento y barroco, el muralismo corresponde como tal a un término que se refiere a una manifestación artística relativamente reciente. Por lo que como menciona Del Vitto (2008) es importante reconocer la diferencia entre pintura mural y muralismo:

Se le denomina pintura mural al acto de pintar sobre una pared con alguna técnica específica en apoyo con instrumentos (Fig. 75), pudiendo ser al fresco, temple, mosaico, mixta, entre otras.



[75]

Muestra de kit empleado por el artista que realiza la técnica del fresco en un mural. Comprende espátulas, brochas, cal, arena y pigmentos naturales.

■ Fuente: <http://ramonespuny.com/tecnica/>

Por su parte, el muralismo hace referencia al movimiento artístico relacionado al realismo social surgido en México en los años 20 tras la revolución y con motivo de contribuir a la formación de identidad y cultura de un pueblo que en su mayoría era analfabeta.

Es importante destacar que el muralismo se apoya de la pintura mural y las técnicas que esta ofrece para poder transmitir un mensaje con temática educativa, política y social sin dejar de lado la riqueza estética.

Tratado lo anterior se sabrá entonces que es erróneo referirse a un “muralismo” prehistórico o emplearlo para describir a una muestra mural que no se encuentre dentro de los estándares pertenecientes a lo descrito en el Manifiesto Muralista elaborado por David Alfaro Siqueiros, quien lo define como un arte público de motivación ideológica y didáctico el cual consagra a la raza indígena, obreros, campesinos y soldados especialmente (Fig. 76).



[76]

Detalle del mural “La marcha de la humanidad” por David A. Siqueiros que expone la incorporación de campesinos y soldados mexicanos.

■ Fuente: http://almapuf.blogspot.com/2012/10/blog-post_2.html

De igual forma, sabiendo que pintura mural se refiere a la acción de pintar sobre una pared, no es prudente tomar únicamente al muralismo como predecesor de los murales contemporáneos de los primeros años del siglo XXI, ya que aquí se menciona también al graffiti, el cual surgió a principios de los años 70 en Estados Unidos y según Ganz (2004) posee un gran valor respecto a su capacidad comunicativa, teniendo sus primeras manifestaciones durante la Segunda Guerra Mundial (Fig. 77 y 78) en donde los nazis pintaban las paredes con motivos propagandísticos para demostrar su apoyo a Hitler e inducir el odio hacía los judíos, de la misma manera en que servía también de recurso a los movimientos de resistencia para comunicar su oposición.



77: “Un pueblo, una nación, un líder” / 78: “1918? Nunca más!”

■ Fuente: <http://www.taringa.net/posts/imagenes/14421180/Graffiti-en-las-paredes-de-Berlin---2-Guerra-Mundial.html>

En Guatemala por su parte, se habla de pintura mural tanto de época prehispánica así como de períodos más recientes pudiendo mencionar los años comprendidos entre principios de siglo XX, en donde de acuerdo a Soto (2004) con motivo de apoyar a la cristianización del pueblo quienes presentaban una tasa alta de analfabetismo principalmente en los indígenas, llevó a los religiosos, en el caso de los franciscanos por ejemplo en La Antigua Guatemala (Fig. 79), a apoyarse en el uso de imágenes y figuras para narrar paisajes cristianos a través de la pintura mural integrada en ocasiones por retablos en las iglesias o templos, brindándole a este un valor informativo e identificador.



Detalle del mural “La realidad humana” en la Capilla de Adoración al Santísimo Sacramento, lugar adyacente a la nave central del Templo de San Francisco en La Antigua Guatemala.

■ Fuente: http://www.laantigua-guatemala.com/Murales_en_el_Templo_de_San_Francisco.htm

De igual forma y continuando con el entorno nacional, fue a finales del siglo XX que el mural por medio del movimiento muralista tuvo un acercamiento directo que dejó evidencias importantes con respecto a este en el país, debido a la proximidad geográfica con México y por artistas guatemaltecos como Carlos Mérida y Rina Lazo, quienes se relacionaron e incluso formaron en cuanto a la implementación del mural con exponentes del país vecino como Diego Rivera, cuyo resultado dio lugar a manifestaciones que en Guatemala al igual que en México, abordaban temas político-sociales donde figuraba el lugar del indígena en la sociedad y cultura, el trabajo en el campo, la conquista de los españoles y conflictos sociales (Fig. 80).



Mural "Venceremos" de Rina Lazo elaborado en 1959 y presentado en Guatemala para la exposición "¡Oh, Revolución! Múltiples visiones 1944/2010" en contexto con el aniversario 66 de la lucha armada contra el dictador Jorge Ubico.
 ■ Fuente: http://magacin-gt.blogspot.com/2010_10_03_archive.html

Cabe mencionar aquí que el muralismo adopta contenidos y temas notorios o diferenciadores los cuales según Foster et al. (2004) giran entorno a la inclusión de héroes del pueblo, escenas tradicionales, costumbres de los indígenas, y en general, argumentos sociales de preocupación, interés o trascendencia con motivo de invitar a la reflexión y entendimiento de estos y su impacto para los ciudadanos.

Maza respecto al muralismo comenta además que esta es una propuesta muy latinoamericana que se da sobre todo en países que tienen un componente local indígena grande, fuerte e importante como lo es el caso de Guatemala, haciendo énfasis también en que se realiza sobre el muro debido a que es el soporte más inmediato aunque no más fácil que al encontrarse usualmente en una vía o lugar donde transitan varias personas diariamente, se convierte en un recurso que sirve como recordatorio constante acerca de determinado tema para quienes lo vean (Fig. 81).



Visualización del mural elaborado por Carlos Mérida para el IGSS en relación a su espacio en la vía pública.
 ■ Fuente: <http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=577435&page=9>

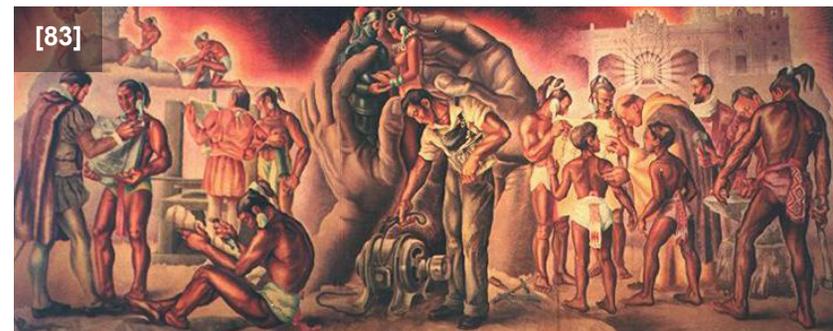
Escobar (2011) explica que es posible distinguir muchas obras elaboradas bajo el movimiento muralista en la ciudad de Guatemala, en edificaciones públicas y privadas, las cuales fueron elaboradas desde mediados o finales del siglo XX por exponentes como Carlos Mérida, Roberto González Goiry, Rina Lazo y Alfredo Gálvez Suárez, por mencionar algunos.

Estas al igual que en México tienden a abordar una temática revolucionaria y social que refleja la identidad del pueblo y su cultura, con la diferencia importante de que en el país se combina a gran manera con el estilo personal de su creador, volviéndolo un medio más expresivo e identificador para el autor, que envuelve en el caso de Carlos Mérida por ejemplo, un estilo cubista o geométrico (Fig. 82) adoptado por su exposición temprana y relación con exponentes como Picasso y Klee, quienes también le influyeron a experimentar con nuevos materiales para integrarlos a sus obras. Asimismo, se puede mencionar a Alfredo Gálvez Suárez, quien se rige por un estilo más realista (Fig. 83) en comparación con Mérida y propone el empleo de un falso mural para sus obras incluyendo las presentes en el Palacio Nacional de la Cultura, donde estas se adosaron al muro después de haber sido realizadas. También, en el caso de Roberto González Goiry, plantea un mural basado en el relieve implementado con la ayuda de concreto y exponiendo un estilo semi figurativo en donde se sometía siempre a un proceso de abstracción (Fig. 84).



Detalle del mural "Seguridad social" de Carlos Mérida, Guatemala (1959)

■ Fuente: <http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=577435&page=9>



Mural "Sangre, técnica y espíritu" por Alfredo Gálvez Suárez para el Palacio Nacional de la Cultura de Guatemala.

■ Fuente: <http://www.literaturaguatemalteca.org/galvezsuarez.htm>



Vista del edificio del Banco de Guatemala con murales por Roberto González Goyri.

■ Fuente: <http://www.pinterest.com/pin/431430839276827612/>

Dicho valor expresivo conduce a que la elaboración mural en un período más reciente no dependa únicamente de la mano de artistas especializados, pudiendo estar también a la disposición de ilustradores, diseñadores o personas interesadas en indagar con el medio y proponer su estilo, como lo es en el caso del mural ubicado en Comalapa, Chimaltenango, Guatemala, el cual corresponde a una obra realizada bajo un estilo artístico naif, el cual incluye temática muralista como lo es la representación de escenas y tradiciones del pueblo kaqchiquel en combinación con pasajes que narran situaciones del conflicto armado y el terremoto de 1976. Fue elaborado entre los años 2002 y 2003, de manera colectiva por un equipo de personas que estaba formado principalmente por artistas autodidactas.

Con ello, Maza destaca que estos nuevos desarrolladores del mural cuentan con un dominio de la expresión, un *savoir faire* (habilidad), que saben cómo hacen las cosas, sin necesidad de estar guiados estrictamente por una academia o manifiesto.

En 2013 y en contexto por la iniciativa de la Municipalidad de Guatemala, variedad de murales fueron elaborados dando prueba del valor e impulso que ha adquirido este medio posterior al muralismo y sus experimentados exponentes. Aquí se pueden mencionar (por nombrar algunos pocos) los del Colectivo La Torana, donde sus autores buscaron conmemorar un lugar histórico como lo es el montículo de La culebra y el acueducto construido en la época colonial, y uno elaborado por el artista Valenz, el cual resguarda

un significado más abstracto y subjetivo ya que aborda el tema de la convivencia y relación entre personas a través sillas, escaleras, monociclos y camas principalmente, (Fig. 85) las cuales al ser objetos cotidianos de acuerdo al autor comprenden un significado que va más allá de ser cosas cotidianas y expresan oportunidad, avance, espera o descanso profundo.



Sergio Valenzuela (Valenz) interviniendo un muro.

■ Fuente: http://www.visiondemujer.com/sites/visiondemujer/index.php?option=com_content&view=article&id=1474:las-reinvenciones-de-valenz&catid=54:arte-y-cultura&Itemid=29

Siendo evidente que la expresión por medio del mural ha ido evolucionando y moldeándose en referencia al contexto en que se desarrolla, ya que en un inicio en el muralismo se presenta con elementos más descriptivos con técnicas más elaboradas que exigían mayor tiempo para su elaboración como el fresco o mosaico, pudiendo ser ahora con el graffiti o arte urbano además de más prácticos en cuanto a la técnica por la disponibilidad de materiales a los que se puede acudir como spray o pintura de agua, también gráficamente más conceptuales, debido a que la mentalidad en respuesta al avance de la tecnología a propiciado a que se pueda emplear un lenguaje más figurativo.

Así bien valdría la pena resaltar también en cuestión sobre la intervención del muralismo y pintura mural en la sociedad guatemalteca, que los autores de las obras corresponden principalmente a ser vehículos de expresión que hablan por el pueblo, y reflejan sus desacuerdos, apoyo, preocupación, miedo, deber, u otro, manifestándolo en un soporte y estilo propio por medio del cual se expresan ellos mismos y que son capaces de propagarse en el tiempo, a la vez en que son memorables y comunican a otras generaciones información así como a ellos se les fue comunicado, pudiendo decir entonces, que la expresión es trascendental ya que va de la mano con la comunicación, no de un emisor individual sino de toda una comunidad en un tiempo y espacio determinado.

Con lo anterior, como describe Munari (2000) la comunicación al envolver todos los elementos que están al alcance de la vista, pudiendo contener mensajes intencionales o casuales, su eficacia radica en sobresaltar las interferencias presentes en el entorno (Fig. 86) a la vez en que supera el filtro de cada receptor, lográndolo por medio del soporte visual que comprende a elementos como textura, color, la forma, la estructura, el módulo y el movimiento, quienes a su vez resguardan la expresión.



■ Fuente: <http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=577435&page=9>

Características gráficas que permiten a los murales actuales ser un medio efectivo de comunicación para su empleo en propuestas de diseño gráfico.

Una de las razones del éxito del mural según menciona Barahona en la entrevista, radica en que sin importar las condiciones que se tengan, el soporte y técnica al que se tiene mayor y más fácil disponibilidad siempre será la pared, lugar que brinda libertad para que una obra pase a ser de y para las personas (Fig. 87).



■ Fuente: <http://www.artcrimes.com/chromo/index.html>

Los murales suelen distinguirse por recurrir a la ilustración como medio que funcione para comunicar intencionalmente algún mensaje, ya que como menciona Costa (2003) estas propician fácil percepción para una persona, ya que basa el reconocimiento en formas, colores y texturas asociadas a experiencias.

La ilustración es considerada por algunos como arte y por otros como diseño. Respecto a ello, Almela (2008) menciona que es posible ver al diseño como el “arte de nuestros días” puesto que acapara gran parte del panorama artístico actual. Se habla de una concepción más funcional, lo cual genera la interrogante de que si la persona que realiza murales en la actualidad y se apoya de la ilustración, se concibe como un artista o diseñador.

“El diseñador imita las mismas estrategias de difusión que el artista utiliza en el mercado del arte para difundirse como individuo creador. Y el artista, como un diseñador, se vuelve un manipulador social de signos artísticos.” – Ramón Almela

El autor agrega entonces que gran número de diseñadores se especializan actualmente en el área de ilustración la cual incorporan a los murales (Fig. 88) y demás, esto con finalidad de contar con un carrera que les permita crecer en conocimiento para generar obras funcionales que les proporcionen un sustento económico además de ser vía de expresión. Estos diseñadores son capaces de moverse entre la producción gráfica con gran eficacia y habilidad, cualidades que de acuerdo a Almela, un artista quisiera poder imitar.



Mural realizado por XRAY en contexto con el festival de arte público de Montreal, 2015.
 ■ Fuente: <http://www.pinterest.com/pin/431430839276827612/>

En un contexto actual, la manifestación mural en la ciudad de Guatemala es muy variante, abordando temas y enfoques desde políticos, pasando por religiosos y sociales (Fig. 89), hasta subjetivos (Fig. 90), comerciales y humorísticos (Fig. 91), desarrollados por autores que no buscan reconocimiento alguno sino que de acuerdo a Arte Urbano (2004) buscan integrarse en un espacio que les permita liberar su creatividad al tiempo en que también satisfacen sus ganas de expresarse e interpretar su propia realidad a través de una manifestación estética monumental y liberadora como lo es el mural.



[89] Detalle del mural "Legado" aún en proceso para la facultad de Ingeniería de la USAC.
 ■ Fuente: https://www.facebook.com/maugdo.vasquez/media_set?set=a.826592790716689.1073741917.100000979283893&type=3 - Créditos: Maugdo Vásquez



[90] Mural ubicado en zona 4 de la ciudad de Guatemala.
 ■ Fuente: <http://www.esquisses.net/2014/04/lente-caleidoscopico-pintando-la-ciudad/> - Créditos: Miss Futch



[91] Mural elaborado por Hopeazul en contexto con el festival Bonito mi Barrio, 2014.
 ■ Fuente: Fernando Pacheco (2014)

Del Vitto (2008) reconoce que en los últimos años se ha llegado a contar con muchos pintores de paredes y pocos muralistas, lo cual ha producido la confusión de términos, así como el surgimiento de nuevos y un cambio de la concepción original, el cual es visto por algunos como un factor interesante y por otros como algo inconcebible. Esta nueva manifestación se caracteriza y produce según Maza por abordar al mural desde la escala y no tanto en concepto, proporcionando un tipo de pintura a un formato más grande lo cual no quiere decir que deje de ser extraordinaria y enfocada a algo funcional.

La ilustración de la que se respalda el mural en la actualidad incorpora un estilo muy personal, conceptual de admirable ingenio y lleno de expresividad la cual es capaz de tomar la imaginación de quien lo observe y combina sus experiencias personales con las que vive en el momento (Fig. 92).

Esta intención lleva a que el resultado de una obra sea óptimo en detalles y técnica (Fig. 93) factor que influye positivamente en la percepción y comunicación visual, aspectos que marcas o empresas nacionales han distinguido para crear propuestas de campañas y proyectos como lo es el caso de Saúl E. Méndez y Distefano respectivamente, que incorporan características de merchandising en donde se pretende atraer al usuario al punto de venta por medio de intervención en las vitrinas (Fig. 94 y 95) de manera en que no solo capte el interés del comprador, sino como menciona Hernández en la entrevista, sirva de experiencia única para él, respaldando el concepto de la marca, al tiempo en que sirve de plataforma para el talento mural del país.



El diseñador gráfico Luis Leiva desarrollando su propuesta mural para el festival Bonito mi Barrio llevado a cabo en zona 4 de la ciudad de Guatemala. ■ Fuente: Fernando Pacheco (2014).



Luis Leiva interviniendo en vitrinas de Saúl E. Méndez en contexto con la campaña para la Bienal de Artes Visuales del Istmo Centroamericano. ■ Fuente: https://www.facebook.com/themrkrazyman/photos_stream - Créditos: Virginia Orozco



[95] Colaboración mural de Luis Pinto para la vitrina de una de las tiendas Distefano.
 ■ Fuente: <https://www.facebook.com/distefanoguate/photos/a.131679136869735.10701.124391887598460/723838664320443/>

Es importante destacar que dichos proyectos han surgido también como resultado de la cooperación entre diseñadores, artistas, ilustradores y personas que apoyan el medio mural, quienes han desarrollado iniciativas importantes como lo fue el festival mencionado por Aguilar y Sabetian en el cuestionario, llamado Bonito mi Barrio (Fig. 96) llevado a cabo durante el mes de abril de 2014 en 4 Grados Norte ubicado en la zona 4 capitalina, lugar que de acuerdo a Méndez (2014) cuenta con las cualidades y potencial para ser reconocido como cuna de diseño en el país. Aquí, los murales realizados han servido de identificador y factor clave para el realce del lugar (Fig. 97), pudiendo agregar que es a través de ellos que se comunica la oposición a la violencia y corrupción, valiéndose del recurso de la monumentalidad, la forma, el color, el diseño y la creatividad.



[96] Fuente: <http://shttefan.com/2014/04/11/bonito-mi-barrio-4n/>



Murales comprendidos en una de las calles de 4 Grados Norte.
 ■ Fuente: Fernando Pacheco (2014).

Asimismo, no se puede aislar el hecho de que varias de las propuestas actuales de murales se basan en el graffiti, siendo esto posiblemente a que corresponde a un medio práctico, que se puede realizar con mayor libertad en cuanto a técnica, y no requiere permisos para su realización. Su carácter rebelde la ha vuelto llamativa a mirada de los nuevos desarrolladores de murales, por lo que su elaboración es más numerosa y practicada en comparación a expresiones artísticas antiguas como el muralismo. En el ámbito internacional su flexibilidad le ha otorgado un valor para ser un recurso que identifique y promocióne.

Tal es el caso por ejemplo, del grupo Chromopolis, el cual fue fundado en 2002 con motivo de fomentar al graffiti en contexto con las Olimpiadas Culturales 2000 – 2004 previo a los Juegos Olímpicos en Atenas 2004. Dicho proyecto incluyó la elaboración de murales en 10 ciudades distintas (Fig. 98) en donde se promovía el evento, aspecto que sin duda influyó para su conocimiento, identificación y su distinción.



■ Fuente: http://www.graffiti.org/chromo/chrmpls_06.jpg

De igual forma, grupos como Viagrfik en Alemania, mencionan que gracias a la combinación de manifestaciones murales como graffiti con el lenguaje formal del diseño gráfico, han permitido fortalecer al arte, dirigirse a nuevos enfoques, e incluir factores de equilibrio, estudio tipográfico y proporción a sus piezas (Fig. 99), contribuyendo así a que además de estéticas también sean funcionales y fundamentadas.



Sistema modular de bloques gráficos propuesto por Viagrfik aplicado en forma de mural que responde a la variedad arquitectónica de la tienda deportiva.

■ Fuente: <http://vgrfk.com/de/#!article-140>

Por lo que abordado lo anterior y en base a los objetos de estudio observados, cabe identificar y resaltar como características gráficas importantes y cualidades de un mural que propician a su aprovechamiento en propuestas de diseño gráfico, las siguientes:

Monumental: abarca un espacio considerable sobre una edificación o área delimitada aportando a su notoriedad y contraste por sobre otros mensajes visuales y elementos, maximizando la probabilidad de visualización por parte del target deseado.

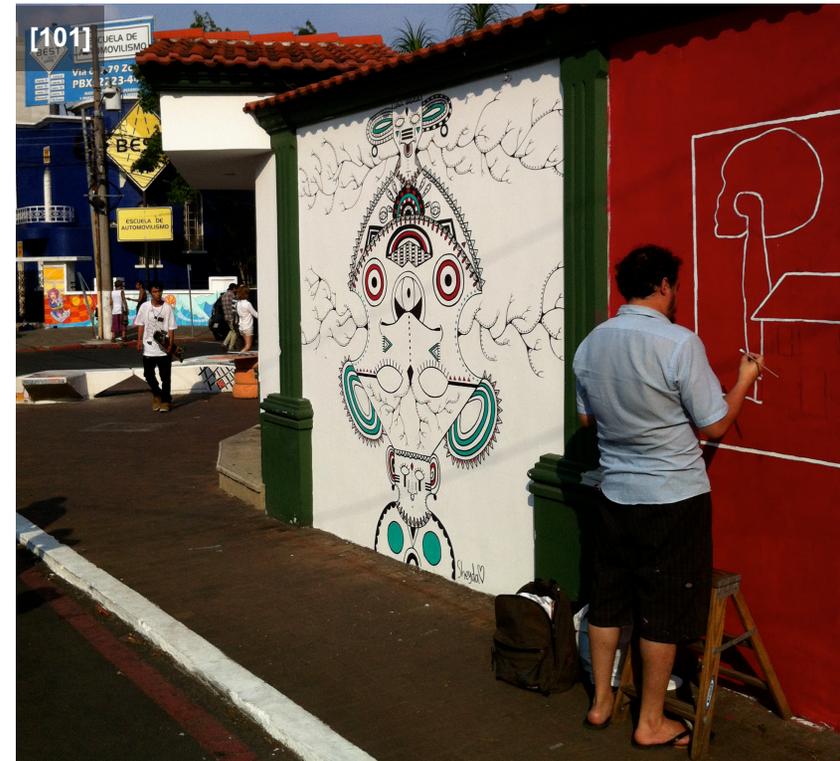
Como sucede en el caso del mural “Evolución” ubicado en el edificio de Ingeniería de la Universidad de San Carlos, el cual pese a su gran tamaño no busca violentar la estructura sino integrarse a ella (Fig. 100).

Recurso público: está al acceso de las personas, permitiendo que estas interactúen con él, aportando un sentido más personalizado expuesto a ser viralizado con mayor eficacia por redes sociales y entre personas.

Por lo que la deliberación con forme a la ubicación de la obra es importante, tal como en el caso del mural de Sheyda Sabetian (Fig. 101) en donde se plantea en una vía de afluencia peatonal en la que es posible detenerse o tomar fotografías.



■ Fuente: https://www.facebook.com/maugdo.vasquez/media_set?set=a.650847211624582.1073741876.100000979283893&type=1



■ Fuente: Fernando Pacheco (2014)

Memorable: su unificación con la arquitectura le permite ser un mensaje recurrente sin ser invasivo para el usuario.

Ya que además, no se limita de una orientación o forma específica, pudiendo ser horizontal, vertical, cuadrada o incluso circular como pasa en el mural desarrollado por Zapatoverde (Fig. 102).



■ Fuente: <https://www.facebook.com/zapatoverde/photos>

Técnica: al contar con intervención hecha a mano sobresale el trazo, detalle y combinación de materiales, aportando valor único en comparación a un entorno abundante de recursos digitales y planos.

Ya que integra técnicas mixtas como pasa con el mural de Valenz, en donde se utilizan herramientas que propicien un complemento comunicativo a la pieza, como tiza o carbón en armonía con pintura de agua (Fig. 103). O bien, se aplican materiales que además de valor estético también ayuden a su protección como pasa con el mural del Colectivo La Torana (Fig. 104) el cual se ha preservado en buenas condiciones gracias a su implementación con mosaico.



■ Fuente: Fernando Pacheco (2014)



Mensaje: propicia a la inclusión de un lenguaje casual que favorece a la comodidad, entendimiento e interés del usuario.

El cual no precisamente tiene que ser textual, ya que puede valerse por la narrativa visual como pasa con el mural “Tierra fértil” de Rina Lazo (Fig. 105) en donde la disposición e inclusión de elementos específicos en un estilo realista en armonía con principios de composición como ley de tercios y dirección, apoyan a la captación eficaz de la idea.



■ Fuente: http://actividades.musacenlinea.org/rina_lazo.html

Tema: es moldeable y óptimo (en cuestión de alteración y costo) en respuesta a diferentes necesidades valiéndose de la ilustración principalmente.

Pudiendo acudir a personajes o caracteres imaginarios (Fig. 106) que faciliten la implementación de acuerdo a la demanda, como se observa en el mural de Bara “39mt Long mural project” donde se planeó la colaboración con estudiantes.



■ Fuente: <http://alebarahona.com/the-39mt-long-mural-project/>



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

- El desenlace de lo tratado expone que desde la antigüedad, el ser humano se ha cautivado por encontrar la manera de trascender en el tiempo y dejar muestra de su vida y obra para generaciones posteriores. Por lo que siendo el arte un factor clave para la transmisión de la cultura, la pintura mural como parte de ella presentó el recurso óptimo que facilitó gracias a su soporte inmediato, poder expresar y por ende también comunicar, valiéndose de técnicas que fueron variando y evolucionando a través del tiempo como el fresco, stencil, mosaico y spray por nombrar algunos.

Aquí, civilizaciones prehispánicas, antiguas, clásicas, modernas y contemporáneas, se han manifestado por murales que han permitido conocer su contexto político y social presentando escenas monumentales en edificaciones que han perdurando donde es posible detectar datos como creencias religiosas, tradiciones, costumbres, ideales, preocupaciones y demás información importante e influyente que ha desembocado en comunidades actuales como en la ciudad de Guatemala en forma de muralismo, movimiento artístico nacido en México que aborda temática socio-cultural, arte urbano y graffiti, que corresponden a la publicación de arte en la calle, cuya evolución con respecto a su ejecución y estimación en la sociedad ha dado paso a que el autor de una pieza u obra de este tipo se conciba como vehículo de expresión de un pueblo o comunidad que

trasciende más allá de una función decorativa o subjetiva, tal como pasa en Guatemala donde autores como Carlos Mérida, Roberto González Goiry, Alfredo Gálvez Suárez y Rina Lazo, entre otros, contribuyeron a que el valor social del mural recayera en el deseo de dar a conocer el pensamiento colectivo (por sobre el individual) acerca de algún tema, siendo entonces el estilo/técnica que el creador implemente lo que le permite integrar su expresión personal.

- Se delimitó que los murales actuales en el país se conciben con variantes que se desplazan entre diferentes temas, pudiendo ser políticos, conceptuales, humorísticos o publicitarios, implementados a través de diversas técnicas como el mosaico, relieve, fresco, pintura de agua, pintura de aceite, stencil, sticker y spray, las cuales el desarrollador mural integra con ilustración que usualmente es conceptual o narrativa, y principios de composición donde el aprovechamiento de ejes, punto focal, color y dirección, le permite llegar a un sector en específico, o bien, distinguirse en el medio dentro del cual se ve una creciente aparición de exponentes dentro de los que figura Rodrigo Aguilar, Alejandra Barahona y Sheyda Sabetian, que por productos resultantes de trabajo colectivo en diversos espacios que han ido surgiendo en la ciudad de Guatemala, han propiciado a la iniciativa de festivales que se valen de los murales para identificar un sector de diseño como 4 Grados Norte, el cual ha logrado acaparar el interés de empresas que han visto una posibilidad para nuevas



propuestas comunicativas, pudiendo incluir aquí campañas, las cuales por ejemplo se respaldan de las cualidades gráficas de los murales para atraer al punto de venta y generar una experiencia única en el usuario, valiéndose de sus características para aprovecharlas en diseño gráfico en donde se resalta su presencia al ser un medio monumental, accesible, flexible, original, memorable y llamativo. Pudiendo mencionar entonces el vínculo que es posible detectar entre los murales y el diseño gráfico en las áreas de branding y merchandising especialmente, donde en el caso de Distefano, se percibe de manera en que las piezas murales en las vitrinas de las tiendas realizadas por Luis Pinto, Kevin Morales, y Stefan Estrada por nombrar algunos, le permiten exaltar las cualidades con las que la marca quiere darse a conocer con su grupo objetivo, donde figuran la originalidad y vida urbana como parte de su identidad, agregando además, una experiencia única en el espacio de punto de venta donde el usuario puede tener contacto directo con un ambiente casual donde interviene el proceso de creación mural.

RECOMENDACIONES

- Con respecto a terminología, se recomienda tener en cuenta la diferencia entre movimientos y tendencias que se apoyan de la pintura mural y las técnicas que esta ofrece para su elaboración, pudiendo incluir aquí al graffiti, arte urbano y muralismo, siendo este último por ejemplo, abordado popularmente de manera generalizada y errónea sin puntualizar en que fue un movimiento cuyos autores perseguían objetivos guiados por un manifiesto y contexto social específico.
- Es importante reconocer que un valor fundamental que el diseño gráfico le proporciona al mural en cualquiera de sus manifestaciones, ya sea muralismo o arte urbano, radica en el reforzamiento que este le puede brindar, pudiendo entender aquí a normas de color, forma y composición, que son capaces de dirigirlo a nuevos enfoques que giren en torno a la comunicación visual efectiva.
- Puesto a que la realización de murales en la actualidad se puede concebir en dos vertientes distintas; una más artística y otra funcional. Es importante que en ambas no se recurra a la improvisación al momento de llevarla a cabo y por su lado, se proceda a la elaboración de un boceto previo, el cual delimite espacios, elementos dentro de la composición, paleta de color, estilo o tendencia gráfica/visual, y cantidad de materiales a emplear. Realizarlo apoyará a la optimización de tiempo, estimación de proporciones y minimización del rango de errores, convirtiendo a la propuesta de mural en una eficiente y eficaz.



REFERENCIAS

- Almela, R. (2008) **El dilema actual entre arte y diseño**. Extraído el 17 de marzo de 2014 de: http://www.homines.com/arte_xx/dilema_arte_diseno/index.htm
- Almela, R. (2008) **La ilustración, ¿arte o diseño?**. Extraído el 17 de marzo de 2014 de: http://www.homines.com/arte_xx/ilustracion_arte_diseno/index.htm
- Arte España (2005) **Futurismo, arte futurista**. Consulta abril de 2014 de: <http://www.arteespana.com/futurismo.htm>
- Arte España (2006) **Arte naif**. Consulta abril de 2014 de: <http://www.arteespana.com/artenaif.htm>
- Arte España (2006) **Surrealismo, pintura surrealista**. Consulta abril de 2014 de: <http://www.arteespana.com/surrealismo.htm>
- Arte España (2007) **Origen del Neoclasicismo y la Arquitectura Neoclásica en Europa** Consulta abril de 2014 de: <http://www.arteespana.com/neoclasicismo.htm>
- Arte España (2010) **Expresionismo, pintura expresionista**. Consulta abril de 2014 de: <http://www.arteespana.com/expresionismo.htm>
- Canal, F. (2003) **Todo sobre la técnica de ilustración**. Barcelona, España: Grupo Editorial Norma.
- Casa Comal (2004) **Arte Urbano**. Ciudad de Guatemala, Guatemala: Magna Terra editores S.A.
- Chaves, N. (1993) Zimmermann Asociados: **Monografías de diseño contemporáneo**. (Trad. G. Thomson) Barcelona, España: Editorial Gustavo Gili, S.A.
- Comisión Provincial por la Memoria [CPM] (s.f.) **Jóvenes y memorias: Cartilla mural**. Consulta marzo 2014 de: <http://www.comisionporlamemoria.org/jovenesymemoria/docs/recomendaciones/cartilla-mural.pdf>
- Córdova, J. (2012) **Principios de la composición en el diseño**. Consulta octubre de 2014 de: <http://es.slideshare.net/joter02/principios-de-la-composicion>
- Correa, E. (s.f.) **La preservación de murales modernos en Brasil**. Consulta abril de 2014 de: <http://www.ojs.unam.mx/index.php/cronicas/article/download/24567/23147>
- Costa, J. (2003) **Diseñar para los ojos**. La Paz, Bolivia: Grupo Editorial Design.
- Dantzić, C. (s.f.) **Diseño visual**. (Trad. R. Castillo) México: Editorial Trillas.
- Definición.de (s.f.) **Definición de cubismo**. Consulta abril de 2014 de: <http://definicion.de/cubismo/>



- Del Vitto, C. (2008) **Muralismo y arte mural**. Consulta abril de 2014 de: <http://www.arteenlared.com/articulos/muralismo-y-arte-mural.html>
- Diccionario de la Real Academia Española [RAE] (s.f.) **Cultura**. Consulta abril 2014 de: <http://lema.rae.es/drae/srv/search?key=cultura>
- Diccionario de la Real Academia Española [RAE] (s.f.) **Ismo**. Consulta abril 2014 de: <http://buscon.rae.es/drae/srv/search?val=ismo>
- Emanuel, S. (2001) **Culturas y estéticas contemporáneas**. México: Macchi.
- Escobar, J. (2012) **Reinterpretar el mural**. Consulta marzo de 2014 de: <http://especiales.prensalibre.com/revistad/2012/07/01/reportajecentral.shtml>
- Fernández, L. (s.f.) **Descartes**. Consulta octubre de 2014 de: <http://www.lacavernadeplaton.com/histofilobis/luishisto0304/descarlu0304.htm>
- Ferrer, A. (1998) **La pintura mural, su soporte, conservación, restauración y las técnicas modernas**. España: Universidad de Sevilla.
- Foster, Krauss, Bois y Buchloh (Eds.) (2004) **Arte desde 1900: Modernidad, antimodernidad y posmodernidad**. (Trad. F. Chueca, F. López y A. Brotona) Singapur: CS Graphics.
- FotoNostra (s.f.) **Técnicas de composición en el diseño gráfico**. Consulta octubre de 2014 de: <http://www.fotonostra.com/grafico/tecnicascompos.htm>
- Ganz, N. (2004) **Graffiti world**. (Trad. E. Pérez) Barcelona: Editorial Gustavo Gili, SL.
- García, E. (2011) **El arte naif en Guatemala**. Consulta abril de 2014 de: http://www.slideshare.net/david_260986/el-arte-naf-en-guatemala
- Guerra, M. (2010) **Diseño y comunicación**. Consulta febrero de 2014 de: <http://majoguerrat.blogspot.com/>
- Harper, E. (s.f.) **La definición de la pintura renacentista**. Consulta abril de 2014 de: http://www.ehowenespanol.com/definicion-pintura-renacentista-info_228257/
- Hernández, J. (s.f.) **Técnicas y motivos de la pintura mural**. Consulta abril de 2014 de: <http://www.iaph.es/sys/productos/PinturaMural/Presentacion/tecnicas.html>
- Juárez, S. (s.f.) **El diseño y la comunicación visual**. Consulta octubre de 2014 de: http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/ldg/juarez_s_e/capitulo3.pdf
- López, I. (2008) **La pintura mural al fresco**. Consulta abril 2014 de: <http://www.luzrasante.com/la-pintura-mural-al-fresco/>

- Luke, M. (s.f.) **¿Qué es el postimpresionismo?** Consulta abril de 2014 de: http://www.ehowenespanol.com/postimpresionismo-info_245022/
- Martín, C. Y Galán P. (2012) **Ilustración editorial y publicitaria.** Consulta octubre de 2014 de: <http://ilustracioneditorialypublicitaria.blogspot.com/p/nosotros.html>
- Mata, J. (2014) **Mural del cementerio en San Juan Comalapa.** Consulta abril de 2014 de: <http://josemata.zenfolio.com/blog>
- Mazariegos, E. (2011) **Favela painting.** Revista Rara, 3, 62 – 63 pp.
- Méndez, E. (2014) **4 Grados Norte: el mejor lugar para compartir con las personas.** Consulta octubre de 2014 de: <https://www.youtube.com/watch?v=u3CTmEz1tzY>
- Morales, V. (1998) **Manual para la elaboración de murales didácticos en la enseñanza de historia del arte.** Tesis inédita. Universidad de San Carlos de Guatemala.
- Munari, B. (2000) **Diseño y comunicación visual.** Barcelona, España: Editorial Gustavo Gili, S.A.
- MurciaEduca (s.f.) **Principios de composición.** Consulta octubre de 2014 de: http://www.murciaeduca.es/iesvilladeabaran/aula/archivos/repositorio//0/27/1.4_Principios_de_composicion.pdf
- Newark, Q. (2002) **¿Qué es el diseño gráfico? Manual de diseño.** México: Editorial Gustavo Gili, S.A.
- Portal de arte (s.f.) **Surrealismo.** Consulta abril de 2014 de: <http://www.portaldearte.cl/terminos/surreali.htm>
- Ruíz, B. (2013) **El misticismo prehispánico y fluorescente de Cix.** Consulta abril de 2014 de: <http://25-horas.com/el-misticismo-prehispanico-y-fluorescente-de-cix/>
- Ruíz, K. (2014) **4 Grados Norte: el lugar donde los sueños y proyectos son de todos.** Consulta octubre de 2014 de: <https://www.youtube.com/watch?v=Fd808JZNO4c>
- Soto, E. (2004) **Análisis semiológico de seis murales de la Universidad de San Carlos de Guatemala.** Tesis inédita. Universidad de San Carlos de Guatemala.
- THY (2014) **Renace Guate Bonito mi Barrio.** THY MAG, 35 – 37 pp.
- Universidad Nacional Autónoma de México [UNAM] (s.f.) **Las artes y la cultura.** Consulta abril 2014 de: <http://plasticas.dgenp.unam.mx/inicio/introduccion/artes-y-cultura>
- Wong, W. (1993) **Fundamentos del diseño.** España: Editorial Gustavo Gili, S.A.
- Zeegen, L., Rush, C. & Peling, C. (2009) **The fundametals of illustration.** Barcelona, España: Editorial Gustavo Gili, SL.

LISTADO DE IMÁGENES

- Fuente 1: <http://atomjack.net/designing-a-heroic-robot/>
- Fuente 2: <http://www.paredro.com/11-tips-para-disenar-una-comunicacion-visual-efectiva/>
- Fuente 3: <http://andrepaska.blogspot.com>
- Fuente 4: <http://cetreroscanarios.forosactivos.es/t19-a-opinar-color-del-foro>
- Fuente 5: <http://johnnybradshaw.tumblr.com/post/89794080822/disney-en-rojo>
- Fuente 6: <https://www.behance.net/gallery/13193399/Criatipos-Jingle-Bells>
- Fuente 7: http://www.homines.com/arte_xx/ilustracion_arte_diseño/index.htm
- Fuente 8: http://www.homines.com/arte_xx/ilustracion_arte_diseño/index.htm
- Fuente 9: Todo sobre la técnica de la ilustración (2000) Obras de David Sanmiguel.
- Fuente 10: <http://www.revistarambla.com/v1/cultura/comics>
- Fuente 11: <http://www.cosasquecontar.com/tag/humor-grafico/>
- Fuente 12: Todo sobre la técnica de la ilustración (2000)
- Fuente 13: http://zongalo.blogspot.com/2009_03_01_archive.html
- Fuente 14: <http://carlosvillamartulcanaza.blogspot.com/p/contacto.html>
- Fuente 15: <http://espaciospublicosbarriales.blogspot.com>
- Fuente 16: http://www.euroamericano.edu.ec/Contenido/0080%20Fundamentos%20de%20diseño%20No%201/6195_15246.pdf
- Fuente 17: <http://www.ucvmastercd.com/hart/blog/principios-de-composicion/>
- Fuente 18: <http://techgnotic.deviantart.com/art/Sunflower-Movement-442141312>
- Fuente 19: <http://www.deviantart.com/art/Mr-Bingley-and-Jane-351276483>
- Fuente 20: <http://diccionariofotografico.wikispaces.com/Regla+de+los+tercios>
- Fuente 21: <http://ngichile.bligoo.cl/composicion>
- Fuente 22: <http://www.taringa.net/posts/imagenes/12582650/Diseno-Grafico---Publicidades-Creativas.html>
- Fuente 23: <http://elviajedearan.blogspot.com/2011/08/dia-6-cueva-de-lascaux-y-visita-de-la.html>
- Fuente 24: <http://www.periodistadigital.com/religion/vaticano/>
- Fuente 25: http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2012_087.html
- Fuente 26: <http://espina-roja.blogspot.com/2011/01/muro-central-diego-rivera-la-historia.html>
- Fuente 27: <http://www.geocities.com/smemexico/mural.html>
- Fuente 28: <http://museografo.com/la-trinchera-de-jose-clemente-orozco/>
- Fuente 29: <http://gustavoarielschwartz.org/2012/08/06/einstein-picasso>
- Fuente 30: http://elpais.com/diario/2009/02/18/cultura/1234911601_850215.html

- Fuente 31: <http://www.arteespana.com/expresionismo.htm>
- Fuente 32: <https://apunteshistoriaespana.wordpress.com/el-postimpresionismo/>
- Fuente 33: <http://crudamagazine.com/actualidad/arte-actualidad/25-anos-desde-salvador-dali/>
- Fuente 34: <http://www.arteespana.com/neoclasicismo.htm>
- Fuente 35: <http://just-talk-about-art.blogspot.com>
- Fuente 36: <http://www.mesoweb.com/reports/SanBartoloWest.html>
- Fuente 37: <http://guatemalainmortal.blogspot.com/2013/01/carlos-merida.html>
- Fuente 38: <http://www.esquisses.net/2013/11/de-museos-y-la-historia-que-nos-dejan-ver/>
- Fuente 39: http://www.prensalibre.com/cultura/murales-cuentan-historia_0_481751826.html
- Fuente 40: Fernando Pacheco (2014)
- Fuente 41: <http://elperiodico.com.gt/es/20080108/pais/47282>
- Fuente 42: <http://www.literaturaguatemalteca.org/merida.html>
- Fuente 43: <http://www.devilsorangers.com/pages/trustyourhustle.html>
- Fuente 44: <http://economiausacgt.blogspot.com/2009/03/mural-revolucionario>
- Fuente 45: <http://www.arteespana.com/artenaif.htm>
- Fuente 46: <http://josemata.zenfolio.com/blog/2014/3/murales-de-san-juan-comalapa>
- Fuente 47: <http://elpoderdelasideas.com/arte/graffiti-legal-en-trenes-de-francia/>
- Fuente 48: <http://grofty.com/graffiti-nice-style-october-2010/graffiti-alphabet-bubble-yellow-and-orange-images-01/>
- Fuente 49: Graffiti World (2004)
- Fuente 50: http://blogs.villagevoice.com/streetculture/2009/07/os_gemeos_worki.php
- Fuente 51 - 58: Graffiti World (2004)
- Fuente 59: <http://www.revistarara.com/tres/>
- Fuente 60 - 61: <http://25-horas.com/el-misticismo-prehispanico-y-fluorescente-de-cix/>
- Fuente 62: http://issuu.com/thymag/docs/tercera_edicion_issuu
- Fuente 63 - 64: Fernando Pacheco (2014)
- Fuente 65: <https://twitter.com/hashtag/saularte>
- Fuente 66: <http://www.saulemendez.com/site/es/mundo-saul/campanas/camapanas-moda.html>
- Fuente 67: <https://twitter.com/hashtag/saularte>
- Fuente 68 - 69: <http://www.estilosaul.com/?p=21199>
- Fuente 70: <http://xoloitzcuintle.creatuforo.com/-temas9977.html>
- Fuente 71: <http://blog.hotelescity.com/index.php/la-historia-de-mural-en-c-u/>
- Fuente 72: <http://www.smnr.com.ar/latinoamerica/2011/04/nazza-stncl-charla-y-mural-2-de-abril/#comment-1248>



- Fuente 73: <http://www.agencian22.mx/search/label/Arquitectura>
- Fuente 74: http://www.polyforumsiqueiros.com/htmls/conocenos/conocenos_01.html
- Fuente 75: <http://ramonespuny.com/tecnica/>
- Fuente 76: http://almapuf.blogspot.com/2012/10/blog-post_2.html
- Fuente 77 - 78: <http://www.taringa.net/posts/imagenes/14421180/Graffiti-en-las-paredes-de-Berlin--2-Guerra-Mundial.htm>
- Fuente 79: http://www.laantigua-guatemala.com/Murales_en_el_Templo_de_San_Francisco.html
- Fuente 80: http://magacin-gt.blogspot.com/2010_10_03_archive.html
- Fuente 81 - 82: <http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=577435&page=9>
- Fuente 83: <http://www.literaturaguatemalteca.org/galvezsuarez.htm>
- Fuente 84: <http://www.pinterest.com/pin/431430839276827612/>
- Fuente 85: http://www.visiondemujer.com/sites/visiondemujer/index.php?option=com_content&view=article&id=1474:las-reinvenciones-de-valenz&catid=54:arte-y-cultura&Itemid=29
- Fuente 86: <http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=577435&page=9>
- Fuente 87: <http://www.artcrimes.com/chromo/index.html>
- Fuente 88: <http://www.pinterest.com/pin/431430839276827612/>
- Fuente 89: https://www.facebook.com/maugdo.vasquez/media_set?set=a.826592790716689.1073741917.100000979283893&type=3
- Fuente 90: <http://www.esquisses.net/2014/04/lente-caleidoscopico-pintando-la-ciudad/>
- Fuente 91 - 93: Fernando Pacheco (2014)
- Fuente 94: https://www.facebook.com/themrkrazyman/photos_stream
- Fuente 95: <https://www.facebook.com/distefanoguate/>
- Fuente 96: <http://shttefan.com/2014/04/11/bonito-mi-barrio-4n/>
- Fuente 97: Fernando Pacheco (2014).
- Fuente 98: http://www.graffiti.org/chromo/chrmpls_06.jpg
- Fuente 99: <http://vgrfk.com/de/#!article-140>
- Fuente 100: https://www.facebook.com/maugdo.vasquez/media_set?set=a.650847211624582.1073741876.100000979283893&type=1
- Fuente 101: Fernando Pacheco (2014)
- Fuente 102: <https://www.facebook.com/zapatoverde/photos>
- Fuente 103 - 104: Fernando Pacheco (2014)
- Fuente 105: <http://actividades.musacenlinea.org/rinalazo.html>
- Fuente 106: <http://alebarahona.com/the-39mt-long-mural-project/>





ANEXOS

MODELOS DE ENTREVISTA Y CUESTIONARIOS

Mario Maza

Como estudiante de la Licenciatura en Diseño Gráfico de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala, me dirijo a usted para solicitar su colaboración respondiendo a las siguientes preguntas de la manera más eficaz posible.

Los contenidos aquí tratados apoyarán al alcance de los objetivos de mi investigación que lleva por título “Actualidad mural de la ciudad de Guatemala en el siglo XXI”, elaborada durante el período enero – mayo del año 2014 y coordinado por la Lcda. Rosario Muñoz MA.

¡Muchas gracias!

Nombre completo: _____

Nacionalidad: _____

Edad: _____

Profesión y puesto: _____

Email: _____

1. ¿De dónde cree que proviene la necesidad del ser humano por plasmar en un muro sus ideas, deseos y sentimientos?
2. ¿Qué puede comentar respecto a la técnica de la pintura mural?

3. ¿Cuál considera que es el valor principal que la pintura mural ha aportado a través de la historia?
4. ¿Se habla de pintura mural en el tiempo de los mayas? ¿Qué me puede comentar al respecto?
5. ¿Qué me puede comentar respecto al muralismo mexicano?
6. ¿En qué otros países de Latinoamérica se habla del muralismo?
7. ¿El muralismo corresponde a un recurso meramente artístico?
8. ¿Bajo que técnicas se trabajaban principalmente los murales durante el movimiento muralista?
9. ¿En la ciudad de Guatemala, cuáles se consideran obras del movimiento muralista?
10. ¿Existe prueba de un muralismo contemporáneo en la ciudad de Guatemala?
11. ¿Qué guatemaltecos conoce que hagan o hayan elaborado murales sobresalientes en la ciudad?
12. ¿Podría mencionar la diferencia y similitudes que distingue entre pintura mural, muralismo y graffiti?
13. ¿A su criterio, que tanto es el apoyo que reciben los artistas que elaboran murales en el país?
14. ¿Puede concebirse ser muralista como una profesión en el país?
15. ¿Por qué seguir haciendo murales es importante para la nueva generación?
16. ¿Cómo apoyan los murales a crear identidad en el país?



Rodrigo Aguilar

Como estudiante de la Licenciatura en Diseño Gráfico de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala, me dirijo a ti para solicitar tu colaboración respondiendo a las siguientes preguntas de la manera más eficaz posible.

Los contenidos aquí tratados apoyarán al alcance de los objetivos de mi investigación que lleva por título “Actualidad mural de la ciudad de Guatemala en el siglo XXI”, elaborada durante el período enero – mayo del año 2014 y coordinado por la Lcda. Rosario Muñoz MA.

¡Muchas gracias!

Nombre completo: _____

Seudónimo: _____

Nacionalidad: _____

Edad: _____

Profesión: _____

Portafolio disponible en: _____

1. ¿Qué me puedes decir respecto a la técnica de la pintura mural?
2. ¿Cómo iniciaste a pintar murales y cuánto tiempo hace?
3. ¿Qué crees ofrece el mural que no ofrece otro medio o técnica?
4. ¿Porqué el seudónimo Zapatoverde?

5. ¿Cómo fue tu primera experiencia elaborando un mural?
6. A tu criterio, ¿Un buen mural se basa más en talento o práctica?
7. Desde tu punto de vista, ¿Cuál es la parte más difícil en el proceso de elaboración de un mural?
8. Y de igual forma, ¿Cuál es la mejor parte en el proceso de elaboración de un mural?
9. ¿Qué pasos y materiales crees son esenciales para poder elaborar un mural?
10. ¿En qué proyectos o eventos relacionado a murales has estado involucrado? ¿Cuáles han sido los más importantes?
11. ¿Has tenido la oportunidad de participar en algún proyecto u evento relacionado a murales fuera del país? De ser así, describe la experiencia.
12. ¿Has tenido la oportunidad de participar en algún proyecto u evento relacionado a murales en alguna ciudad o pueblo del interior de Guatemala? De ser así, describe la experiencia.
13. ¿Cuál crees que es la percepción de las personas y sociedad guatemalteca respecto a alguien que elabora murales?
14. A tu criterio, ¿Existe diferencia entre los murales y el graffiti? ¿Cuál?
15. ¿Has elaborado murales para alguna marca? De ser así, ¿Qué marcas y cómo ha sido la experiencia?

16. ¿Crees que puede emplearse a la pintura mural como un recurso de diseño gráfico? ¿Cómo?
17. Menciona un mural que hayas elaborado y describe la experiencia de su realización, ¿Qué hizo o hace a ese mural importante y especial para ti?

Alejandra Barahona

Como estudiante de la Licenciatura en Diseño Gráfico de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala, me dirijo a ti para solicitar tu colaboración respondiendo a las siguientes preguntas de la manera más eficaz posible.

Los contenidos aquí tratados apoyarán al alcance de los objetivos de mi investigación que lleva por título “Actualidad mural de la ciudad de Guatemala en el siglo XXI”, elaborada durante el período enero – mayo del año 2014 y coordinado por la Lcda. Rosario Muñoz MA.

¡Muchas gracias!

Nombre completo: _____

Pseudónimo: _____

Nacionalidad: _____

Profesión: _____

Email / sitio web: _____

1. ¿Qué me puedes decir respecto a la técnica de la pintura mural?
2. ¿Cómo iniciaste a pintar murales y cuánto tiempo hace?
3. ¿Cómo fue tu primera experiencia elaborando un mural?
4. ¿A quiénes nombrarías como tu influencia e inspiración para la elaboración de murales?
5. ¿Cómo describirás tu estilo ilustrativo?
6. A tu criterio, ¿Qué pasos son importantes tener en cuenta para poder realizar un mural?
7. ¿Cuál es el tiempo estimado que te ha llevado elaborar un mural?
8. ¿Cuál es a tu criterio la parte más difícil al elaborar un mural?
9. ¿Qué crees que ofrece el mural que no ofrece otro medio o técnica?
10. ¿Cómo ha sido la experiencia de elaborar murales fuera del país? ¿Existe una diferencia notoria? ¿Qué lugares puedes mencionar?
11. ¿Has tenido la oportunidad de elaborar murales para alguna marca? De ser así, ¿Qué marcas y cómo ha sido tu experiencia?
12. ¿A qué crees que se debe el reciente aumento de personas interesadas en la pintura mural?
13. ¿Cuál crees que es la percepción de las personas y sociedad guatemalteca respecto a alguien que elabora murales?
14. A tu criterio, ¿Existe diferencia entre los murales y el graffiti? ¿Cuál?

15. ¿Crees que en Guatemala esta sucediendo algo significativo con respecto a la elaboración de murales? ¿En qué ayuda eso al país?
16. Menciona un mural que hayas elaborado y describe la experiencia de su realización, ¿Qué hizo o hace a ese mural importante y especial para ti?

Sheyda Sabetian

Como estudiante de la Licenciatura en Diseño Gráfico de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala, me dirijo a ti para solicitar tu colaboración respondiendo a las siguientes preguntas de la manera más eficaz posible.

Los contenidos aquí tratados apoyarán al alcance de los objetivos de mi investigación que lleva por título “Actualidad mural de la ciudad de Guatemala en el siglo XXI”, elaborada durante el período enero – mayo del año 2014 y coordinado por la Lcda. Rosario Muñoz MA.

¡Muchas gracias!

Nombre completo: _____

Nacionalidad: _____

Profesión: _____

Email / sitio web: _____

1. ¿Qué me puedes mencionar respecto a la técnica de la pintura mural?
2. ¿Qué crees que ofrece la pintura mural que no ofrece otro medio o técnica?
3. ¿Cómo iniciaste a pintar murales?
4. ¿Cómo fue tu primera experiencia elaborando un mural, qué fue de lo que más aprendiste, qué mejorarías y qué no cambiarías?
5. A tu criterio, ¿La pintura mural corresponde a un recurso meramente artístico? ¿Por qué?
6. ¿Crees que puede emplearse la pintura mural como un recurso de diseño gráfico? ¿Cómo?
7. ¿A quiénes nombrarías como tu influencia e inspiración para la elaboración de murales?
8. ¿Cómo describirás tu estilo ilustrativo?
9. ¿Qué me puedes comentar respecto a tu proyecto de Expresiones Guatemaltecas, cómo nace y específicamente por qué se incluye a la actividad de “pintando en vivo”?
10. ¿Cuáles fueron o son las mayores dificultades con las que te has encontrado para llevar a cabo Expresiones Guatemaltecas?

Rodrigo Hernández y Yavheni de León

Como estudiante de la Licenciatura en Diseño Gráfico de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala, me dirijo a usted para solicitar su colaboración respondiendo a las siguientes preguntas de la manera más eficaz posible.

Los contenidos aquí tratados apoyarán al alcance de los objetivos de mi investigación que lleva por título “Actualidad mural de la ciudad de Guatemala en el siglo XXI”, elaborada durante el período enero – mayo del año 2014 y coordinado por la Lcda. Rosario Muñoz MA.

¡Muchas gracias!

Empresa: _____

Nombre completo: _____

Nacionalidad: _____

Edad: _____

Profesión y puesto: _____

Email: _____

1. Sabiendo que Distefano es una marca de ropa dirigida a un grupo meramente masculino y principalmente joven, me podría explicar cuál es el concepto por el que se guía la empresa o bien, la manera en cómo desea ser percibida con el grupo objetivo.

2. Desde 2010 la marca sufrió una renovación y con ello nuevos métodos para darse a conocer y posicionarse en la mira e interés de nuevos clientes. Dentro de estos mecanismos uno de los más recientes de acuerdo a lo que se observa es el proyecto que incorpora la intervención de artistas en las vitrinas de las tiendas llamado Cristalino. ¿Cómo surge esta idea?
3. ¿Cómo se procedió a la selección de los artistas que estarían formando parte de Cristalino?
4. ¿Podría nombrar a los artistas que participaron y mencionar cómo fue su reacción y la importancia que jugó su apoyo y colaboración en el proyecto?
5. Enfocado más a los murales y sus diversas técnicas de aplicación y elaboración, se puede notar que se mantiene la esencia comunicativa y estética de la pintura a gran escala dentro del proyecto, e incluso se busca innovar con el soporte ya que se aplica en el vidrio. ¿Se solicitó a los artistas algún tipo de boceto previo o temática a comunicar? ¿materiales?
6. ¿Cuál fue la manera en como se buscó implementar el proyecto? pudiendo mencionar aquí el tiempo que duraría una obra en cada tienda, en qué momento del día los artistas los estarían elaborando, etc.
7. ¿Qué aspectos positivos valen la pena resaltar con forme al resultado que Cristalino produjo para Distefano?
8. ¿Qué diferencia a Cristalino (y por ende a Distefano) en comparación a lo elaborado por otras tiendas?

9. A este punto, ¿qué podría mencionar acerca vínculo que se forma entre el aprovechamiento de un recurso mayormente artístico como lo es el mural y su aplicación en diseño gráfico?
10. A nivel social, ¿qué ventajas cree que traería para el diseñador y artista guatemalteco este tipo de iniciativas como Cristalino?

MODELO DE GUÍA DE OBSERVACIÓN

- **Mural:** _____
- **Dimensiones:** _____
- **Autor:** _____
- **Ubicación:** _____
- **Año de elaboración:** _____

1. Dirección del formato del mural:

- a. Horizontal
- b. Vertical
- c. Otro (especificar): _____

2. Técnica empleada en el mural:

- a. Fresco
- b. Temple
- c. Mosaico

- d. Aerosol
- e. Mixta
- f. Otra (especificar): _____

3. La gama de color utilizada en el mural es:

- a. Monocromática
- b. Complementaria
- c. Fría
- d. Cálida
- e. Otra (especificar): _____

4. La composición del mural transmite una sensación de:

- a. Dinamismo
- b. Rigidez
- A través de:** _____

5. ¿Qué principios de composición sobresalen más en el mural?

- a. Repetición
- b. Gravedad
- c. Ritmo
- d. Ley de tercios
- e. Dirección
- f. Otro (especificar): _____

6. ¿El mural cuenta con un punto focal? Explicar:

7. La ilustración presente en la obra refleja una tendencia o estilo:

- a. Surrealista
- b. Cubista
- c. Hiperrealista
- d. Urbano
- e. Otro (especificar): _____

8. Los personajes dentro del mural corresponden principalmente a:

- a. Seres humanos
- b. Animales
- c. Seres imaginarios
- d. Otro (especificar): _____

9. ¿Dentro de la composición del mural se emplea el uso de letras o palabras?

- a. Si
 ¿De qué manera?:
- b. No

10. El mural refleja una atmósfera de:

- a. Fantasía:
- b. Protesta
- c. Relajación
- d. Reflexión
- e. Otro (especificar): _____

11. En el mural, la ilustración posee un carácter:

- a. Informativo
- b. Identificador
- c. Educativo
- d. Político
- e. Decorativo

12. La diagramación de los elementos dentro de la composición del mural reflejan:

- a. Armonía
- b. Desequilibrio
- c. Espontaneidad
- d. Simetría
- e. Otro (especificar): _____

13. El porcentaje que el mural ocupa dentro de la pared es:

- a. 100%
- b. 50%
- c. 30%
- d. 10%

14. ¿El mural intuye estar dirigido a un sector de personas en específico? Explicar:

15. El mural se encuentra deteriorado:

- a. Mucho
- b. Un poco
- c. No

Explicar: _____