

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

INVESTIGACIÓN. El Diseñador Gráfico como gestor y estratega para la elaboración de un mural colaborativo a nivel social según el método artístico utilizado por Melanie Schambach.

ESTRATEGIA. Recurso pedagógico para el seminario "La sexualidad del joven y la alegría de traer una vida"

PROYECTO DE GRADO

CLAUDIA MICHELLE GARCÍA ALEGRÍA

CARNET 11228-09

GUATEMALA DE LA ASUNCIÓN, ABRIL DE 2016

CAMPUS CENTRAL

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

INVESTIGACIÓN. El Diseñador Gráfico como gestor y estrategia para la elaboración de un mural colaborativo a nivel social según el método artístico utilizado por Melanie Schambach.

ESTRATEGIA. Recurso pedagógico para el seminario "La sexualidad del joven y la alegría de traer una vida"

PROYECTO DE GRADO

TRABAJO PRESENTADO AL CONSEJO DE LA FACULTAD DE
ARQUITECTURA Y DISEÑO

POR

CLAUDIA MICHELLE GARCÍA ALEGRÍA

PREVIO A CONFERÍRSELE

EL TÍTULO DE DISEÑADORA GRÁFICA EN EL GRADO ACADÉMICO DE LICENCIADA

GUATEMALA DE LA ASUNCIÓN, ABRIL DE 2016
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: ING. JOSÉ JUVENTINO GÁLVEZ RUANO
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. CRISTIAN AUGUSTO VELA AQUINO
VICEDECANO: MGTR. ROBERTO DE JESUS SOLARES MENDEZ
SECRETARIA: MGTR. ALICE MARÍA BECKER ÁVILA
DIRECTORA DE CARRERA: MGTR. ANA REGINA LÓPEZ DE LA VEGA

NOMBRE DEL ASESOR DE TRABAJO DE GRADUACIÓN

MGTR. PATRICIA DEL CARMEN VILLATORO CASTILLO DE PAZ

TERNA QUE PRACTICÓ LA EVALUACIÓN

MGTR. GUSTAVO ADOLFO ORTIZ PERDOMO
LIC. INES DE LEON VALDEAVELLANO
LIC. RAFAEL GARRIDO FLORES

CARTA DE APROBACIÓN
DE ASESORES

Universidad
Rafael Landívar
Tradicón Jesuita en Guatemala

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

Reg. No. DG.050-2015

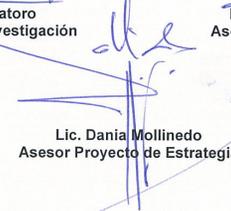
Departamento de Diseño Gráfico de la Facultad de
Arquitectura y Diseño a los quince días del mes de Enero de
dos mil dieciseis

Por este medio hacemos constar que el(la) estudiante **CLAUDIA MICHELLE GARCÍA ALEGRÍA**, con carné **1122809**, 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).

Mgtr. Patricia Villatoro
Asesor Proyecto de Investigación

Lic. Ericka Herrera
Asesor Proyecto Digital

Lic. Dania Mollinedo
Asesor Proyecto de Estrategia

cc:Archivo
/mlr

CARTA DE AUTORIZACIÓN
EXTENDIDA POR LA SECRETARÍA
DE LA FACULTAD

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO
No. 03457-2016

Orden de Impresión

De acuerdo a la aprobación de la Evaluación del Trabajo de Graduación en la variante Proyecto de Grado de la estudiante CLAUDIA MICHELLE GARCÍA ALEGRÍA, Carnet 11228-09 en la carrera LICENCIATURA EN DISEÑO GRÁFICO, del Campus Central, que consta en el Acta No. 0337-2016 de fecha 11 de abril de 2016, se autoriza la impresión digital del trabajo titulado:

INVESTIGACIÓN. El Diseñador Gráfico como gestor y estrategia para la elaboración de un mural colaborativo a nivel social según el método artístico utilizado por Melanie Schambach.
ESTRATEGIA. Recurso pedagógico para el seminario "La sexualidad del joven y la alegría de traer una vida"

Previo a conferírsele el título de DISEÑADORA GRÁFICA en el grado académico de LICENCIADA.

Dado en la ciudad de Guatemala de la Asunción, a los 11 días del mes de abril del año 2016.

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

EL DISEÑADOR GRÁFICO COMO GESTOR Y ESTRATEGA PARA LA
ELABORACIÓN DE UN MURAL COLABORATIVO A NIVEL SOCIAL EN
BASE AL MÉTODO ARTÍSTICO UTILIZADO POR MELANIE SCHAMBACH

ÍNDICE

03	Introducción	63	5. El aporte psicológico al involucrado
04	Planteamiento del problema	67	Experiencia de diseño
06	Objetivos	67	Caso # 1
07	Metodología	68	Caso # 2
08	Sujetos de estudio	70	Caso # 3
11	Objetos de estudio	72	Descripción de resultados
15	Instrumentos	73	Entrevistas a melanie schambach
17	Procedimiento	95	Entrevista a sergio durini
19	Contenido teórico	100	Entrevistas a Coralia mejía de alarcón
20	1. La problematática social	104	Guías de observación
23	2. El taller	114	Interpetación de resultados
49	3. El mural	115	Objetivo 1
49	A. La ilustración principal	124	Objetivo 2
55	B. La ilustración colectiva	130	Conclusión y recomendaciones
59	C. La unificación de la obra	133	Referencias
62	4. La presentacion de los murales	138	Anexos

RESUMEN

La presente investigación estudia el método utilizado por la artista Colombiana Melanie Schambach. Una técnica colectiva muy poco común, busca plasmar las historias de víctimas con problemáticas en común. Estas pueden ser violencia familiar, los inmigrantes, los trabajadores de minas, mujeres mendigas y el medio ambiente entre otras.

Su innovador método aplicada a problemáticas sociales se basa en un grupo de personas con algún trauma o problema en común, los mismos desarrollan un dibujo que represente su historia. Algunos dibujan un objeto, otros personas, animales, un lugar, luego Schambach recopila estos dibujos desarrollando murales desde una perspectiva lejana se convierte en una obra de arte. La peculiaridad de su técnica es que desde una distancia lejana la obra se percibe como una ilustración muy colorida pero al acercarse se logra admirar que está desarrollada por pequeñas ilustraciones, es tal el detalle que maneja que la obra invita a ser admirada y despierta el deseo de escuchar las historias de las personas.

El análisis y estudio la técnica que ella realiza aporta a la cátedra de ilustración avanzada, específicamente al momento de querer exponer gráficamente una problemática social. Por otro lado la forma en que se plasman ideas y sentimientos sirven como aporte a la ilustración en general.

INTRODUCCIÓN

El diseño gráfico por lo general, busca persuadir a comprar un producto, seguir una tendencia o un estilo de vida. En la mayoría de casos el oficio del diseñador no se relaciona con un perfil humano, conciente y humilde con la gente que le rodea. La mayoría del tiempo la función y estética toman el papel principal alejando al diseñador de su deber moral con la sociedad guatemalteca.

En los murales desarrollados por la artista Melanie Schambach, en su mayoría, trabaja temas de problemática social, y permiten un espacio donde la ilustración se presta para contar las historias de las víctimas logrando así, desarrollar una terapia emocional que busca la mejora personal.

Con el apoyo de la artista, un diseñador y dos psicólogos se estudia lo que son los criterios a considerar, la metodología para desarrollar la técnica de Schambach y el desarrollo de arte terapia en sus obras.

Se evidencia la importancia gestionar y coordinar correctamente a un grupo para la elaboración de un mural, los materiales, el conocimiento de técnicas artísticas, de diseño y aporte psicológico.

A través una investigación teórica, entrevistas personales, estudio gráfico de las piezas y guías de observación de los objetos de estudio que sirve para el estudio y análisis de una innovadora técnica de ilustración que al mismo tiempo hace un llamado al diseñador conciente de sus realidad social y el aporte que el y sus conocimientos pueden brindar.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

“LA PINTURA ES PARA MI OTRA FORMA DE
DENOMINAR LA PALABRA SENTIMIENTO”

John Constable, pintor paisajista

El arte en todas sus manifestaciones es una vía de expresión y comunicación del ser humano. Gardner (1994), comparte que la expresión viene del latín *expressio*, es una declaración para dar a entender algo. Esto puede ser un sentimiento o una idea, por lo que la expresión artística viene a ser el acto de comunicar a través de algún arte, como danza, literatura, pintura, teatro entre otros.

Read (1996), describe la comunicación visual como aquella que se percibe por la vista, el dominio de lenguaje de símbolos y la interpretación de ellos para transmitir un mensaje que la complementa. Una cualidad de esta es que se percibe de forma inmediata. Vale la pena recordar que la comunicación visual integra la habilidad y creatividad fusionadas para expresar.

A través de los años hemos sido testigos de cómo la expresión y comunicación ha sido utilizada para exponer y defender problemáticas sociales. La expresión social habla por una comunidad, un problema en común y manifiesta el mensaje en búsqueda de una solución. En algunos casos la expresión artística alcanza su valor como instrumento para conocerse a sí mismo, enlazando aspectos personales e íntimos con factores sociales y culturales.

El arte nunca deja de marcar la historia. Sin importar la técnica utilizada, su trabajo es el reflejo del conocido refrán “una imagen dice más que mil palabras”.

La artista colombiana Melanie Schambach realiza una técnica colectiva muy poco común, buscando escuchar a víctimas con problemáticas en común. La violencia familiar, los inmigrantes, los trabajadores de minas, mujeres mendigas y el medio ambiente, son algunas de las temáticas que ha trabajado.

Su innovadora técnica aplicada a problemáticas sociales se basa en un grupo de personas con algún trauma en común, quienes

desarrollan un dibujo que represente su historia. Algunos dibujan un objeto, otros personas, animales, un lugar, luego Schambach recopila estos dibujos desarrollando una armoniosa recopilación de imágenes la cual desde una perspectiva lejana se convierte en una obra de arte. La peculiaridad de su técnica es que desde una distancia lejana la obra se percibe como una ilustración muy colorida, pero al acercarse se logra admirar que está compuesta por pequeñas ilustraciones, es tal el detalle que maneja, que la obra invita a ser admirada y despierta el deseo de escuchar las historias de las personas.

El análisis y estudio de la técnica que ella realiza aporta a la cátedra de ilustración avanzada, específicamente al momento de querer exponer gráficamente una problemática social. Por otro lado, la forma en que sus obras plasman ideas y sentimientos, sirven como un aporte a la ilustración en general.

La técnica gráfica tan poco común lleva a plantear las siguientes interrogantes:

¿Cuáles son los criterios a considerar para lograr la innovación en la ilustración, a partir del método artístico de Melanie Schambach?

¿De qué forma se logra desarrollar una terapia emocional al realizar una ilustración?

OBJETIVOS

1. Identificar los criterios a considerar para lograr ejecutar el método artístico de Melanie Schambach.
2. Analizar la forma en que se logra desarrollar una terapia emocional al realizar una ilustración mural.

METODOLOGÍA

Para poder cumplir con los objetivos de la investigación se desarrolla la siguiente metodología que se divide en cuatro etapas:

1. Sujeto de estudio: Se presenta al artista y expertos en el tema, quienes a través de su experiencia aporten información vital que refuercen la investigación.
2. Los objetos de estudio son aquellas obras específicas a analizar que tengan relación con el tema investigado.
3. Los instrumentos son diversos medios que permitan recabar la información que se desea obtener.
4. Los procedimientos son los pasos por los cuales se desarrollaron los anteriores puntos.

4.1. SUJETOS DE ESTUDIO

Por ser una investigación cualitativa, los sujetos de estudio se seleccionaron por ámbito conforme a su experiencia, según los objetivos planteados sobre las obras de Melanie Schambach y su relación con la terapia artística. Para esto se selecciona a las

personas, quienes acorde a sus experiencias y estudios pueden encaminar mejor la investigación.

MELANIE SCHAMBACH MOREL

ARTISTA

Originaria de Medellín, Colombia, es una artista reconocida internacionalmente. Con su trabajo defiende de forma artística temas sociales. En su sitio web (lolashambach.com) describe su trabajo como murales móviles o banners, que abarcan temas a favor de la justicia social y ambiental. A través de un mosaico realizado por personas que trabajan en conjunto para redescubrir quiénes son, a dónde pertenecen y cuál es la responsabilidad común que tienen.

Melanie, conocida por luchar por un bien común y el cumplimiento de los derechos de las personas y/o seres vivos, desarrolla esta técnica artística fuera de lo común para expresar lo que muchos no pueden a través de palabras.

A QUÉ SE DEDICA

Morel (2015), describe a Schambach como una facilitadora, en un inicio buscaba grupos de ayuda para personas que tenían algún problema en común. Este problema es, desde la defensa ecológica hasta la violencia familia, jóvenes rebeldes, y madres vagabundas. Al percatarse de la manera en que estas personas afrontan sus problemáticas de una forma tan difícil, ella se propone como voluntaria para impartir talleres para estas personas.

El taller se inicia con una ilustración base, poco a poco, comparte sus conocimientos artísticos básicos sobre teoría y psicología del color, formas y como identificar los elementos representativos de la problemática. Ya explicado lo anterior les solicita que cada uno de los involucrados en la problemática desarrolle mentalmente una ilustración con relación al tema, una ilustración que conecte a la persona y sus vivencia en la problemática social. Luego Schambach le pregunta a cada participante del taller sobre lo que desea expresar a través de su dibujo, poco a poco ella les brinda una asesoría para que lo que expresen tenga un mejor trasfondo. Con esa misma asesoría Schambach logra saber que tonalidades usará cada persona, ubicando su dibujo según la ilustración base. Por ejemplo si la persona van a utilizar mucho color rojo se ubiquen en el área de los labios. Este mismo proceso se repite por varias semanas hasta lograr colorear la ilustración

base con pequeñas ilustraciones. Luego de mucho tiempo y pintura se fusiona la ilustración base que llevo en un inicio con las ilustraciones realizadas por los participantes del taller.

TRAYECTORIA

Como en muchos inicios Schambach se percató desde muy pequeña sobre su talento en el arte, viene de una familia donde muchos lo practican de diversas formas.

Morel (2015), comparte que en un inicio Schambach pintaba para ella, el arte que realizaba era de una forma personal sobre las personas y el ambiente en el que se desenvuelve. Con el pasar de los años despierta este interés por ayudar a las causas sociales. Y en búsqueda de aportar su grano de arena a las causas que cautivan su solidaridad encuentra diversos grupos de ayuda donde ofrece el taller antes mencionado. De esa forma se mantiene hasta que da un taller en una escuela de Vancouver para jóvenes problemáticos, en donde se queda con el puesto de maestra de artes plásticas.

Luego de ser maestra Schambach regresa a dar talleres arte con la finalidad de brindar solidaridad a los necesitados. Realiza una gran cantidad de talleres los cuales poco a poco le brindan un nombre como artista en la ciudad de Vancouver.

Actualmente son las diversas ONGs que buscan a Melanie Schambach para que desarrolle proyectos en diversas temáticas. Entre sus proyectos destacados se encuentra uno donde la alcaldía de Vancouver la contrató para desarrollar una obra con la cual se cuenta cómo fue que se formó la ciudad.

En esta investigación colaboró aportando información sobre su método artísticos y el trabajo tipo taller de arte terapia.

LCDO. SERGIO DURINI SERRANO

PSICÓLOGO Y DISEÑADOR GRÁFICO

La Facultad de Arquitectura y Diseño (2014), describe a Durini como un docente universitario y escolar en las áreas de Arte, Diseño y Comunicación. Actual estudiante de la licenciatura en Psicología Clínica. Ha participado en múltiples proyectos de índole social, como consultor, voluntario, gestor, facilitador, ilustrador y diseñador gráfico, en áreas de filosofía, psicología y educación.

Actualmente labora como docente de la cátedra de Ilustración Avanzada su notable experiencia aporta información vital para la investigación sobre el área de psicología e ilustración.

LCDA. CORALIA MEJÍA DE ALARCÓN

PSICÓLOGA

Graduada de Psicología en la Universidad San Carlos de Guatemala, ha trabajado varios proyectos en el interior de la república. Brindando apoyo psicológico en diversos orfanatos, asilos, colegios privados y escuelas entre otros.

Sus conocimientos en el área psicológica aportan una opinión relevante para la investigación.

4.2. OBJETOS DE ESTUDIO

A continuación se presentan las tres obras de Schambach a estudiar.

1.

Nombre de Mural:

Our Painted Responsibilities

Temática:

Medio ambiente

Lugar:

Diferentes tribus canadienses dispersas a lo largo del país.

Año de realización

2014

Personas involucradas en el proyecto:

140 personas

2.

Nombre de Mural:

The Belonging action

Temática:

Aniversario de 125 años de Vancouver

Lugar:

Vancouver

Año de realización

2012

Duración del proyecto

5 meses

Personas involucradas en el proyecto:

140 personas

3.

Nombre de Mural:

Marlin Mine

Temática:

El impacto de las minas Goldcorp en la sociedad Guatemalteca

Lugar:

Guatemala

Año de realización

2011

Duración del proyecto

5 meses

Personas involucradas en el proyecto:

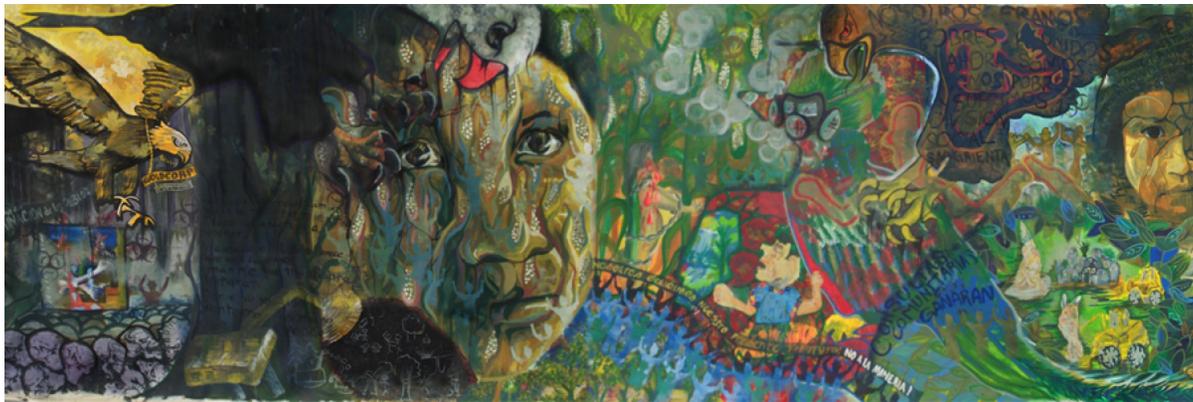
55 personas

"OUR PAINTED RESPONSIBILITIES"

"MARLIN MINE"

(Mural horizontal continuo)

4.3. INSTRUMENTOS

Los instrumentos se desarrollaron de acuerdo a cada sujeto de estudio debido a que cada uno de ellos maneja contenidos y experiencias diferentes. En todos los casos se maneja solo una entrevista exceptuando el caso de Melanie Schambach que al ser el sujeto de estudio principal se debía de profundizar en los temas sobre su experiencia, obras y de más.

MELANIE SCHAMBACH MOREL

ARTISTA SOCIAL (VER ANEXO 1)

Debido a que la investigación gira en torno al trabajo que realiza, se analizó la información que se quiere obtener relacionado a la cantidad de tiempo y entrevistas. Visto de una forma muy general lo que se quiere obtener es:

1. Consideraciones y procedimientos de la técnica que realiza Melanie Schambach
2. Descripción profunda en relación a los objetos de estudio.
3. Descripción de cómo se realiza la terapia emocional en su trabajo.

Ya con esto se decide que la mejor opción de comunicación es a través del sitio Skype. Ya que este sitio no solo brinda la facilidad de comunicarse con claridad sino que al utilizar un software adicional se puede grabar la video llamada de una forma muy práctica y efectiva.

Enfocadas por temática se realizan tres entrevistas de aproximadamente 10 preguntas cada una.

SERGIO DURINI SERRANO

DISEÑADOR GRÁFICO/PSICÓLOGO (VER ANEXO 2)

Tomando en cuenta los conocimientos del entrevistado se desarrollo una entrevista la cual se divide en dos temáticas, siendo cinco preguntas por temática. Los temas son:

1. La ilustración avanzada
2. Psicología

Esta se desarrolló personalmente y con ayuda de un grabado de audio se documento el proceso.

CORALIA MEJÍA DE ALARCÓN

PSICÓLOGA (VER ANEXO 3)

Tomando en cuenta los conocimientos del entrevistado se desarrollo una entrevista entorno al área psicología de la investigación.

Esta se desarrolló utilizando el sitio google drive.

4.4. PROCEDIMIENTO

SELECCIÓN DEL TEMA

La investigación se inicia con la selección del tema, lo que se investigaron diversos posibles temas relacionados con diseño gráfico e ilustración. Se evaluaron las propuestas que brindaban mayor contenido al diseño gráfico al mismo tiempo los factores como las fuentes, sujetos de estudio, tiempo e interés fueran accesibles.

PLANTEAMIENTO Y OBJETIVOS

Seleccionado el tema se procedió a consultar fuentes para establecer lo que un tema que abarca tanto valía la pena resaltar. Este mismo paso llevó a definir las interrogantes que surgían del problema planteado, en base a las cuales se definieron los objetivos a cumplir en la investigación.

METODOLOGÍA

Se estructuró la metodología que se utilizaría en las investigación. Definiendo sujetos y objetivos de estudio, entrevistas con el fin de desarrolla de una forma ordena y organizada la investigación.

CONTENIDO TEÓRICO Y EXPERIENCIA DE DISEÑO

Se desarrolló la recopilación de información sobre los temas relacionados. Los cuales servirán como apoyo para el desarrollo de instrumentos, así como la búsqueda de experiencias similares al caso evaluado en la investigación. En este mismo proceso se procedió a desarrollar las referencias bibliográficas en base a la normativa APA.

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS

Tomando en cuenta la información sintetizada y los objetivos planteados, se desarrollaron los instrumentos (los cuestionarios y la guía de observación) para llevar a cabo el proceso de recopilación de información y la posterior descripción de resultados.

INTERPRETACIÓN Y SÍNTESIS

Con la información reunida hasta este punto, se procedió a interpretar, confrontar y sintetizar para solucionar las preguntas y objetivos de la investigación.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se elaboraron las conclusiones y recomendaciones que respondían a los objetivos planteados para finalizar la investigación.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Se recopilan utilizando la metodología APA, todas aquellas referencias citadas en la investigación.

ANEXOS

Se incluyeron los anexos al informe.

INTRODUCCIÓN

Y lo último que se realizó fue la introducción para presentar y contextualizar la temática de la investigación.

CONTENIDO TEÓRICO Y EXPERIENCIA DE DISEÑO

De acuerdo con los procedimientos descritos por Schambach, la realización de los murales tienden a caer en un orden específico de temáticas, las cuales a su vez funcionan de estructura para el desarrollo de la investigación. A continuación se describen estos pasos:

1. LA PROBLEMÁTICA SOCIAL :

Se refiere a la razón o causa que impulsa el desarrollo de este tipo de murales.

2. EL TALLER

En el caso de Schambach es el momento en el que explica a los involucrados las formas en que pueden expresarse a través de elementos gráficos.

3. EL MURAL

a. La ilustración principal

Se refiere a la selección de la ilustración principal y el bocetaje de la misma.

b. Trabajo colectivo

La parte en que se desarrolla colectivamente el mural. A través de

diferentes ilustración y coloreando de pequeñas ilustraciones la ilustración principal.

4. LA PRESENTACIÓN

Es la parte en que el mural está expuesto y la forma en que servirá para mostrarlo.

5. EL APORTE PSICOLÓGICO

Al concluir los mural se invista el desarrollo psicológico aporta el arte terapia a las personas involucradas.

1. LA PROBLEMÁTICA SOCIAL

¿QUÉ ES UNA PROBLEMÁTICA?

La Real Academia Española (2015), describe el término *problemática* como un conjunto de problemas pertenecientes a una ciencia o actividad determinadas.

El sitio web definición.de (2015) comparte que los problemas son asuntos que implican algún tipo de inconveniente o trastorno y que exigen una solución. Cuando aparece un problema, éste supone una dificultad para alcanzar un objetivo.

También comparte que el término *Social*, por su parte, es un adjetivo que refiere a lo que está vinculado a la sociedad. Por lo que se puede definir que una *sociedad* es una comunidad formada por personas que interactúan entre sí y que tienen una cultura en común.

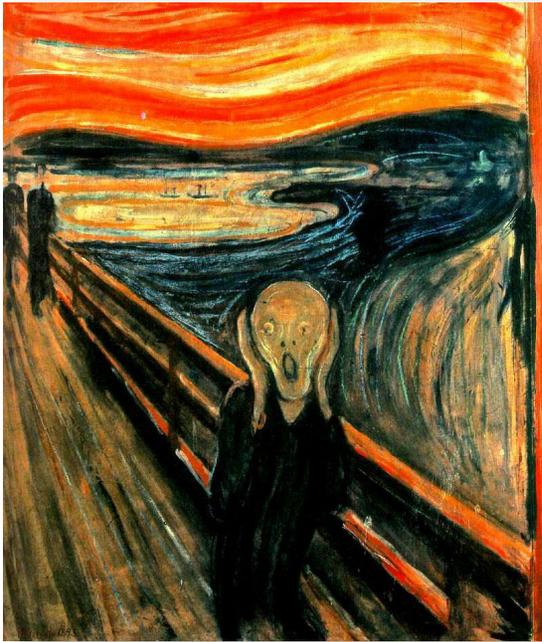
Los problemas sociales, por lo tanto, son situaciones que impiden el desarrollo o el progreso de una comunidad o de un sector de ellas. Por tratarse de cuestiones públicas, el Estado tiene la responsabilidad y la obligación de solucionar dichos problemas a través de las acciones de gobierno.

Puede decirse que un problema social surge cuando muchas personas no logran satisfacer sus necesidades básicas. Que un sector de la población no logre acceder a los servicios de salud, la educación, la alimentación o a la vivienda, supone un problema social.

El gobierno es el encargado de desarrollar las políticas sociales necesarias que permitan revertir el problema social en cuestión, de este modo, mejorar la calidad de vida de la gente. Pero en algunos casos esto no es suficiente lo que lleva a la elaboración de proyectos sociales o programas de desarrollo que fomenten a la sociedad para vivir en paz y combatir estos problemas sociales.

Aunque no existen países sin problemas sociales, la menor cantidad de ellos en la realidad nacional supone un indicador de desarrollo. A menor incidencia de los problemas sociales en la vida de la población, mayor progreso.

LA SOCIEDAD Y EL ARTE COMO SOLUCIÓN A PROBLEMÁTICA

El arte como solución a una problemática
<http://k42.kn3.net/taringa/1/6/1/4/7/8/23/ladypost/6D4.jpg?3211>

La Real Academia Española (2015), define al término *Arte* como la manifestación de la actividad humana mediante la cual se expresa una visión personal y desinteresada que interpreta lo real o imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros.

Anteriormente se describe que la sociedad es una comunidad formada por personas que interactúan entre sí y que tienen una cultura en común, bajo una estructura muy frágil la cual puede sufrir de varios percances. En este ámbito el arte viene a servir de medio de expresión revelando así sentimientos, pensamientos, y situaciones similares que unifican a estas comunidades.

De acuerdo con König y Silvermann (1974), quienes comparten como luego de la Primera Guerra Mundial, la sociedad alemana experimentó un interés en el significado social de los fenómenos artísticos. En ese momento se dan a conocer las teorías de varios artistas y sociólogos quienes definen que al arte como *una alta forma de sociabilidad*. Otros definieron lo siguiente: “El arte aparece como un campo en el que lo hombres

se ligan o se sueltan entre sí.” El arte es un ámbito de relaciones humanas, el cual debe de ser comprendido y analizado sociológicamente. Los humanos se ven en la necesidad de comunicar, muchas veces como sociedad se coincide en el mensaje, idea o problemática en común como lo fue en Alemania y los restos los restos que dejó la guerra.

Con el surgimiento de la Bauhaus, y la ola de nuevos artistas que nacen con la casa de estudios, artistas como Banksy, homenajes a Charlie Hebdo o retratos y obras dedicadas a los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, nos recuerdan como el arte nunca deja marcar sino unifica la sociedad. Ya estableciendo lo anterior se puede concluir que una sociedad puede trabajar sus problemáticas a través del arte, desarrollando un progreso social.

ORGANIZACIONES Y ARTISTAS SOCIALES

Hoy en día varias organizaciones apoyan procesos artísticos o artistas para que la expresión de sus obras se reflejen en la sociedad. Esto es lo que describe Ramos (2003), en su artículo “Las ONG que apoyan el arte” para la revista La nación, donde analiza una serie de casos éxitos donde ONG apoyaron a artistas y músicos que carecen de espacios para expresarse, jóvenes talentosos pero huérfanos de oportunidades. Lo que buscan con esto es promover el desarrollo social y comunitario que encuentre la resolución de conflictos y situaciones de crisis en los que se encuentran diversas comunidades.

De acuerdo con Marín (2007), la psicología dice que el reconocimiento social de la creatividad y el arte es una valoración comunitaria o cultural. Este reconocimiento depende de la adecuación y originalidad

de las producciones en función de las necesidades e intereses del entorno. Siempre hay que recordar que las obras artísticas en ocasiones pueden llegar a trascender temporalmente, por lo que estas obras adquieren más alta categoría y valoración.

La forma de utilizar el arte para un bien común ha ido evolucionando y que aun así en varios lugares todavía no se pone en práctica, esta metodología siempre aporta al desahogue emocional de alguna problemática donde una persona o sociedad se identifique, sienta admiración y perciba belleza.

Presentación de mural de expresión social
Foto proporcionada por Melanie Schambach

Organizaciones y artistas sociales
Foto proporcionada por Melanie Schambach

2. EL TALLER

Wordreference.com (2007), describe al taller como un curso más informal, no depende de planes diseñados. Es el profesor quien los realiza y son un poco más “libres”.

Durante el desarrollo de esta investigación se le denominará taller a aquella capacitación que Schambach brinda a los involucrados en sus murales.

¿Quiénes participan en estos talleres?

El personal que desarrolla los proyectos sociales con Schambach por lo general se clasifican en los siguientes:

El facilitador

El involucrado en la problemática El facilitador de acuerdo con Orozco (2014), es una persona que ayuda y orienta en un proceso o actividad, especialmente por medio de la estimulación hacia

las personas a encontrar sus propias soluciones a los problemas o tareas. Es alguien que hace posible que algo suceda, la persona que realiza esta profesión es una experta en procesos y dinámicas grupales con capacidad en el diseño y coordinación de talleres, sesiones de trabajo, metodologías, tecnologías grupales, asesoría, entre otros. La especialización del facilitador, como significa la palabra en latín, es: “hacer que las cosas funcionen”.

Por otro lado el involucrado en la problemática es aquella persona que recibe la ayuda del facilitador. Son muy diversas las temáticas y razones por las que estas personas terminan involucradas en este tipo de problemáticas. El hecho es que todas estas personas por alguna razón se vieron afectadas por el problema y se encuentran en ese taller para reparar algo en su vida.

Este reparo del que se habla se puede desarrollar de diferentes formas, ya sea hablando del tema por primera vez, compartiendo experiencias de vida, escuchando a los compañeros y aprendiendo de ellos; son experiencias que de alguna u otra forma logran ayudar al involucrado. Si bien la persona no se convierte en un pintor o ilustrador profesional por lo menos logra encontrar un espacio donde no solo pueda manifestar su versión de la historia. Vale la pena agregar que uno de los objetivos del taller es probablemente la búsqueda del perdón personal, el perdonar a algún individuo o situación específica motivación al desarrollo personal y social.

Durante los talleres de Schambach da a conocer diferentes formas en que pueden manifestar lo anterior.

METODOLOGÍA

La Real Academia Española describe la metodología como la ciencia del método. La misma academia, a su vez describe al método como el modo de decir o hacer con orden.

En el caso del método artístico se refiere al orden o procedimiento que se toma en cuenta para elaborar una ilustración de una forma eficiente y eficaz.

Frascara (2000), establece que todo trabajo de diseño requiere de un planeamiento a nivel de estrategia comunicación, un nivel de visualización y otro de producción, el desarrollo de propuestas y anteproyecto. Este implica la organización de recursos humanos, técnicos y económicos para una producción final.

El mismo autor comparte que los métodos de diseño se intensificaron durante 1960. Algunos de estos métodos todavía se desarrollan en todo momento pero se recomienda tener un juicio en la utilización de acuerdo con la situación enfrentada por el diseñador. Frascara recomienda identificar primero la problemática para darse cuenta de lo que carece o necesita y así poder identificar el objetivos diseño para poder brindar de una solución. Esta metodología planteada lleva un proceso de investigación de elementos, procedimientos y personas. Al conocer los elementos con que se cuenta y las variables involucradas se logrará resolver un problema de diseño. Se puede decir que los métodos más que una técnica mecánica, son ayuda para el desarrollo de diversas estrategias, que buscan resolver una problemática.

En el caso de un mural donde se trabaja con cientos de personas, todas elaboran una ilustración y al mismo tiempo se quiere conservar la idea original del mural el plantear una metodología viene a aportar orden para lograr el cometido.

APRENDIZAJE EN GRUPO

Aprendizaje en grupo
Foto propocionada por Melanie Schambach

Slavin (1999), sostiene que las principales fases del aprendizaje experimental a través del trabajo en grupo se desarrolla de la siguiente manera:

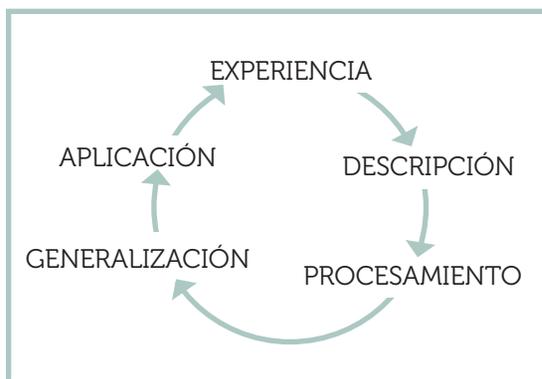

Diagrama ejemplo del libro *Aprendizaje cooperativo: teoría, investigación y práctica* pro Robert Slavin.

De acuerdo con la imagen anterior se describe lo siguiente:

La experiencia: Las personas en algún tipo de actividad que requiere interacción en situación de grupo.

Descripción: se describe los resultados de la experiencia, los participantes intercambian sus sensaciones, pensamientos, puntos de vista y las reacciones que han tenido a lo largo de la misma.

Procesamiento: se intenta dar sentido a la experiencia y sacar conclusiones de la misma, se integra la información y los datos obtenidos, intentando identificar pautas o patrones comunes.

Generalización: se formulan principios generales o modelos teóricos.

Aplicación: se planifica la aplicación de los principios que se han obtenido a través de la experiencia a un contexto específico

de intervención nuevo que permita poner a prueba el aprendizaje.

Alguno de los objetivos de realizar proyectos de este tipo son:

1. De la experiencia concreta: deben de ser capaces de involucrarse de forma abierta y sin prejuicios en las experiencias.
2. Observación reflexiva: deben de ser capaces de reflexionar acerca de las experiencias y de analizarlas desde perspectivas diferentes.
3. Conceptualización abstracta: deben de ser capaces de elaborar conceptos e integrar sus observaciones en teorías sólidas.
4. Experiencia activa: deben de ser capaces de aplicar estas teorías para solucionar y tomar decisiones.

LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA

“Todos tenemos derecho a hacer arte”

Melanie Schamabach

La expresión artística brinda un gran aporte psicológico en las personas, es un medio en el cual podemos conocernos, reflexionar y experimentar más fácilmente. Gardner (1994), comparte que la palabra expresión viene del latín *expressio*, expresión es una declaración de algo para darlo a entender, esto puede ser un sentimiento o idea. Por lo que la expresión artística entonces viene a ser el acto de comunicar a través de algún arte, como danza, literatura, pintura, teatro entre otros.

Es importante mencionar que la forma una persona se expresa y comunica cada persona es diferente, es por esta razón las

personas se inclinan dependiendo de sus habilidades y destrezas.

Si el propósito de la expresión artística es expresar, vale la pena analizar que es lo que predomina si la obra final o el proceso que implica el desarrollar la obra, ya sea esta una pintura, baile, una canción entre otros. El expresarse artísticamente implica el analizar, experimentar, jugar, disfrutar, cambiar de perspectivas ejercicios los cuales llevan a la persona a reflexionar y posiblemente aplicar estas acciones a su diario vivir. La obra realizada a través de expresión se presta para ser analizada y conocer lo que quiere expresar el subconsciente.

Expresión a través de la pintura
Foto proporcionada por Melanie Schamabach

Expresión a través del Baile
<https://columbiaclassica.files.wordpress.com/2013/06/image.jpg>

COMUNICACIÓN VISUAL

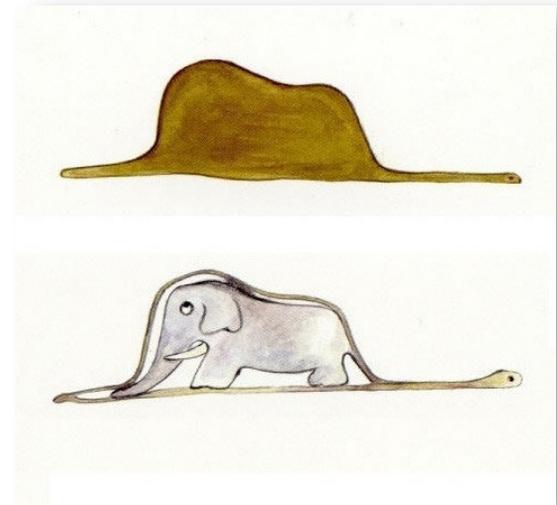
En el caso de expresarse a través de ilustraciones, entender la comunicación visual es clave para poder analizar. Munari (2000) menciona que la comunicación visual es todo aquello que percibimos por la vista.

Por otro lado Frascara (2000) establece que el objetivo esencial de toda percepción visual es la búsqueda de un significado, lo que se puede interpretar como la búsqueda de comunicación. Frascara comparte que la función biológica de la percepción visual es la de proveer información sobre el ambiente que nos rodea para asegurar y poder sobrevivir, por lo que se puede decir que la percepción visual esta ligada a lo más profundo de los instintos animales, el instinto de conservación.

Frascara comparte una serie de principios en relación a la comunicación y percepción visual:

1. Todo elemento visual tiene significado
2. Todo ordenamiento visual tiene significado
3. Todo significado presume un orden
4. Todo orden está basado en principios visuales de integración y segregación.
5. Los principios visuales de integración y segregación se basan en semejanzas, proximidad y cierre.
6. Todo mensaje visual esta construido por dos niveles: forma y significación.
7. La significación de un mensaje se realiza mediante un proceso de interpretación.

Tomando en cuenta lo anterior se puede decir que la comunicación visual siempre transmitirá información a través de elementos visuales, ordenamiento de los mismos. La interpretación estós por otro lado puede ser percibida a través de distintos procesos.

Comunicación visual
<https://columbiaclassica.files.wordpress.com/2013/06/image.jpg>

Me contestaron:
"¿Por qué habrá de asustar un sombrero?"

Mi dibujo no representaba un sombrero.
Representaba una serpiente boa
que digería un elefante...

Antoine de Saint- Exupéry
El Principito

PROCESOS DE COMUNICACIÓN

Munari (2000), comparte que la comunicación visual puede ser intencional o casual:

La casual: no tiene intención alguna que advertir que se acerca un temporal, por ejemplo las nubes de humo que hacían los indios, para comunicar o para comunicar información precisa, la misma es interpretada libremente por quien la recibe.

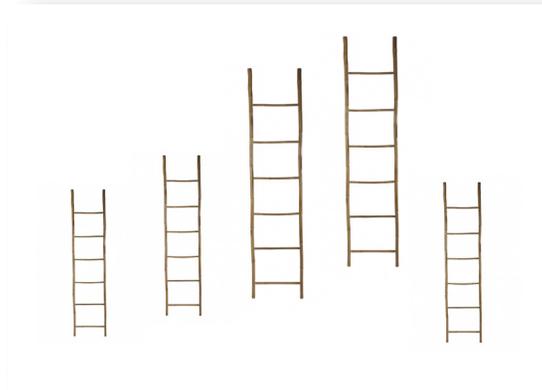
La intencional: Puede ser analizada desde la información estética y la información práctica.

Frascara (2000), explica que el proceso de comunicación visual. Este siempre se mantiene activo debido a que todas las imágenes tiene un significado. El receptor efectúa dos interpretaciones:

1. La denotación, lo que percibimos visualmente. Aquello que a través de su percepción logra percibir, por ejemplo un el dibujo de un listón negro.
2. La connotación, que por su parte, representa aspectos subjetivos de un mensaje y es en donde el receptor participa más activamente en la construcción del significado. Todo aquello que dependiendo de los conocimientos y experiencias del receptor este pueda interpretar lo que vio. Cada receptor tiene su manera de ver las cosas, Espina los llama filtros, los cuales pueden ser de carácter sensorial, operativo o dependiente de las características receptor y cultural.

SIGNOS, SIGNIFICADO Y SIGNIFICANTE

De acuerdo con Jordí (2012) el signo es cualquier elemento (una imagen, un sonido, ect.) al que los humanos hemos atribuido un significado. El signo es aquel que percibimos a través de los sentidos. También comparte que el signo se divide en significado y significante, donde el significado es el objeto representado y el significante es aquello a lo que recuerda o el cerebro inmediatamente interpreta. Jordí expone el siguiente ejemplo:

Significado y significante
Recuperado de http://www.decoraturalma.com/4934-thickbox_default/house-doctor-escalera-bambu-natural.jpg

Significado: La fotografía de las escaleras.

Significante: Escaleras.

El significado y significante van variando en función del tiempo, el ámbito cultural y las personas. Todo va a depender de la capacidad de interpretar de acuerdo la experiencia individual.

Todo esto lleva a analizar que la forma

en que la gente interpreta los signos expresados de la comunicación visual artística, sobre todo en temas sociales es relativa. Aun así cada individuo vea el arte en relación a su experiencia de vida estas se asimilan entre los individuos ya que la experiencia es similar, desarrollando así una comunidad de apoyo.

LA COMUNICACIÓN VISUAL Y EL DISEÑO GRÁFICO

Hembree (2008), explica que la comunicación visual en el diseño gráfico desarrolla a través de la combinación del lenguaje hablado y escrito con imágenes para crear estéticamente atractivas para que un público específico conecte intelectual y emocionalmente para transmitir algún tipo de información.

Para que esta información sea retenida por el público debe de conectar más allá de la estética. Hembree comparte los siguientes estados que se debe de tomar en cuenta para lograrlo:

- 1. Percepción:** Se refiere a los aspectos de las propuestas visuales que hacen que se fijen en ellas. La jerarquía visual, el contraste, el color y las imágenes, conforman un todo que capta la atención del lector y lo atrae a la obra.
- 2. Sensación:** Las imágenes con cualidades táctiles que provocan la reacción inmediata del público ante la obra.
- 3. Emoción:** Apelar por las emociones conlleva a la persuasión.
- 4. Intelecto:** El poder de las palabras y el uso de sutilezas hacen trabajar al hemisferio izquierdo y derecho del cerebro. Las imágenes que motivan a la participación y la interacción del observador lo recompensan con una comprensión más profunda del diseño.
- 5. Identidad:** Genera lazos fuertes con el público en concreto, apela a una búsqueda a nivel emocional e intelectual.
- 6. Reverberación:** Las imágenes nostálgicas acostumbran a comunicar comodidad y confianza en los mensajes visuales. El público percibe como verdadero, todo lo que hace referencia a la historia o tradición.
- 7. Espiritualidad:** Se emplea para referirse a una obra en la que sus cualidades morales y artísticas se unen para transmitir un mensaje.

Se puede sintetizar en que el receptor tiene varias formas de percibir la comunicación, el diseñador gráfico sin importar si está elaborando una ilustración o una campaña publicitaria debe investigar y conocer al público para que identifique cuál de los estados lograrán dejar huella en el público, logrando así un diseño funcional.

LA METÁFORA

El sitio definicion.de (2015) comparte que la metáfora proviene del concepto latino *metaphora* y éste se interpreta como “traslación”. Se trata de la aplicación de un concepto o de una expresión sobre una idea u objeto. El cual no describe de manera directa, con la intención de sugerir una comparación con otro elemento y facilitar su comprensión.

Por ejemplo: “Esas dos esmeraldas que tenía como ojos brillaban en su rostro”.

Por otro lado el sitio *Dismul* explica que es una figura del lenguaje donde se realiza una comparación entre dos objetos que no tiene ninguna relación aparente.

Un ejemplo conocido es la frase “El tiempo es oro” donde se transfieren las características de la palabra “oro” (valioso, escaso, preciado) a la palabra “tiempo” para dar a entender su valor.

Originalmente metáfora es una palabra griega que significaba transferir. Su etimología viene de meta que significa “cambio” y pherein que significa “llevar o trasladar”. Así, la palabra Metáfora tiene a su vez un significado metafórico: “llevar o transferir un significado de una cosa a otra”

Las metáforas visuales funcionan de una manera similar, se sustituye un mensaje complejo mediante una imagen más simple pero evocativa que le transfiere a éste su significado. Por ejemplo cuando una empresa que produce jugos de frutas enlatados le pone a su producto una marca con un pictograma representando a un árbol está pretendiendo sustituir en la mente del receptor las características del producto (enlatado, industrializado, producido en serie etc.) por las del árbol (naturaleza, frescura, saludable).

Metáfora visual 1

Recuperado de <https://www.behance.net/gallery/22452665/El-Zoologico>

Metáfora visual 2

Recuperado de <https://www.behance.net/gallery/10261065/Metafora>

ELEMENTOS QUE FRECUENTEMENTE SE MANIFIESTAN EN LOS MURALES ARTE NAIF

Tiene lógica pensar que muchas de las personas participantes del taller no cuentan con estudios o habilidades artísticas. Por lo general al no contar con esto la idea de proporciones, perspectivas, el análisis de volúmenes o planos resulta complicado de explicar en este tipo de murales.

El estilo de estas ilustraciones muchas veces tiende a caer en el arte Naif, De la Cruz (2007), describe al Arte Naif como libre, espontáneo, ya que los pintores son autodidactas de lo cual se deduce que los artistas de esta tendencia no han recibido una educación formal para dibujar y pintar. Han aprendido por sí mismos o recurrido a la imitación de otras personas de su entorno. Estos artistas van encontrando poco a poco soluciones ingeniosas y originales a los retos artísticos que se les

presentan, de esta forma crean un estilo personal.

También cita a Unesco (2000) y Ponce (2005), quienes comentan que un artista con formación académica conoce los principios de la perspectiva, la proporción, la composición, el color, la luz, sombras, etc. En contraste un artista Naif descubre por sí mismo las reglas de la pintura, en muchos casos las recrean con gran imaginación para poder expresarse con libertad.

Por otro lado Son (2006), explica que el Arte Naif significa pueblos primitivos, ella cita a Bihalji-Merin (1978) quien establece:

“El concepto de los primitivo en el arte significa, una mirada hacia atrás, hacia los estadios mas remotos, superados”.

Arte Naif

Foto proporcionada por Melanie Schambach

Arte Naif

Foto proporcionada por Melanie Schambach

Con esto se refiere a la observación de las primeras evidencias de arte Naif, esta se encuentra en varios santuarios, monasterios y cementerios que plasmas la ingenuidad de las creencias en milagros y otros acontecimientos.

También comparte que los pintores naif no manejan ninguna tendencia de diseño, sus expresiones artistas carecen del intelecto de un artista profesional.

Son establece que la pintura Naif se basa en el gozo del descubrimiento y en trazos cargados de fantasía.

Edured (2011) establece que alguna de sus características son:

- Contornos definidos con mucha precisión
- Falta de perspectiva
- Sensación de volumen a través de una extraordinaria combinación de colores.
- Es pintura detallada, minuciosa, muy expresiva aun así el dibujo no este contruido correctamente.

LA COMPOSICIÓN DE LA IMAGEN

Alberich, Gómez y Ferrer (S/F), explican que el diseñador gráfico tiene una amplia gama de elementos visuales y una infinidad de combinaciones para componer imágenes. Entre estas combinaciones los factores culturales y hallazgo artísticos intervienen.

ELEMENTO DE LA IMAGEN

Herrera (2013), cita a Antonio (1969) quien afirma que los cuatro elementos básicos de la imagen son:

1. Espacio en blanco:

se refiere al espacio, el cual por lo general es rectangular, sobre el cual se va a dibujar el formato base que la ilustración sea manejable en la composición.

Antonio también comparte factores a considerar para la selección de un formato.

- Si lo que se desea es expresar aspiración o ascenso (espiritual o intelectual) los cuadros altos son los mas adecuados.
- Para temáticas relacionadas con relajamiento o tranquilidad o paz los cuadros horizontales son los que mejor lo transmiten.
- En situaciones emotivas neutras las superficies cuadradas son adecuadas.

Composición de la imagen
Foto proporcionada por Melanie Schambach

2. LA LÍNEA:

Herrera (2013), define a la línea como una serie de puntos sucesivos en cantidad indefinida o infinita. Al ser trazados de forma curva o recta forman figuras. Las líneas pueden ser vistas como el contorno para la figura pero en otros casos también forman el esqueleto de la composición.

Antonino citado por Herrera describe que la línea de puede brindarle un aporte psicológico a la composición de la ilustración.

Composición: Línea recta
Foto propocionada por Melanie Schambach

Composición: Línea vertical
Foto propocionada por Melanie Schambach

La línea recta:

Tiene carácter masculino y produce impresión de sencillez, fuerza y estabilidad.

La línea recta vertical:

Aporta mayor dignidad visual, expresa exaltación, ascensión y significa fuerza, firmeza y permanecía.

Composición: Línea horizontal
Autor: Diego Rivera, disponible en: http://discursovisual.net/dvweb13/imagenes/fotos/ago_4-1.jpg

Composición: Línea inclinada
Foto propocionada por Melanie Schambach

Composición: Línea rectas radiales
Foto propocionada por Melanie Schambach

Línea recta horizontal:

Es línea tranquilizadora que se relaciona con el movimiento horizontal, avance, paz, quietud serenidad y/o reposo.

Línea recta inclinada:

Le brinda dinamismo a la composición, expresa movimiento decidido, violento, penetrante. A la vez puede indicar caída. Ese tipo de línea puede orientar la mirada al espectador hacia puntos de interés a través de su inclinación.

Las líneas rectas radiales

Tienen un punto central el cual se expande al exterior, estas indican gloria esplendo, devoción estallido, libertad etc. También pueden ser líneas que se convergen en un punto funcionando como líneas guías hacia dicho punto, el cual sugiere poder, unidad o recepción etc.

Composición: Línea rectas quebradas
Foto proporcionada por Melanie Schambach

Composición: Líneas curvas
Foto proporcionada por Melanie Schambach

Líneas rectas quebradas:

Son las compuestas por varias rectas que adoptan direcciones distintas. Son frías y generan esquemas de sobriedad, transmiten permanencia, estabilidad, estatismo seguro y estable.

Las líneas curvas

son de carácter femenino, expresa movimiento rítmico suave y elegante. Cuanto más cerrada es más curva, aumenta su peso y si voluptuosidad y sensualidad perdiendo gracia y ligereza.

3. Las masas

Herrera (2013), quien define a las masas como cualquiera mancha de un determinado tono incluida dentro del espacio del cuadro.

Estos pueden ser árboles edificios, montañas, figuras humanas etc. Son elementos que le brindan peso a la composición.

4. Los tonos

El tono es la mayor o menor oscuridad o claridad de una mancha de gris, en una escala que va desde el blanco hasta el negro absoluto. En la composición la utilización de tonos más claros u oscuros podrán aportar peso visual, a la ilustración.

EL COLOR

El color

<http://designspiration.net/image/23691359587091/>

Swann (1993), establece que las palabras que se usan para describir el color van mas allá de una simple descripción: a los colores oscuros que se les puede llamar sobrio, el verde puede ser tranquilo y relajante. El diseñador debe comprender y considerar estas asociaciones para hacer la mejor elección para su trabajo.

TEORIA PSICOLÓGICA DE LOS COLORES

Los colores pueden influir en el estado de animo. Pensando en la forma en que se eligen los colores en el diseño de interior. Por ejemplo el verde transmite tranquilidad, naturalidad y se considera ideal para la relajación. Los rojos y púrpuras pueden excitar; algunos dueños de restaurantes estiman que el rojo anima a la gente a sentir hambre y coloren su restaurante en consecuencia a eso. Una habitación puede brindar un sentimiento mas cálido. Aunque la temperatura no haya cambiado. Los azules, son lo contrario, son frescos e incluso fríos.

Costa (2008), establece que aun así la codificación simbólica del color consta de varias interpretaciones por lo general tiende a encaminarse por las mismas tendencias:

El blanco y el negro son colores que tienen un valor límite al igual que un valor neutro (ausencia de color) y un valor potenciador de los otros colores vecinos.

El blanco expresa paz y pureza, y crea una impresión de vacío y de infinito, pero que contiene una vida y un futuro latentes, positivos: el blanco es el fondo potencial de todo mensaje visual.

Costa (2008) presenta su teoría sobre la connotación que transmite cada color:

El negro es, por oposición al blanco, el símbolo del silencio, un silencio eterno e impenetrable. Es un color sin resonancias, pero que confiere nobleza y elegancia, sobre todo, cuando es brillante.

El gris, centro del todo, como diría Klee, ocupa el lugar central entre los colores límite y los colores opuestos. Pero es un centro neutro y pasivo, que simboliza la indecisión y la ausencia de energía. El gris expresa duda y melancolía.

El verde es el color más tranquilo y sedante. Hace referencia la vegetación, fresca, esperanza, y la naturaleza. Es el color de la calma indiferente, no trasmite alegría, tristeza o pasión.

El marrón es un color masculino, severo, otoñal, confortable, dentro del campo del pardo y el ocre. Del marrón emana la impresión de gravedad y equilibrio; es el color realista por excelencia, tal vez porque es el color de la tierra.

El rojo significa la vitalidad; es el color de la sangre, de la pasión, de la fuerza bruta y del fuego. Color fundamental, ligado al principio de la vida, expresa la sensualidad, la virilidad y la energía; es exaltante y agresivo. El rojo es símbolo de la pasión ardiente y desbordada, de la sexualidad y el erotismo.

El rosa es el color de la timidez y el candor. Es suave y romántico, fantasioso y jovial, pero falto de vitalidad. Sugiere la dulzura, la ternura y la intimidad.

El naranja, más que el rojo, posee una fuerza activa, radiante y expansiva. Tiene un carácter acogedor, cálido, estimulante y una cualidad dinámica muy positiva y enérgica.

El azul es el símbolo de la profundidad. Inmaterial, frío, suscita una predisposición favorable. La sensación de tranquilidad que provoca es distinta de la calma o el reposo terrestres, propios del verde. En el azul, la profundidad tiene una gravedad solemne. Cuanto más se clarifica, pierde atracción y se vuelve indiferente y vacío. Cuanto más se oscurece más nos atrae hacia el infinito.

El amarillo es el color más luminoso, el más cálido, ardiente y expansivo. Es el color del sol, de la luz y del oro y, como tal, es violento, intenso y agudo hasta la estridencia.

El violeta (mezcla de rojo y azul) es el color de la templanza, de la lucidez y de la reflexión. Es místico, melancólico y podría representar también la introversión. Cuando el violeta deriva al lila o morado, se aplanan y pierde su potencial de concentración positiva.

USO SIMBÓLICO DEL COLOR

Hay connotaciones de los colores que derivan no tanto de las sensaciones que producen sino del significado simbólico que atribuye. Algunos significados son naturales y fácilmente comprensibles. El azul representa el cielo y el mar; el amarillo, la naturaleza y el crecimiento; el marrón fuerte, la tierra; el rojo y la sangre.

Swann (1993) expone que los diseñadores gráficos al exportar estas asociaciones del color pasan a desarrollar obras más sofisticadas. El azul empieza como el color del cielo, el mar y el agua, pero actualmente sus asociaciones incluyen al deporte, la vida al aire libre, la limpieza y la frescura. El marrón empieza por ser el color de la tierra, los cereales y el trigo, el pan; pero en la actualidad representa varias cualidades abstractas como la vida sana, lo natural y la buena salud.

COLOR Y CULTURA

Otras asociaciones del color son el producto del hombre. Se fundan en la tradición y el uso común. El rojo es entendido universalmente como el color del comunismo y el socialismo. En Gran Bretaña, el azul representa el conservadurismo y la política de derechas.

A menudo estos significados generados por el hombre dependen de la cultura. Por ejemplo, el negro es el color que simboliza la muerte en muchos países, pero en algunas naciones orientales y del África occidental lo es el blanco, en la Costa de Marfil, el rojo oscuro y en América Latina, el púrpura. En Francia, el rojo es el color de la masculinidad, mientras que para la mayoría de los otros países lo es el azul.

Cada país tiene su bandera y los colores de la misma se pueden usar para simbolizar a este país. Los colores de las banderas más

recientes como la de los países africanos, se escogen a menudo con gran cuidado, para reflejar la identidad de la nación. Sin embargo, mientras un diseñador en Gran Bretaña puede evocar una sensación italiana para un libro o plato italiano mediante el blanco, rojo y verde, o japonesa, con el blanco y rojo, hay que tener mucho cuidado al usar los colores nacionales para una cultura que no es la propia.

RETRATO

El término Retrato para la Real Academia Español se refiere a la pintura o fotografía que brinde una descripción de figura o carácter, las cualidades físicas o morales de una persona.

Es aquella imagen que capta a través de diferentes elementos desde las tonalidades, la mirada, los elementos aquella imagen que capta a través de diferentes elementos desde las tonalidades, la mirada, los elementos de fondo, la ropa los que instruyen al espectador a darse una idea de quien es la personas que esta viendo.

RETRATO ILUSTRADO

Para el desarrollo de una ilustración se debe de tomar en cuenta las proporciones anatómicas que conllevan el realizar un retrato humano.

Retrato

<http://mlv-s2-p.mlstatic.com/retrato-a-lapiz-de-colores-21cm-x-30cm-1962-MLV357991882995-F.jpg>

Rostro

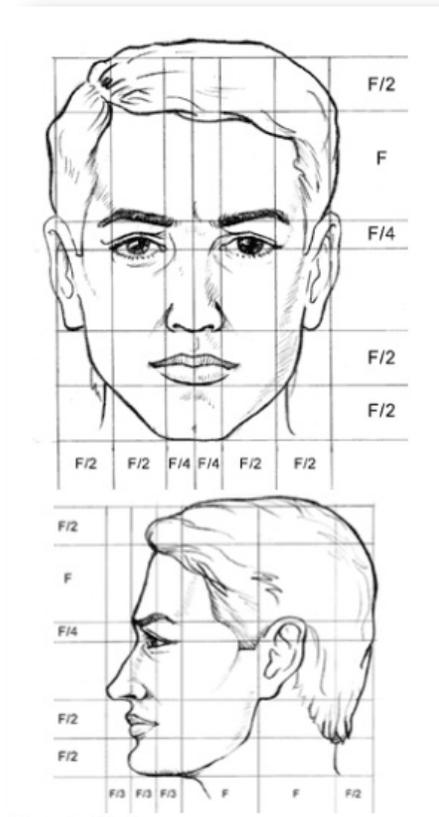
Da Vinci menciona en su teoría del hombre de Vitruvio y las medidas perfectas que todo cuerpo humano consta de proporciones. En relación a la anatomía de la cabeza sus observaciones son las siguientes:

En el caso de rostro, desde el inicio de la barbilla hasta el inicio de las raíces de pelo mide una décima parte de la altura natural total.

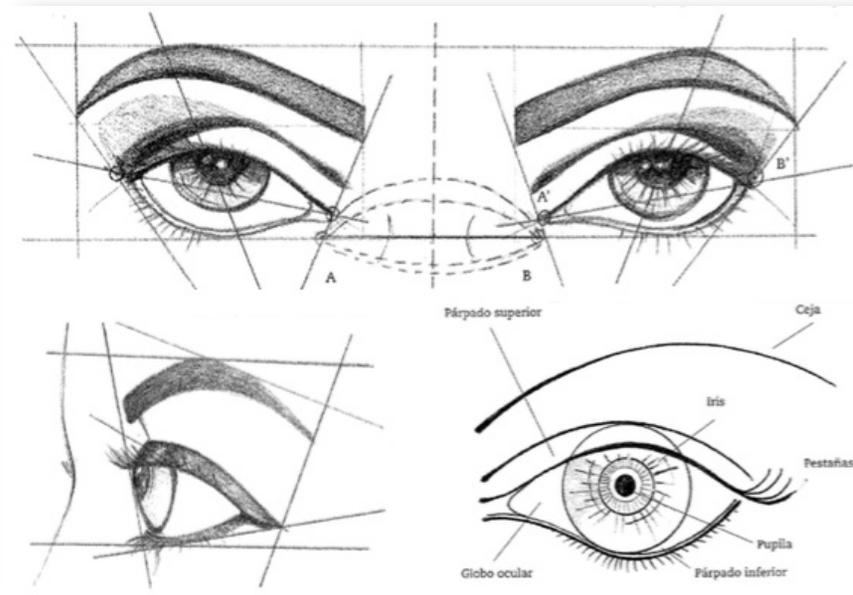
Desde lo inferior de la barbilla a la nariz, al igual que el inicio del pelo a las cejas es la misma medida que la oreja

En el caso de Drudi y Paci (2001), menciona que el punto de partida para el dibujo del rostro es la línea de inclinación del eje vertical, esta misma la divide en dos lo que ayuda a una mejor distribución de los elementos faciales.

También comparte que el óvalo de la cara se divide en tres partes donde la primera será la línea del nacimiento del cabello, la segunda línea sitúa a los ojos y la tercera marca la base de la nariz y por último el mentón.

Retrato: Cara
 Imagen recopilada de tesis "la ilustración de moda Arturo Elena" por Luis Abraham Marariegos. Universidad Rafael Landivar 2013

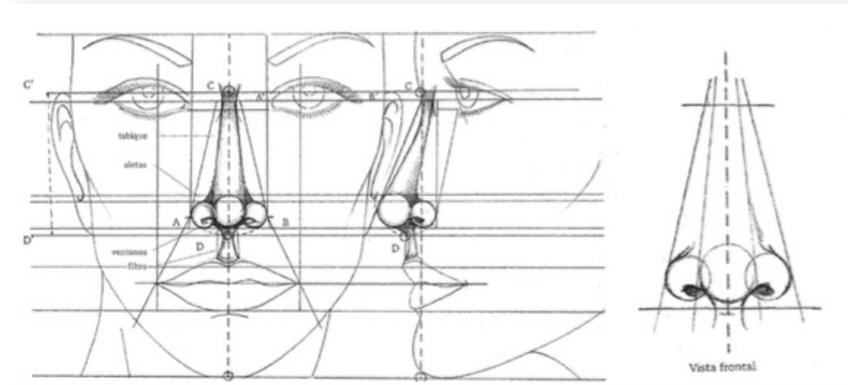
Retrato: Ojos
 Imagen recopilada de tesis "la ilustración de moda Arturo Elena" por Luis Abraham Mazarriegos. Universidad Rafael Landivar 2013

Ojos

Drudi y Paci (2001), explican que los ojos representan la parte más emotiva del rostro, ya que permiten una infinidad de expresiones que reflejen los sentimientos.

Hay que recordar que el ojo es de forma esférica donde se contiene el iris de varios colores y la pupila. Los párpados superior e inferior protegen al ojo. Desde una

perspectiva de frente estos se presentan en forma de almendra, pero de lado se presentan en un aspecto triangular. Las pestañas y cejas son un complemento muy importante ya que estas según su forma y longitud aportan profundidad y expresión.

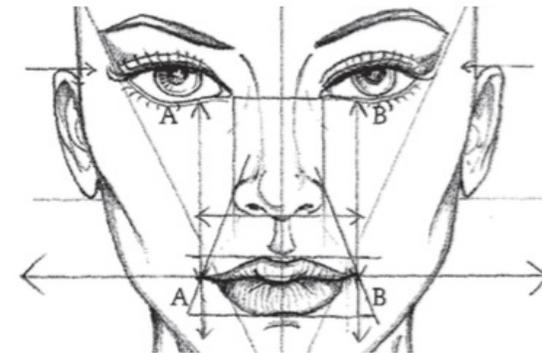
Retrato: Nariz

Imagen recopilada de tesis "la ilustración de moda Arturo Elena" por Luis Abraham Marariegos. Universidad Rafael Landívar 2013

La nariz

Al basarse en la línea divisoria del rostro ya antes mencionada, se puede considerar de esta como el tabique nasal. En la parte inferior se traza tres círculos, uno central de mayor proporción y dos laterales. La distancia entre estos círculos que definen el ancho de la nariz es igual a la del ojo.

Mazariegos coincide con Da Vinci en la similitud de altura de la nariz es la misma que la de la oreja, de la barbilla a la nariz y de las cejas al inicio del cabello.

Retrato: Boca

Imagen recopilada de tesis "la ilustración de moda Arturo Elena" por Luis Abraham Marariegos. Universidad Rafael Landívar 2013

La boca

La longitud de los labios corresponde con una línea vertical invisible que se traza en la tercera parte del ojo, desde lo interior hacia la exterior. Entre la nariz y la boca se ubica un filtro trapezoidal con el cual se divide la boca en dos partes iguales.

RETRATO FOTOGÉNICO

De acuerdo con Pérez (2010), se recomienda la utilización los siguientes consejos para desarrollar un buen retrato.

1. La utilización de flash sin importar si es una foto en exteriores. Esta brindará una mejor iluminación.
2. Al tomar la fotografía procurar tener un buen enfoque de la persona para que esta no salga borrosa a menos que ese sea el propósito.
3. No tomar fotos en al medio día ya que por la posición del sol al sujeto le aparecerán sombras bajo el cuello y ojos.
4. En el caso de realizar retratos en casa o intentar buscar buenas fuentes de luz, como una ventana o la puerta para llenar su rostro y ojos de vida.
5. Si se quieren retratos fuera de lo común se recomienda buscar lugares atractivos y llamativos.
6. Si lo que se quiere del retrato es enfocarse en la silueta se recomienda no manejar la cámara en modo automático sino ir jugando con la velocidad, la apertura y el ISO para tener el contraste que se desea.
7. Siempre se debe de asegurar que el modelo este en una posición cómoda
8. Para los retratos en grupo se recomienda situar las cabezas de los sujetos en diferentes alturas.

Retrato fotogénico
Foto proporcionada por Melanie Schambach

Retrato fotogénico 2
Foto proporcionada por Melanie Schambach

LA EXPRESIÓN DE EMOCIONES A TRAVÉS DE UN RETRATO

El retrato tiene la cualidad de describir a una persona o un carácter, desde el aspecto físico, el moral o emocional. Al visualizar un retrato analizando cada elemento para llegar a conocer a la persona retratada, las expresiones son un elemento que no se puede dejar atrás. La cara, la posición de cejas, la forma de la boca, los ojos serán clave para detectar felicidad, solidaridad, tristeza, enojo, determinación y una infinidad de emociones.

Las emociones en un retrato

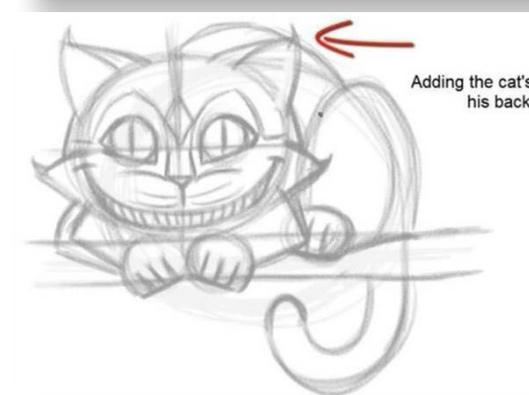
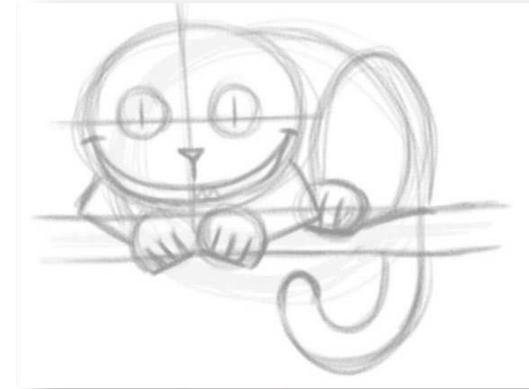
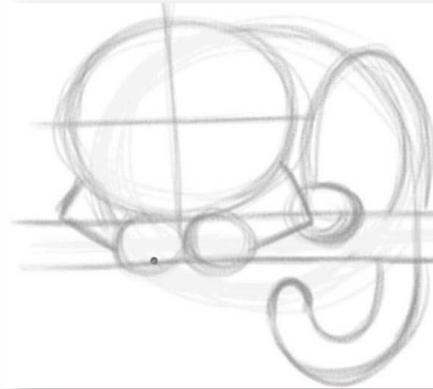
<http://www.beyondsuccess.com.au/wp-content/uploads/2013/09/emotional-intelligence-2-959x1024.jpg>

LOS PASOS A CONSIDERAR PARA LA ELABORACIÓN DE UN DIBUJO.

Fundamentos del dibujo artístico (2005), aporta una breve descripción del paso a paso para la realización de diversos elementos de una ilustración:

1. El primer paso es elaborar a través de sutiles trazos una cruz la cual segmenta el área donde se va a iniciar la ilustración. El dibujar una cruz que divida el área en cuatro partes iguales que facilita la composición. Los trazos deben de ser suaves por si hay que corregir, ya con esto se puede elaborar con trazos suaves el cuerpo de lo que se quiere dibujar. Utilizando la cruz que se dibujo en un inicio como herramienta para poder analizar para así manejar correctamente los ángulo y proporciones.

2. Una vez la relación de proporciones es correcta deben de reafirmarse los trazos y dibujar los contornos. En este paso los detalles no son lo principal sino se debe de concentrar en la estructura general del dibujo.
3. Los detalles. Pueden sombreadarse en trazos paralelos, luego se puede proseguir resolviendo las formas. Si se quiere lograr la ilusión de tridimensionalidad se sugiere utilizar diferentes texturas y gamas de tonos.

Elaboración de un dibujo
<https://es.pinterest.com/pin/476044623086665326/>

3. EL MURAL

A. LA ILUSTRACIÓN PRINCIPAL

La ilustración

<http://designspiration.net/image/14769741936602/>

LA ILUSTRACIÓN

Según Fernández-coca (2012), la ilustración es la disciplina que forma parte de todo proceso global de comunicación. Todo lo que nos rodea nos llega en forma de imagen la cual puede ser visual, literal o imaginaria, como se mencionó anteriormente la expresión artística se da a través de la ilustración.

Por otro lado Swann (1993), define la ilustración como un boceto extendido, al que gradualmente se le van añadiendo capas para, de forma más detallada, emplazar su esencia. Al igual que Schambach se inicia con el desarrollo de un boceto el cual es coloreado a través ilustraciones.

Comenta que la ilustración es una forma de creación de imágenes muy detallista y laboriosa, ya que cada una de las

pequeñas partes del dibujo ha sido pensada conscientemente.

Además agrega que la ilustración recupera la presencia de la persona, de un punto de vista individual y particular, algunas ideas solo pueden comunicarse a través de una ilustración

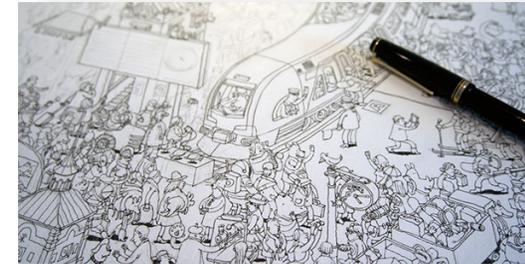
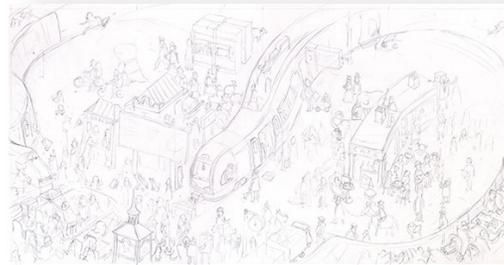
La función principal de un ilustrador es dar a conocer una idea, producto o concepto que desea persuadir a un grupo objetivo. A diferencia de la labor de un dibujante quien es libre de trazar aquello que desee sin obligaciones comerciales.

Ilustrar es contar a través del dibujo una historia que necesitamos comunicar, una historia que se cuenta desde la ilustración la cual responde a una necesidad completa.

PASOS PARA REALIZAR UNA ILUSTRACIÓN

Rocha (2008), establece una serie de pasos para la realización de una ilustración:

1. Concepción de la idea. Ya sea como ilustración artística o por encargo hay que definir el contenido o lineamientos de la misma y la necesidad a la que responde y los materiales necesarios para realizarla.
2. Búsqueda de referencias. Según sea el caso, es necesario obtener referencias de objetos, personajes, situaciones o entornos para aterrizar el concepto y en su caso estilizar.
3. Realización. Este proceso debe ser meticuloso y sistemático en lo general. El proceso de realización esta unido al creativo, por lo cual es importante equilibrar el concepto original con las ideas que van surgiendo para plasmarlos en la ilustración y no perder de vista el objetivo de la misma.

4. Retoque y preparación final. El retoque final es lo que le da los últimos valores definitorios a la obra y que adicionalmente ayuda a cubrir los pequeños errores plásticos que haya habido en el proceso, dejándola lista para su uso comercial o personal.

Elaboración de una ilustración
<https://www.behance.net/gallery/25426363/NSB-Norwegian-railroads-illustration>

ILUSTRACIÓN NARRATIVA

España (2010), la describe como aquella ilustración que consiste en mostrar un suceso o secuencia de sucesos según un guión literario o de tipo cinematográfico.

Por otro lado el mismo autor establece que al ajustarse a los contenidos y detalles del texto ilustrado, manteniendo un equilibrio entre la interpretación personal del ilustrador y el mundo imaginativo que el lector se figurará al leer la obra. Esta suele implicar la caracterización de los personajes, esto debe respetar escrupulosamente toda posible información dada en el texto.

La mayoría de ilustraciones conceptuales pueden considerarse narrativas, aunque existen géneros de ilustración cuyo cometido es mostrar un suceso según un guion literario o de tipo cinematográfica.

En la actualidad existe una gran cantidad de historias y relatos donde las ilustraciones han alcanzado tal popularidad que es difícil imaginarlas sin recordar las imágenes.

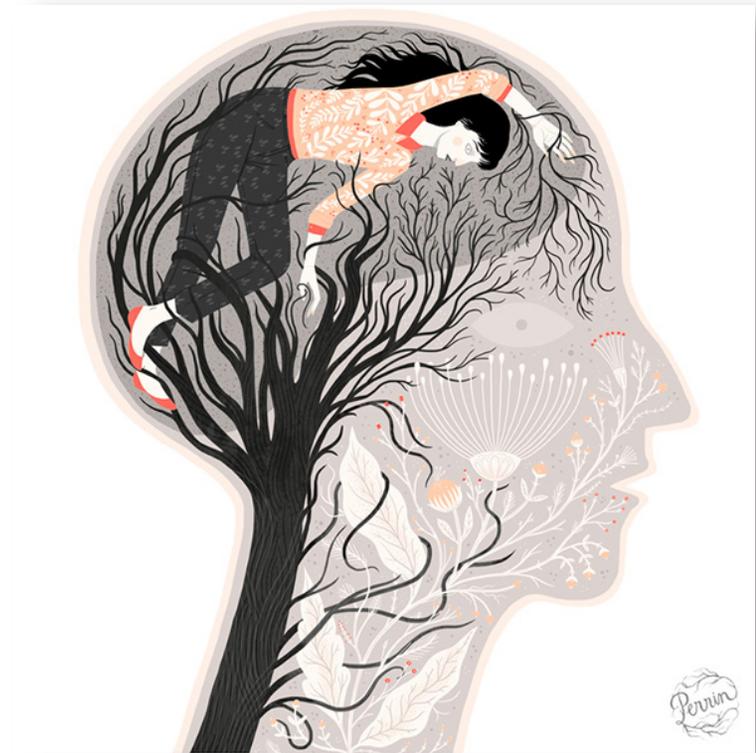

Ilustración narrativa

<https://www.behance.net/gallery/20078641/Stroke-Narrative-Illustrations>

BOCETO

En el libro de Curso Completo de Dibujo & Pintura (2004), inicia una descripción de los materiales en base a un parafraseo del artista Henri Matisse: “Los medios más sencillos son los que permiten al artista expresarse mejor”. Para saber dibujar y pintar es necesario conocer los materiales idóneos para cada técnica permitiéndole explotar los materiales para ayudando a una mejor transmisión del mensaje.

En este caso el punto de interés son los materiales utilizados en la técnica de Schambach, al igual que en muchas técnicas se inicia con un boceto inicial.

El boceto es un proceso indispensable en la elaboración de cualquier obra gráfica, este sirve para definir, perfeccionar y complementar conceptos, ideas, objetos, entre otros.

La etimología del boceto proviene del italiano “bozzetto”, “bozzo” (piedra áspera sin pulir) y el diminutivo “etto”. La Real Academia Española (2015), define el boceto como el apunte general previo a la ejecución de una obra artística, el esquema o proyecto en que se bosqueja cualquier obra.

Boceto 1

Foto proporcionada por Melanie Schambach

Boceto 2

Foto proporcionada por Melanie Schambach

Boceto 3

Foto proporcionada por Melanie Schambach

36.

LOS MATERIALES PARA BOCETAR

En el libro de Curso Completo de Dibujo & Pintura (2004), al desarrollar un boceto se debe de tomar en cuenta los siguientes materiales:

Lápiz

Fundamentos del dibujo artístico (2005), describe que el dibujo por frotación es ideal para bocetar o ilustrar. Aquellos materiales que actualmente se usan por frotación como los lápices trabajan a través de una multitud de partículas de pigmento que se desprenden dejando un trazo intenso aunque poco estable, basta con tocarlo con los dedos para que se deshaga o se disperse en forma de carboncillo. Es precisamente la inestabilidad que proporciona a este tipo de materiales adecuados para empezar un dibujo, ya que permiten rectificar y corregir con facilidad.

Papeles

De acuerdo con *Fundamentos del dibujo artístico* (2005), la elección de un papel implica el pre analizar el trabajo a realizar. Debido a que con el papel se logra aprovechar la textura del papel así como el nivel de sobras que se puede desarrollar.

Los papeles satinados, de grano súper fino son prensados en caliente para acentuar el alisado, proporcionan una gran gama de grises y confieren óptimos resultados para trabajar con grafito.

El borrador

La goma permite un trabajo muy constructivo. Se puede utilizar para limpiar una zona, difuminar o dibujar en negativo es decir, trazar líneas borrando sobre superficies previamente manchadas.

Materiales para hacer un boceto
<https://www.behance.net/gallery/14021271/The-Sketch-Collection-Voloz>

TÉCNICA STÉNCIL

De acuerdo con el sitio web *manualidadesybellasartes.com* la técnica stencil consiste en pintar sobre distintos materiales utilizando una plantilla. Este puede aplicar en diversos soportes como tela, seda, madera, latón, en paredes lisas o con gotelet, y en casi cualquier otro soporte que se pueda pintar. La técnica utiliza plantillas que ayudan como base para pintar por áreas, estas plantillas se pueden comprar o se puede fabricarlas utilizando acetato para calcar el dibujo elegido y luego cortando a través de una cuchilla un cutter para recortarlo. Para aplicar la pintura se pueden usar esponjas o pinceles especiales para este trabajo dependiendo de la textura o técnica que se quiere lograr.

Técnica Stencil: Fotografías originales
Foto propocionada por Melanie Schambach

Técnica Stencil: Abstracción de sombras
Elaboración propia

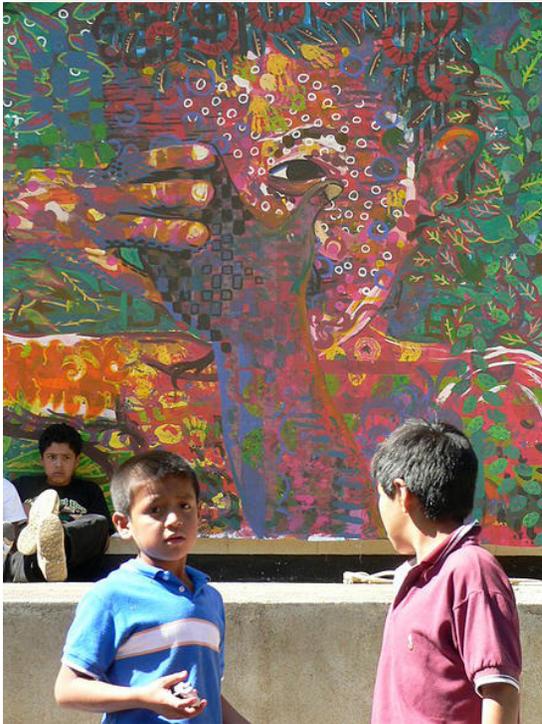
Técnica Stencil: Al identificar las sombra se ubican las ilustraciones.
Elaboración propia

Técnica Stencil 4
Foto propocionada por Melanie Schambach

B. ILUSTRACIÓN COLECTIVA

En este segmento de la investigación se toma en cuenta los factores que se deben de considerar para el desarrollo de una ilustración colectiva y/o arte terapia.

Mural

Foto proporcionada por Melanie Schambach

EL MURAL

De acuerdo con Ganz (2004), quien define el mural como una pieza de grandes dimensiones la misma puede haber sido creada en una pared, tela o algún soporte de gran dimensión.

La Real Academia Española (2015) define el término mural como perteneciente o relativo al muro, también lo define como una pintura o decoración mural. Por lo que podemos establecer que un mural es una ilustración de grandes proporciones la cual puede ser elaborada directamente en un muro o en una tela de similar dimensión.

Los murales como han formado parte de la historia del arte durante varias civilizaciones desde los Egipcios, Grecia, Romanos, Renacentistas, Góticos son

algunos que lo practicaron. También conocidos bajo el nombre de “Frescos” estos vienen a documentar y decorar una infinidad de palacios, tumbas, iglesias y templos. Son la evidencia histórica de lo que ocurrió en un entonces, como toda pintura antigua, estos ayudan a tener una mejor idea de lo que vivieron estas civilizaciones.

Algunos de los ejemplos más representativos de los murales son:

La capilla sixtina

<http://www.foliamagazine.it/wp-content/uploads/2013/07/Cappella-Sistina-bassa-1017x1024.jpg>

Palacio Nacional de México por Diego Rivera.
Distrito Federal

<http://k40.kn3.net/C61572ADB.jpg>

El Choque, The Clash, by Alfredo Galvez Suarez
Expuesto en el Palacion Nacional de la Cultura, Guatemala.

http://www.guatemaladailyphoto.com/wp-content/uploads/2013/08/IMG_0780.jpg

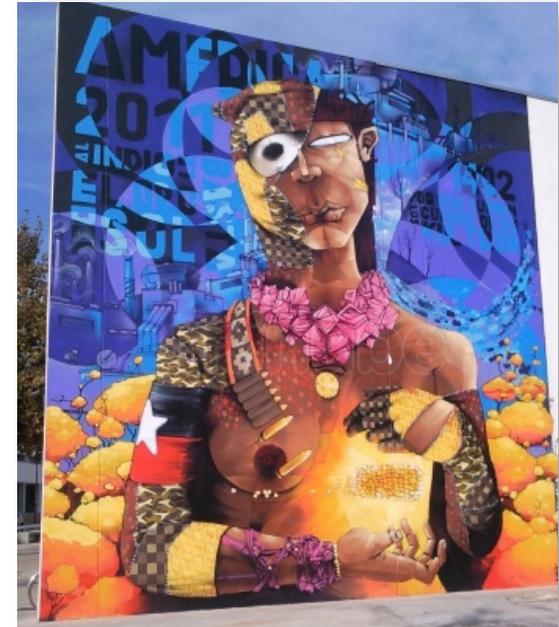
LA TÉCNICA DE LA PINTURA MURAL

De acuerdo con Fernández (1996), quien dice que la pintura es la mayor de las técnicas bidimensionales. Puede ser realizada en diferentes soportes, desde una pared, madera, papel, cristal, plástico, metal, tela etc. Se debe de analizar que pinturas se utilizarán dependiendo del soporte ya que cada una cuenta con distintos atributos los cuales deben de tomarse en cuenta para brindarle una mejor calidad de vida a la pintura o cuadro a realizar.

En el caso de Schambach al realizar murales de tan altas magnitudes para proyectos que por lo general no maneja mucho presupuesto, la utilización de pinturas como acrílico u óleo se vuelve no solo más complicado, ya que ella no es la única que maneja la pintura y es más caro.

EL MURAL PORTÁTIL

El mural portátil o también llamado fresco portátiles de acuerdo con Mayer (1981), es una técnica que se maneja con el propósito de preservar el mural en caso de que el edificio, lugar de elaboración sea derribado o si e propósito del mural es que se exponga en diferentes locaciones. Esta táctica se origina en Creta al desarrollar murales portátiles para trasladarlos en a las islas vecinas. Mayer describe que una técnica muy efectiva para elaborar una instalación para el mural es el uso de un marco metálico firme con travesaños cruzados los cuales mantengan firme el mural. A este se le aplica plástico impermeabilizante como el que se utiliza en edificios. En algunos casos se le añaden respaldos sólidos de madera para aumentar la rigidez. Siempre hay que recordar que la estructura elaborada para el mural en ocasiones puede ser muy pesada, esto no afecta en el traslado ya que los murales por seguridad no se deberían de trasladar muy seguido.

Mural portátil 1

http://esphoto500x500.mnstatic.com/pinturas-murales-paredes-facultad-de-bellas-artes_4085581.jpg

Mural portátil 2

<http://www.upv.es/contenidos/BIBFBA/infoweb/bibfba/info/823612C.jpg>

MURAL Y LA EDUCACIÓN

Morales (1998), menciona que 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".

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.

DETALLES A TOMAR EN CUENTA EN LA ELABORACIÓN DE UN MURAL

De acuerdo con Kanai (S/F), en su artículo sobre Cómo pintar un mural por comparte que para la elaboración de un mural se debe de tomar en cuenta los siguientes factores:

1. La ubicación:

Si es elaborado en un muro pequeño, de gran proporción o es un mural portátil se debe de tener una ubicación adecuada. Recomiendan buscar superficies planas y lisas para que se pueda pintar mas fácilmente.

2. La pintura:

Para los murales en exteriores que se tiene la expectativa que duren varios años, se recomienda el uso de pinturas a base de aceite de esmalte alquídica o esmalte poliuretano o se puede utilizar las pinturas para exterior acrílicas. Para murales en interiores las pinturas a base de latex son más baratas, huelen menos y fáciles de

limpiar. Sin importar que pintura se utilice se debe de tomar en cuenta que estén disponibles los colores que se quieren aplicar al mural.

3. La cantidad de pintura:

Hay que considerar que puede que se necesite grandes cantidades de pintura pero al tomar en cuenta la variedad de colores es necesario analizar el área para cada color para compara la cantidad correcta para cada uno.

4. Los métodos de aplicación de pintura:

Estos pueden ser varios en un solo mural, desde rodillos, spray y los detalles pueden ser elaborados con brochas mas pequeñas o aerógrafo.

5. La protección de elementos:

Las pinturas son sensibles a las altas temperaturas por la luz directa o a la humedad, se recomienda tomar en cuenta esto antes de la elaboración del mural.

C. LA UNIFICACIÓN DE LA OBRA

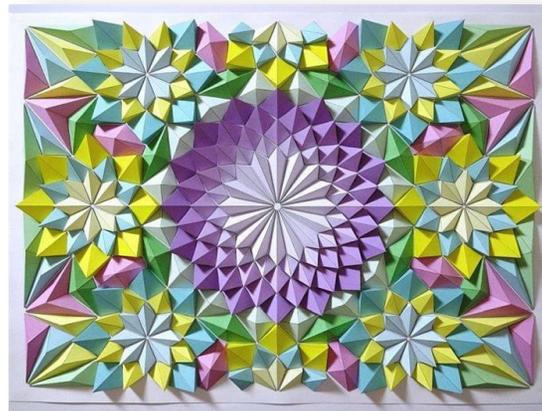
La unificación de la obra se le denominó a la parte en que Schambach se dedica a unificar los trazos realizados en por los involucrados en la problemática. Utilizando elementos gráficos de texto y degradé de color entre otros.

¿Qué es lo que quiere lograr Schambach al unificar las diferentes ilustraciones?

ARMONÍA VISUAL

De acuerdo con Archundia y Reyes (2011), la armonía visual es una técnica de la comunicación visual la que busca la convenientes proposiciones, correspondencia entre los elementos connotando belleza.

En otras palabras se puede definir que la armonía visual se desarrolla al seleccionar los elementos indicados en búsqueda de una composición a agradable a la vista.

Armonía Visual

<http://k46.kn3.net/taringa/4/8/2/1/0/1/NightPrinces/521.jpg>

Martínez (2010), expone que la armonía visual es la vinculación de las diversas partes por su semejanza entre sí. También comparten que algunos mecanismos para conseguir armonía serían:

- La agrupación de figuras o formas parecidas.
- La graduación de luz suave.
- La utilización de colores cercanos en el círculo cromático.
- La utilización de repetición y ritmo.
- El tomar en cuenta que la armonía es lo opuesto al contraste, y aplicarlo.

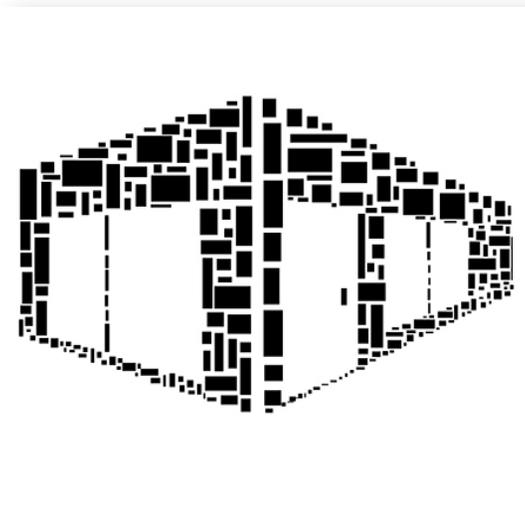
LEYES DE GESTALT

Aparte de brindarle armonía visual al mural, y evitar que se mire demasiado cargado, Schambach al unificar la obra le brinda la perspectiva que utilizan las Leyes de Gestalt.

De acuerdo con Leone (2011), las “Leyes de la percepción” o “Leyes de la Gestalt” fueron enunciadas por los psicólogos de la Gestalt (Max Wertheimer, Wolfgang Köhler y Kurt Koffka en Alemania a principios del siglo XX). Fueron ellos quien demostraron que el cerebro humano organiza los elementos percibidos en forma de configuraciones (gestalts) o totalidades. Lo desarrolla en base a ciertos principios. Lo percibido deja entonces de ser un conjunto de manchas para tornarse en un todo coherente: es decir: objetos, personas, escenas, palabras, oraciones, etc.

LEY DE LA PROXIMIDAD

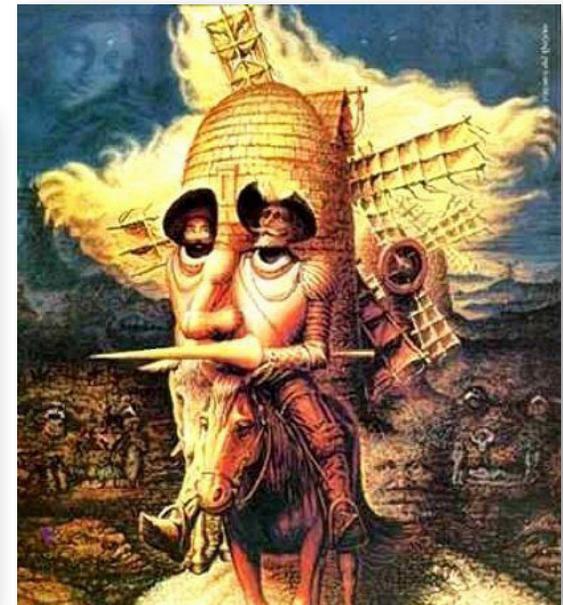
En este caso nos enfocamos en la Ley de proximidad donde la percepción humana, espontánea puede ver un objeto en grupos debido a su proximidad. El cerebro automáticamente lo clasifica en grupos debido al simple hecho del lugar donde están ubicados.

Leyes de Gestalt: proximidad
<https://www.behance.net/gallery/18122387/Gestalt-Principles>

LEY DE FIGURA FONDO

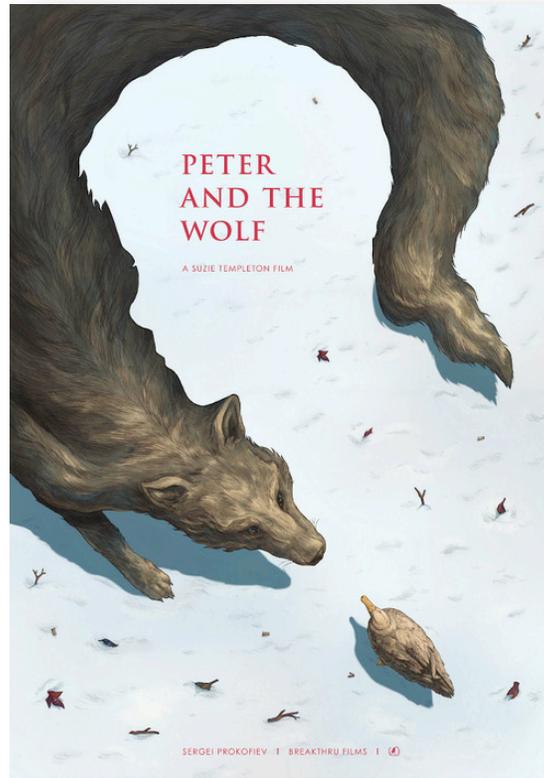
Donde la figura, el elemento que se mantiene en un lienzo o campo determinado se destaca de los otros elementos y el fondo es todo aquello que no es la figura. Es aquel que sostiene y enmarca a la figura por su contraste.

Leyes de Gestalt: figura fondo
<http://designspiration.net/image/23552026300378/>

LEY DE CIERRE

Morales (2010), explica que el ojo humano es capaz de interpretar una figura con información que en ellas no hay. Esto sucede al completar las mismas utilizando las que lo rodean. Las líneas rectas paralelas forman grupos más definidos y que los puntos. Citan a Leone (2011), quien establece que el ser humano por excelencia tiende a buscar las formas bien logradas, acabadas y completa con la imaginación lo que no percibe.

Leyes de Gestalt: cierre
<http://www.guillermoleone.com.ar/5.jpg>

4. LA PRESENTACIÓN DE LOS MURALES

La presentación es la parte final, donde se expone la problemática trabajada a un público específico en búsqueda de crear un cambio.

Este cambio varía dependiendo del contexto, el mismo en algunos casos se logra de inmediatamente y en otros es un largo proceso.

Los murales se presentan de las siguientes maneras:

EN MANIFESTACIONES

La Real Academia Española (2015), describe que el termino *Manifestación* como reunión pública, generalmente al aire libre, en la cual los asistentes a ella reclaman algo o expresan su protesta por algo.

EXPOSICIONES

La misma academia comparte que una *Exposición* es la acción y efecto de exponer (presentar algo para que sea visto, manifestarlo, hablar de algo para darlo a conocer). En el caso de estos murales que en ocasiones son de grandes proporciones, requieren de una previa instalación.

Las exposiciones se realizan en diferentes locaciones desde las instalación de museos hasta embajadas, organizaciones, en escuelas o callejeras.

Presentación de los murales 1
Foto propocionada por Melanie Schambach

Presentación de los murales 2
Foto propocionada por Melanie Schambach

Presentación de los murales 3
Foto propocionada por Melanie Schambach

5. EL APOORTE PSICOLÓGICO QUE BRINDA LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA AL INVOLUCRADO

La última parte pero no menos importante es el aporte psicológico que se le brinda al involucrado en la problemática.

Vale la pena mencionar que requiere un gran valor el simple hecho que estas personas tomen la iniciativa de participar en los proyectos.

EL ARTE TERAPIA

De acuerdo con Calvo (2012), el Arte terapia es una herramienta altamente beneficiosa para las personas que se encuentran involucradas en los procesos arte terapéuticos.

Beneficios

Entre los beneficios también comparte que el Arte terapia busca la mejora de la salud física y mental, la integración de cuerpo, emoción y razón, la creación de espacios de iniciativa y participación, la amplitud de lenguajes de comunicación, la promoción de nuevas formas de relación y la flexibilidad y fluidez como recursos de auto-cuidado.

Calvo comenta que diversos autores se refieren al poder beneficioso de trabajar con Arteterapia, como el que genera en el ser humano el desarrollo de su creatividad para solucionar las cosas de manera distinta, además se refiere al arte como el que forja en el ser humano un encuentro con sus fortalezas.

DESARROLLO DE CREATIVIDAD

Feldman (2002), explica que el Arte terapia desarrolla la creatividad, la cual según diversos autores es equivalente al ingenio, a un pensamiento original, divergente o pensamiento creativo. Implica la capacidad de crear y de producir cosas nuevas, valiosas e incluso es la capacidad del cerebro para llegar a conclusiones nuevas. Es decir, esta herramienta, impulsa la producción de nuevas vías para la resolución de problemas.

Las personas creativas serán responsables de sus decisiones y serán partícipes de la construcción de su propia humanidad. Con la creatividad se fomentan nuevas formas de comunicación positivas, un sujeto o sujeta creativa, tiene más producción de ideas nuevas lo que fortalece la independencia o autonomía personal.

Al utilizarse como una herramienta creativa, impulsa una forma de comunicación no verbal. En otras palabras es hablar sin palabras explotando la capacidad de comunicarse libremente. Donde la persona tiene una percepción precisa de cuáles son sus verdaderos sentimientos, permitiendo un proceso de auto-conocimiento y auto aceptación.

Calvo explica que otros de los beneficio es la elevación en la autoestima, el auto-reconocimiento de la capacidad de crear, de expresarse, e incluso el sentido de pertenencia, al reconocer como la persona se encuentra inmersa en un proceso, o en un grupo de Arteterapia.

Desarrollo de Autoestima

El Arteterapia desarrolla la autoestima, ésta, encierra dos elementos: el sentimiento de capacidad personal, y el sentimiento de valía personal. La persona es el único ente que tiene la capacidad de reflexionar, y que tiene el privilegio de gozar de autonomía para transformar y decidir que es para él lo más importante.

EL AUTO RECONOCIMIENTO Y EL PERDÓN

En la vida las personas se pueden encontrar con diferentes percances o problemáticas que les arrebatan la capacidad de gozar de una vida equilibrada.

Al auto reconocerse se desarrolla un afinamiento de la auto percepción, aclarando actitudes, temores. Al expresar diversos temores, dudas, compartir experiencias en la práctica de la arte terapia se logra manejar otro tipo de comunicación la cual permite a la persona analizar desarrollando así una auto conciencia personal.

Esta auto conciencia personal llevará en algunos casos a identificar la raíz del problema y desarrollar un perdón a una persona específica, a sí mismo o a una situación. De acuerdo con Riso (2013), el perdón para situaciones es muy arduo y

complejo. La importancia que cobra el perdón en las condiciones de vida actual del planeta, sino por las implicaciones terapéuticas como es el auto reconocerse en la problemática.

Se puede concluir que el desarrollo de Arteterapia, da paso a nuevas oportunidades de cambios en el desarrollo personal, a su vez que fomenta la responsabilidad de las personas en la construcción de lo humano en su vida.

UN DISEÑADOR CONSCIENTE

Frascara (2014), explica que el propósito del diseño gráfico desde los años 50 ha sido el vender a la gente todo lo que se pueda. Abordar las necesidades prioritarias y ponerse en los zapatos de la gente, tratar de entender lo que realmente necesita es adaptar la estrategia utilizadas de comunicación a las necesidades básicas de la persona.

El mismo autor establece que la responsabilidad ética del diseñador inicia al identificar que esta profesión contribuye a difundir. En ocasiones se presta a comercializar cosas con las que no necesariamente se tiene que estar de acuerdo. Por ejemplo el vender dulces a niños cuando en la actualidad existen estudios que demuestran que el consumo de azúcar en los niños superior al necesario.

El diseñador tiene la obligación de mirar el paisaje total, y no sólo el del cliente le presenta. Es necesario analizar el contexto de las cosas, porque en general también es en beneficio del cliente.

El diseñador tiene una doble función, en donde en la primera llega a un problema que tiene que resolver, pero debe de identificar también qué otros problemas le rodee, para atacar los problemas de raíz y no solo en la superficie. Tenemos la obligación profesional de proponer valores, siendo proactivos y no solo reactivos a lo que el mercado pide.

EXPERIENCIA DE DISEÑO

CASO # 1: EL DESARROLLO DE MURALES POR LA PAZ

Cultura por la paz y no por la violencia desarrollado por Unesco/ Cooperación Italiana proyecto trabajado durante el año 2000 y 2005 con el propósito de solidificar una nueva cultura de paz que supere la posguerra y constante presencia de la violencia busca apoyar el proceso de transformación.

El proyecto nace de la iniciativa de jóvenes artistas no profesionales de San Juan Comalapa, Quetzaltenango y posteriormente es apoyado por la Procuraduría de los Derechos Humanos a través de su departamento de educación.

El proyecto consta de 7 murales los cuales se basaron en la siguiente metodología:

1. El trabajo de recuperación histórica con la población local involucrada.
2. La pintura hecha por esa misma población y donde se plasma la alternativa de un futuro, enmarcado siempre en los principios de paz.

Ninguno de los participantes era pintor profesional, pero con el apoyo de la pintora muralista italiana Alessandra Vecchi que logra un valor que va mas allá de la realización plástica.

Experiencia de diseño: El desarrollo de murales por la paz. 2
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Quito/images/portada_sc1.png

Experiencia de diseño: El desarrollo de murales por la paz. 3
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Quito/images/portada_sc1.png

CASO # 2: MANDALAS POR LA PAZ INTRAPAZ

El Instituto de Investigación de Transformación por la Paz (INTRAPAZ) desarrolló el proyecto Mándalas por la Paz. Con ayuda de Alex Karraskosa, artista facilitador español quien desarrolla proyectos de arte terapia.

El proyecto tiene como objetivo establecer el uso de la creatividad colectiva como generadora de espacios participativos propicios para el diálogo y la gestión de conflictos entre los actores del Conflicto Político Armado Guatemalteco.

A continuación se presenta el procedimiento para realizar el proyecto Mandalas por la Paz, realizado por INTRAPAZ con ayuda de Alex Karraskosa (Artista facilitador).

Materiales para su realización:

1. Seis pliegos de papel Plotter por mandala
2. Tinta Ecoline (Fucsia, Rojo, Verde, Azul, Amarillo, naranja, Violeta) Pinceles
3. Crayones de alta cremosidad.

Procedimiento

El procedimiento descrito por el facilitador del proyecto para el desarrollo de las mandalas es el siguiente:

1. Se preparan los materiales.
2. El facilitador define cuantas personas por círculo trabajarán en el papel y que área estará designada para cada quien, procurando que cada espacio sea igual para cada uno.
3. El facilitador explica la técnica a los participantes, les da a conocer el objetivo del ejercicio y la importancia del mismo en la gestión de nuevos espacios de diálogo. Forma grupos pares no menores a cuatro o seis personas y máximo ocho para la elaboración de cada mandala. Los grupos de tal forma tal que los participantes tengan la oportunidad de interactuar con personas tanto de su comunidad como de los otros colectivos.

Experiencia de diseño: Mandalas por la paz. 1
<http://photos1.blogger.com/blogger/3612/3462/1600/mural.jpg>

4. El facilitador entregará a cada grupo los materiales en igual cantidad, además de una pieza de papel plotter de tamaño carta para cada participante. Él hace una demostración de cómo pueden ser usados los materiales y del tipo de figuras que los participantes podrán utilizar en la elaboración de los mándalas.
5. El facilitador le brinda las instrucciones a los participantes sobre la forma de utilizar los materiales.

Habilidades del facilitador

En el informe descrito por INTRAPAZ explican que el facilitador debe de contar con ciertas habilidades para poder desarrollar este tipo de proyectos.

1. Manejo de grupo
2. Capacidad de observación
3. Habilidades comunicativas que le permitan generar empatía con los participantes, manteniendo la imparcialidad necesaria durante el desarrollo de la metodología.
4. Entrenamiento en resolución de conflictos
5. Conocimiento previo sobre trabajos en las artes plásticas relacionados con transformación de conflictos.

Experiencia de diseño: Mandalas por la paz. 2
http://nuestronombre.es/crearc/files/448x336xjap_san_isidro_sur_oriental_14_1_11_11_2011_por_patricia_romero.jpg.pagespeed.ic.R59wTi8jnh.jpg

CASO # 3: TRAZOS DE UNA RECONSTRUCCIÓN

Proyecto desarrollado por el Instituto de Acción Social Juan XXIII, en la búsqueda de una solución colectiva ayudando a la dura experiencia del Huracán Mitch.

El proyecto Trazos de una reconstrucción desarrolla una pintura colectivamente, expresando y resolviendo sus problemas. Esta pintura se desarrolla con el fin de tener memoria de la experiencia del Huracán Mitch y su esfuerzo por reconstruir a la sociedad. Con ayuda de una facilitadora Miranda Collet quien acompaña a 450 personas que pintaron en estos 6 municipios, Jocote Renco, Limay, Fé y Esperanza de Posoltega, Cado Ancho, en Santo Tomás del Norte, Santa Rosa del Peñón; Cusmapa y Jalapa.

Por otro el libro presenta las obras en forma de cuento corto donde la Miranda Collet, la facilitadora cuenta su experiencia de forma detallada aportando detalles de lo que fue y es actualmente las comunidades que visitó.

Experiencia de diseño: Trazos de una reconstrucción 1
http://centroderecursos.alboan.org/covers/0001/4142/6_UCA_TRA.jpg?1368104038

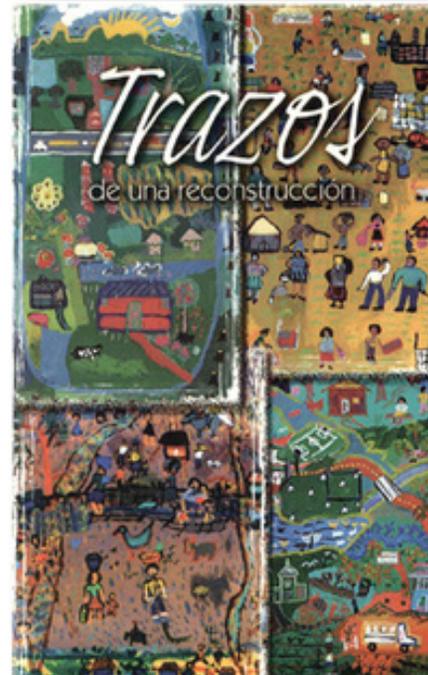
Experiencia de diseño: Trazos de una reconstrucción 3
<http://www.enlacecritico.com/wp-content/uploads/2012/12/Mural-Colectivo.jpg>

A continuación se presenta un fragmento del poema realizado en Jalapa.

“Seis veces al día el cielo ensombrece y cae un aguacero y la gente se queda donde está. Seis veces al día las nubes huyen. Los jalapeños retoman su vida entonces, saltando con agilidad entre la resonada cegadora de los charcos. Hugo es familiar con Albertina sobre que dar de comer a los de El Carbón. Toma el pincel en un momento cuando el cuadro está solo. Pinta, pinta, y pinta. Con sentimiento y delicadeza. Su paisaje en Jalapa antes de Huracán es una joya. Las mujeres pintan casa, casas, casas.

¿Más casas? Pregunto yo.

Es la preocupación, las casas, me dice Hugo.”

Experiencia de diseño: Trazos de una reconstrucción 2
http://laprensa16.doap.us/wp-content/uploads/sites/2/2014/11/1416454856_201114rep-pinturaphoto01.jpg

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS

A continuación se presentan los resultados obtenidos a través de las entrevistas realizadas a los sujetos de estudio y la información obtenida para el análisis de los objetos de estudio.

SUJETOS DE ESTUDIO

1. MELANIE SCHAMBACH

Recordando el procedimiento descrito en los instrumentos de estudio la entrevista de Schambach se divide en tres intervalos vía skype.

ENTREVISTA 1

1. ¿Quién es Melanie Schambach?

La manera en como normalmente me presento a la gente cuando entro a algún espacio es que soy una persona que viene de muchas generaciones de colonización europea, sudamericana, y norteamericana. Fui criada y nacida en Colombia en “El bosque de niebla” y luego en mi juventud viví unos años en Guatemala.

La diferencia de ambas bipolaridades me enseñaron muchísimo sobre el racismo, clasismo y la homofobia. Queriendo empezar de nuevo vine a Canadá cuando tenía 19 años, he estado encontrando un proceso artístico donde se puedan crear espacios exclusivos para buscar diferentes voces para que salgan a la superficie. Voces que normalmente no son representadas o que son silenciadas y tratar de traer significado a espacios públicos.

2. ¿Cómo iniciaste en el ámbito artístico?

De lo que recuerdo siempre me he sentido muy conectada con el arte, en el sentido que desde que yo era muy chiquita agarraba restos de ropa de mi mamá y mis tías, me los ponía en el cuerpo y hacía presentaciones muy creativas y expresivas. Cantaba en idiomas que ni conocía, pasaba mucho tiempo sola de niña. Mi mamá siempre estuvo dando materiales y espacios creativos pero lo que más me indujo al arte creo que fue pasar tanto tiempo sola y buscando una manera de conectar conmigo y entretenerme. Por ejemplo: Haciendo esculturas con palitos, poniendo a tirar florecitas en el tope de los ríos. Un estilo de vida de mucha creatividad y conexión. En la primaria y secundaria me comparé mucho con mis hermanos mayores y me sentía la tonta del grupo, la que no podía en matemáticas, ni en sociales, pero me incliné en el lado creativo.

3. ¿Cuentas con alguna formación artística o técnica?

Estuve en un colegio muy conservador donde me sacaron mucho de mi creatividad, el tipo de enseñanza era basado acerca de memoria, todo era tener vergüenza, muchos regaños, así que en ese momento perdí mucha de mi creatividad. Y cuando me fui de Guatemala en una situación muy complicada con mi familia y muy peleada con todo el mundo, me vine Canadá sin hablarme con nadie ni de Guatemala ni de Colombia. Yo tenía 19 años, era

muy atenta en muchas cosas pero también era muy inmadura en otras, no sabía cocinar un espagueti, ni limpiar un inodoro mucho menos pagar una cuenta de banco.

Entre todo esto me prometí que tenía que meterme a la universidad, siempre había pensado en Diseño Gráfico ya que sentía que podía tener un futuro económico. Cuando apliqué a Diseño Gráfico ese semestre cerraron el programa, y la universidad al ver mi portafolio me recomendaron seguir la carrera de Artes Visuales. Y por no quedarme sin estudiar me metí a esa carrera, se puede decir que fue por accidente.

No más yo empecé en la primera semana llevé clases de pintura, escultura, print macking y fotografía. Al segundo me sentí identificada, se convirtió en mi medicina número uno y empecé a entender más mi búsqueda de pertenecía, mi búsqueda de identidad en todo sentido, nacional, lenguaje, sexualidad de todo lo que me llevó a hacer varios autorretratos. Continúe estudiando y sin darme cuenta terminé con el *Diplomado en Arte Visuales* de dos años, al terminar me gané una beca. Y teniendo un poco más de confianza, seguí adelante y saqué el *Degree in Emily Card*.

4. ¿Qué te motiva a desarrollar este tipo de proyectos?

Como persona he estado en un proceso de identidad de navegar todos estos diferentes mundos reconociendo mis ventajas y privilegios y cómo usarlos para un beneficio social.

5. ¿Para quién va dirigidas estas obras y cuál es su propósito?

Yo las veo que se manejan con dos diferentes fases y cada fase es un grupo de gente diferente, la primera fase es el proceso y la segunda el producto.

En el proceso se le trae procesos creativos a diferentes grupos que tienen un tipo de sabiduría en sus manos. Ya sea sabiduría por experiencia o por que son educadores, científicos, activistas o es una comunidad que está pasando por un problema. En este proceso se les ayuda a conectar como comunidad y usar el arte para hacer esa conexión y hacer el arte. Son grupos que normalmente salen del *Mainstream*, son grupos que normalmente son silenciados o mal interpretados. Con esto me refiero es los problemas ignorados por los medios de comunicación, lo que no sale en las noticias. Como en el arte puede abrir espacios a grupos por las diferentes dinámicas de poder en las que vivimos, o la gente habla por ellos o ellas por no tener voz. Esto incluye a refugiados, con trabajadores o mujeres que han sufrido mucha violencia, o jóvenes, ancianos.

El producto es para un público más amplio, un público que tiene un acceso de información más común y necesita canales de información para darles voz directamente a estas comunidades.

6. ¿Cuál es el procedimiento para realizar tus proyectos?

Los procesos son distintos, cada grupo es distinto, a veces es un grupo que tengo solo por dos horas, otras veces los tengo por 10 meses. A veces se tiene todo el grupo unido y otras veces están en subgrupos.

El proceso cambia constantemente para acoplarse con las necesidades de cada espacio. Estos procesos buscan una facilitación en grupo, usando diferentes actividades que estimulan la imaginación, trayendo al grupo a desarrollar diferentes actividades en búsqueda de un sentido de comunidad. Ya sea con en canto, la danza, el arte, teatro todo tipo de arte en búsqueda de la conexión de persona a persona.

Al principio del taller siempre se acuerda en las intenciones del taller colectivamente se acuerda en que elementos van a lograra que el taller logre ser cómodo y creativo para que todos logren participar libremente, desarrollen un "Safety net" una red de seguridad.

Arte naif

Riesgo bajo:

En el sentido de pintura los procesos tienen diferentes niveles de riesgo, los de riesgo bajo son los que se trabajan de proyectada

en una pared, donde delinear el borde y luego lo cortan. Es una técnica muy fácil, un niño de cinco años lo podría hacer.

Riesgo medio:

Luego está el Stencil, donde utilizamos un plástico donde se pinta segmentando las áreas para creando imagen, luego con diversas técnicas desarrollando sellos con esponjas, pintando con las manos. Luego se les explica lo que es una metáforas y las diversas formas de contar una historia a través de elementos para que la gente encuentra la formas de contar la historias.

El texto y la poesía

A veces las imágenes se vuelven ambiguas y la gente quiere dar un mensaje más literal y directo.

Todos estos ejercicios y explicaciones sirven para conectarnos como grupo, conectarnos con ellos mismo, identificar que ilustración se va a realizar al final.

Retrato

La mayoría de veces yo trato que el retrato se decida como grupo antes de ellos cuenten sus historias individuales, qué emociones se quiere atraer del público, cuál es el mensaje subliminal, se toman fotos unos a otros de lo que se quiere representar y como grupo se escoja cuál se va hacer.

Stencil

Al tener las imágenes seleccionadas para la ilustración principal yo paso le paso un filtro *cut out* en photoshop, lo divido por colores, luego le pongo otro filtro de *outline*. Y luego queda segmentada la imagen estilo *paint by numbers*. Ya con esto se proyecta el *outline* en el canvas donde con ayuda de todos, se traza una línea en el piso. El control que yo tengo como artista es la utilización de colores, yo mezclo los colores, y les digo este colores van en el #6 o este número va con color Morado. Este paso solo es de seguir instrucciones para los involucrados, ya la segunda parte ya es mas individuales.

A veces es en grupos pequeños, a veces es una anciana contando un historia a los chiquitos y ellos hacen el dibujo, a veces es una persona que da una platica y la gente hace una ilustración en base a esa plática, para no hacértela larga eso se puede hacer de diferentes maneras. Las historias que están a dentro de la pintura, les ayudo con técnicas muy bases de cómo hacerlo y direcciones de cómo hacer su imagen mas simple. Si tienen de base tan color entonces usen tan color para su dibujo. El control que tengo son los colores que le voy a dar y ya luego ellos hacen lo que quieran.

Pasa que una imagen es en reacción a otras imágenes que está del otro lado, o también pasa que usan otro color donde esta otro. Me ha tocado que son 40 personas dibujando al mismo tiempo pero el darle puntura a las 40 personas a veces es un relajo y si pasa que alguna persona no pinta con los colores establecidos para el área que se le había brindado. Lo que esta bien ya que al final de cada pintura yo me quedo arreglando la pintura por el transcurso de un mes o dos semanas dependiendo de que tan grande sea. Luego yo me encardo de las capas de pintura encajen con las otras.

7. ¿Quienes se involucran y cómo se involucran en tu proyecto?

Es un tema tan grande, yo todavía estoy aprendiendo sobre la solidaridad y el rol de cómo ser un buen solidario. Sobre todo cuando vivimos en un mundo donde hay tantas ONG y tienen agendas escondidas y que ponen estos mega proyectos pero subliminalmente tienen el propósito de continuar destartalando la sociedad.

Todos tenemos que tener cuidado con el antojo de querer ir ayudar al prójimo, ya que existen comunidades o casos donde ya los han ayudado tanto que ni aprecian un proyecto más. Por otro lado al encontrar una problemática donde si existe espacio

para ayudar el facilitador debe de tener cuidado de no ser visto con un complejo de superioridad.

Psicología (Autoestima)

Por ejemplo cuando fui a Guatemala a trabajar con las comunidades indígenas en contra de la minera canadiense que está en Vancouver. Llegué y les dije que si es que necesitamos que cuente sus historias para poder realizar este proyecto. En este caso yo llegué con la superioridad pensando que hacer este proyecto es lo que la gente necesita. Ahora se les pregunta a la gente antes de hacer el proyecto que es lo que realmente necesitan. Ellos no necesitan una pintura, ellos necesitan agua, comida, trabajo, hoy en día yo no haría las cosas de esa forma.

La pintura ha logrado concientizar a la gente, sí, no me arrepiento para nada. El proceso en que uno hace conexiones con las comunidades es importante, porque por un lado está el complejo de superioridad que uno tiene, y por otro lado está el complejo de inferioridad que estas comunidades tienen. Cuando voy a Colombia o Guatemala tengo que tener mucho cuidado con la gente ya que muchos dicen: Ah es alguien del Norte ha de ser importante y todo el pueblo para de hacer lo que estaban haciendo y se acercan a mí. Es muy diferente de cuando trabajo en Vancouver.

Muchas veces a mí me nacía inicial el proyecto, estaba en contra de la problemática, así que me acercaba a una ONG o a la gente y les proponía la idea y el dinero que me den es para financiar el proyecto y no hay ganancias. Luego me fui dando cuenta que cuando hay dinero involucrado el proyecto se hace de otra forma. También la gente involucrada en un proceso, otros facilitadores y gente que en algunos casos yo les pagué.

8. ¿Qué dificultades ha enfrentado durante el desarrollo de la obra?

Muchas, muchos retos, retos... Melanie cuenta sobre un taller de actuación donde aprendió lo siguiente:

La artista tiene una responsabilidad de crear una obra, ella no es terapeuta. La artista identificó un medio de expresión. moldearlas para que salga una buena obra. Pero al hacer eso se pierde lo más importante no es la obra final en esos momentos donde la gente se abre lo importante es darle constancia a esos momentos críticos donde la persona se percata del trauma o esta reviviendo el trauma. En ese momento la pintura vale madre, la persona pasa a ser lo más importante ahí.

Como facilitadora

Hoy en día me puedo quedar más tranquila y esperar a que la

gente me busque. Y me siento muy cómoda en llegar a una comunidad y realizar un proyecto sin tener ese tipo de problemas. Claro, no llego una vida muy estrategia, un mes estás ayudando a los refugiados de agricultores temporales, al mes estás haciendo mariposas con la comunidad gay de Oganda, luego estas haciendo Santury city... etc. Como facilitadora es muy difícil ya que las personas con las que se comparte tanto son relaciones a corto plazo. No se crea una constancia para ver como siguen las personas.

9. ¿Qué herramientas utilizas?

En cuanto a la pintura utilizamos pura pintura de pared, de casa. Por lo general queremos pintura a base de agua pero hoy en día a todo le echan químicos. Yo trato de usar pintura de casa ya que si utilizáramos pinturas de artista primero saldría demasiado caro y segundo ellos no cuentan con el conocimiento de las técnicas para manejar esas pinturas.

Las pinturas de casa son abundantes, la gente siempre que le queda un su poquito lo dona. Aquí existe un tipo de pintura que la comunidad me ha dado permiso de utilizar con niños y pintar en las calles por si se va por los reposaderas no vaya a dañarlas. Poco a poco vamos aprendiendo sobre alternativas para los materiales así no dañar al medio ambiente.

Como se obtienen los materiales sin dinero

Ya tomé la decisión de que en las obras grandes nadie tiene que contar con un salario ni yo. Para conseguir los materiales las ONGs o grupos de ayuda a la comunidad se le solicita la pintura o el espacio para realizar el proyecto. Si hay un dinero para pagarle a la gente se le paga a todos o a nadie, desde los facilitadores hasta cada uno de los involucrados.

El tamaño de la obra

Se decide dependiendo por el espacio que tendrá al final o si es móvil, donde resulta muy funcional así la pueden colgar, sacar en una marcha, para exposición o la mandan por correo para una conferencia al otro lado del país. Pasó con una de las obras realizadas con unos chicos de una escuela donde se decidió que el tamaño iba a ser según el tamaño del museo donde se iba a exponer, claro el museo era enorme. Luego de la exposición pues se quedó enrollada en la bodega de la escuela. Otra ocasión sucedió que se iba a poner fuera del evento de los G-20 (reunión de las 20 potencias más grandes del mundo) pero poner la estructura de la obra tardaba mas de 8 horas y la policía nos sacaba de ahí a cada rato. Desde esa vez se decidí que se harían mas pequeñas. Es triste porque mientras más grandes, más impactantes.

Ahora ya se buscan fondos para la estructura, y se cuelga la pintura en 20 minutos. Y esas pinturas ahora son de 22 x 16 pies ya no 20 x 40 pies.

10. ¿Qué ventajas te ofrecen?

El proceso sanador del público:

Al final yo no soy una experta en psicología, soy una artista, yo no fui entrenada para ser terapeuta pero mucho de los procesos que usamos es como una cirugía de corazón y de cerebro. Hay que tener mucho cuidado ya que esto abre camino a que la gente se abra y se vaya muy a fondo muy rápido, es muy fácil re traumatizar a la gente y en el arte social, o comunitario hay mucho espacio para ese tipo de daño.

Yo siento que si hay un propósito, se empieza a crear imágenes donde plasman imágenes ya sea que formen parte del taller o solo ver la ilustración.

Se necesita una imagen que sea transformadora, en estos espacios de justicia social a veces nos quedamos estancados enfocados en lo malo pero siempre hay que retomar ese camino de transformación. Las imágenes que realmente inspiran a la gente son las más difíciles de hacer, ya que el cliché de los tres niños con las manos arriba diciendo ¡Yai! ya esta tan *overdone*, lo

que buscamos con estas imágenes es reconocer las realidades difíciles en las que vivimos, la historia que construimos y al mismo tiempo poder inspirarnos como humanos.

11. ¿Cómo catalogas tus obras, arte urbano, Naif?

Yo le huyo a ponerle un nombre de alguna tendencia a mis obras.

Luego de una gran búsqueda concluí en que las obras son:

Murales móviles participativos para justicia social.

ENTREVISTA 2

“DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETOS DE ESTUDIO.”

‘Our Painted Responsibilities’

1. ¿De dónde nace este proyecto? (contratación-problemática)

Esto nació de una idea que tenía *Lami Nation* (Es una nación indígena, muy parecido a Guatemala, aquí hay muchas colonias indígenas y cuando llego la colonización las naciones prácticamente se sentaron encima). Actualmente siguen existiendo, aun con toda la represión y solamente en Brittige Colombia hay como 200 de estas. *Lami Nation*, la nación Lami, en el norte de Washinton, hace muchos proyectos donde regala Totems a diferentes comunidades en todas partes del mundo para reconocer el trabajo que estas otras comunidades hacen en cuestión a justicia social y ambiental. El último proyecto que ellos hicieron le están obsequiando un Totem a la comunidad de *Piver Lake Crenation* en la providencia de Alberta, Canadá. Para dar honor a la resistencia que ellos han tenido con la explotación del petróleo con los tarsans. Y lo que hacen es que tienen un trayecto de tres semanas por diferentes ciudades, donde en cada parada le muestran este tótem a las diferentes comunidades y concientizan a la gente sobre los impactos que estos proyectos tienen en el ambiente y en la gente. Lo diferente de este proyecto es que no era solamente con comunidades indígenas sino también incluyeron a iglesias católicas, cristianas,

grupos ambientalistas. Los Pipe lines son las pipas donde se transporta petróleo.

La invitación

A mi me invitaron para ser parte de este proyecto. El mural móvil fue invitado como una extensión al trayecto del tótem, siendo esta otra manera de involucrar y concientizar a la gente en proceso. Me invitaron a mi y yo invité a otras tres personas para que me ayudaran en el proceso de facilitadora.

2. ¿Cuál es la temática o forma de trabajar el taller?

Fuimos paralelo por tres semanas con el tótem, y en cada pueblo o ciudad durante un breve taller intentábamos enfocarnos en como cada persona entiende su relación con la madre tierra. En cada parada fue distinto, porque cada lugar era diferente tiempo unos desde media hora hasta dos días para realizar un dibujo con la comunidad, y que expresen como entienden su unión con la naturaleza.

3. ¿Cómo se decide y en que se basa la ilustración principal? (Existen bocetos)

Entrevista con Indian Marter Carber Jule James

El señor que realizó la escultura del el tótem se llama Indian Marter Carber Jule James, es un señor impresionante, el es el que desarrollo la idea de entregar estos tótems. Entonces los

facilitadores se reunieron con el por skype acerca de cuales eran las intenciones principales acerca de para estos proyectos. Él nos abrió los ojos de cómo los humanos somos parte de la tierra, del simbolología del águila, del salmón, de la noche, de la luna y todos estos datos nos llevaron a hacer un boceto principal.

El boceto principal que es el retrato de un niño o niña, la mitad de la cara de humano y la otra de águila. La parte de atrás es del salmón. Donde esta el ojo del niño, del águila y del salmón. Y otros elementos como el agua, la tierra, el viento y el fuego que se encuentran en las cuatro esquinas. En el sentido de que como proteger el agua de la contaminación.

4. ¿De qué forma se consiguen los materiales?

Los mismos organizadores del proyecto organizaron el proyecto Totem buscaron financiamiento por medio de dos organizaciones gringas. Una es *Lamin Foundation* y otra es *Cierra club* con su financiamiento fue que se compraron los materiales, se pagaron los viajes, la gasolina, hoteles, todo los materiales.

5. Mencione y explique las ilustraciones mas relevantes realizadas por los involucrados.

Comunicación visual: metáforas

Cada imagen tiene un texto de la persona que pintó la imagen.

Las Canoas

Hay dos canoas abajo del pico, es esencial y es metáfora muy grande en el estilo de vivir ya que por lo general esta hecha del árbol "Cedro" y esta representa lo que es la familia ya que de un cedro se puede hacer toda la canoa que lleve a toda la familia. Con las canoas es donde se transportan de un lugar a otro, en ellas también se hacen muchas ceremonias espirituales debido a la conexión con el agua y la tierra.

La orca

Por otro lado la orca tiene su propia consigna hecha por Kirt (uno de los organizadores) el intenta desea representar el océano pacífico, ya que este animal proviene de ahí y también explica que es el mamífero marino más contaminado en el mundo.

La Luna, ancestros

Es el ojo del salmón, adentro de ella esta la silueta de un oso, de un águila y de un lobo. Estos representan a las personas mayores ya que traen muchísima sabiduría y pasan la historia oralmente, los indígenas no pasan la información por libros sino todo es oral. Alrededor tiene escrito "Please ancestor guide us, to keep us strong so the world can hear our voices, to keep mother earth healthy so we all can be healthy" (Por favor ancestros guíenos, manténganos fuertes para que el mundo pueda escuchar nuestra voz, para mantener a la Madre tierra sana y todos poder estar sanos) los ancestros o abuelos y abuelas, son representados como

las rocas son los abuelas y montañas abuelos. Y estos animales representan a los diferentes ancestros.

6. ¿En qué parte de la ilustración te involucraste o "arreglaste" para unificar y perfeccionar?

Mi trabajo era que las personas puedan traducir sus mensajes por medio de la imagen, facilitando un proceso creativo donde puedan traducir sus ideas en imágenes usando la metáfora, simbología y connotaciones.

Cuando ellos están pintando yo no pinto nada, cuando yo realmente pinto es cuando ellos terminan y me encierro sola con la pintura un mes. Me enfoco en que las imágenes tengan coherencia una con las otras, es con todos, quitarle la bulla a las imágenes que llaman demasiado la atención y resaltar las que no tienen nada de atención. Logrando que todas las imágenes se puedan leer de una manera más equitativa. Eso lo hago con mucha transparencias, stencil, cambiando colores, repitiendo elementos.

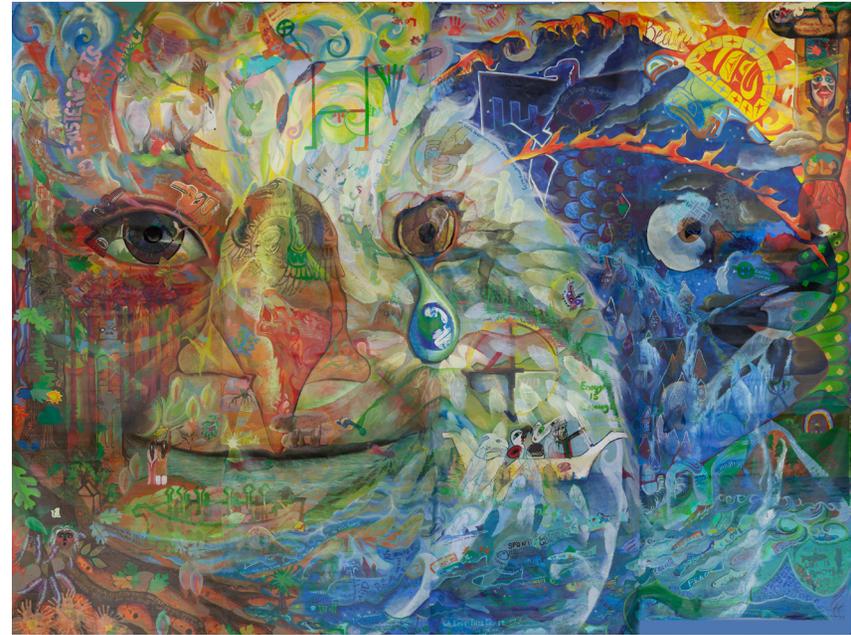
7. ¿En dónde se presentó la obra final y actualmente en dónde se encuentra?

Este mural es móvil así que ha sido presentado en diferentes eventos para proteger el medio ambiente, en Washington, en Seattle, en Boquinjam y siempre esta disponible para varios proyectos.

8. ¿Cuál considera que es el aporte brinda esta ilustración?

Yo creo que el mayor aporte es la energía que trae el proceso a los diferentes espacios en el Total Pull Journey. Es un símbolo a la posibilidad de colaboración a través de personas con diferentes razas, edades y todas juntas teniendo una voz en común. Ese símbolo como proceso les brinda mucha enseñanza, no solo cuando la gente está pintando sino cuando la obra ya está terminada y al admirarla y conocer las historias también ayuda. El ver a la iglesia católica relacionándose con los pueblos indígenas a pesar de toda la historia fue muy bonito.

THE BELONGING ACTION

1. ¿De dónde nace este proyecto? (contratación-problemática)

Este proyecto nace de una propuesta de la ciudad de Vancouver donde invitaban a diferentes artistas a participar en proyectos de arte, específicamente murales que involucraran a la comunidad. Entonces yo apliqué.

2. ¿Cuál es la temática o forma de trabajar el taller?

Cuando acepté el proyecto les propuse la idea de cómo nosotros

podemos hablar sobre quién pertenece y quién no pertenece. Hablar de la acción de pertenencia por eso el título “ The belonging action”. Tanto Vancouver, como toda Canadá les gusta celebrar que son una sociedad multicultural, pero cuando ellos hablan de un canadiense piensan en el típico hombre blanco, que habla muy bien el inglés no en todo el tipo de gente que vive aquí, eso es racismo. Cuando los colonizadores vinieron trajeron muchos de Asia para poder construir el railway, trajeron a mucha gente de raza negra para contracciones.

3. ¿Cómo se decide y en qué se basa la ilustración principal? (Existen bocetos)

Conseguí a tres otras facilitadoras que me ayudaron a realizar el proyecto, contratamos a cinco jóvenes que no necesariamente eran artistas pero ellos querían aprender. Se les entrenó por dos semanas para que pudieran ellos facilitar talleres, ellos facilitaron 5 talleres por 5 semanas a otros jóvenes y luego se va formando un grupo muy grande. Trabajando con diferentes temas.

La imagen principal se decidió con los jóvenes que contratamos, ellos mismos tomaron las fotos. Y todas las imágenes pequeñas las realizaron los participantes.

El taller no tenía la capacidad de escuchar todas las historias de todos. Pero en lugar de eso se decidió hablar de nuestra

conexión con la pertenencia, evaluando las diferentes culturas y como fueron llegando las olas de migración de las diferentes culturas.

Las diferentes historias de racismo.

4. ¿De qué forma se consiguen los materiales?

El dinero venia de la celebración del aniversario de Vancouver de los 125 años. Tuve un poco de conflicto ya que celebrar la ciudad era celebrar que invadieron territorio indígena. Cuando se hizo la colonización sacaron a los indígenas del territorio, se les quitó su cultura, se les maltrató, se les abusó hubo genocidio etc. Y al hacer proyectos de conciencia social hay que reconocer hechos como estos. Y hasta muchos años adelante donde los indígenas fueron aceptados como parte del estado y los dejaron votar.

5. Mencione y explique las ilustraciones más relevantes realizadas por los involucrados.

La Ola

Habla de los migrantes que vinieron de Japón, los japoneses representan el racismo entre los Asiáticos y los blancos. Ya que hubo un momento en la historia donde hubieron tantos asiáticos que los blancos hicieron protestas para que el gobierno les diera menos derechos. El gobierno les subo el impuesto hasta un 400 % para que no pudieran traer a sus familiares. Y miles de familias

que se quedaron desconectadas por ese aumento. Cuando estallo la bomba de Hiroshima estallo el gobierno estableció que todos los Asiáticos eran una amenaza a la sociedad así que a todos los pusieron en campos de concentración. Por que no se podían arriesgar a que hubiera terrorismo en Canadá, les quitaron todos sus negocios de pescado. Luego que terminó todo eso los reintegraron a la sociedad sin devolverles nada, ellos habían perdido todo, los japoneses quedaron con un pobreza impresionante y un trauma emocional.

El círculo del ojo dividido en 4 partes.

Ese círculo es una rueda de medicina, es una manera en como muchos indígenas leen la medicina. Tiene un lado físico, mental representado con el humo, fuego, agua, viento. Ya que este proceso de pertenencia fue tan doloroso para Vancouver esta Medicine Wheel (rueda de medicina) busca sanarla.

6. En qué parte de la ilustración te involucraste o “arreglaste” para unificar y perfeccionar.

El proceso busca facilitar el proceso de los demás y al final me quedé pintando como por un mes.

7. ¿En dónde se presentó la obra final y actualmente en dónde se encuentra?

Esta tiene 22 por 33 pies, esta tiene una instalación permanente al costado de un edificio en el embarcadero. Se puede ver desde Google Earth.

8. ¿Cuál considera que es el aporte brinda esta ilustración?

El producto final fue muy educativo, para presentar el mural se debe de presentar las diferentes historias de los grupos migratorios. Es muy difícil para lo canadienses hablar de temas delicados y conectar con otras personas. El hablar temas de racismo la gente trata de evadir el conflicto, y muchas historias negativas no se cuentan. Fue un gran logro tener una obra en medio de Down town donde se hable de estas historias.

MARLIN MINE

1. ¿De dónde nace este proyecto? (contratación-problemática)

Este proyecto fue iniciativa propia. Todo empezó cuando una universidad aquí en Vancouver aceptó 5 millones de dólares para hacer un instituto de arte. Este dinero fue donado por Gold Corp, una minera que tiene su sede oficial en Vancouver, tiene varias sedes en el mundo incluyendo en Guatemala.

Yo me metí a ver sobre como las comunidades indígenas en Guatemala y los grupos ambientalistas en contra de esta mina. Al verificar las noticias de Guatemala y darme cuenta que no aparecía nada y que todo lo tienen bajo de agua, aproveché que tengo familia allá.

Así me dediqué a seguir investigando para poder defender a estas historias a Vancouver y se enteren de estos guatemaltecos explotados por Gold Corp y que se enteren más del tema. Ahí fue donde me enteré que tiene más de Vancouver, tiene aproximadamente 950 mineras, todas las oficinas principales

están aquí en la ciudad. Dos tercios de las minas en el mundo tiene sus oficinas en Vancouver.

2. ¿Cuál es la temática o forma de trabajar el taller?

Me contacté con *Main in Watch* una ONG que saca muchos casos por el estilo y casualmente tienen unase de en Guatemala, así que cuando llegue los contacté. Y ellos me contactaron con varios grupos que están en contacto con los grupos involucrados en esta mina. Que eran estudiantes de la Universidad de San Carlos en San Pedro "Los guerrallistas", otro grupo de jóvenes de San Miguel, Ixaguacal y el grupo juvenil de Huehuetenango.

Visité los tres grupos y la idea era que esos tres grupos le facilitaran un proceso a la comunidad. Cuando llegué con los de la San Carlos, nos juntamos en el parque y ellos sacaron la manta en el parque. Y la gente que se animaba a preguntar ¿Qué están haciendo ahí? Se aprovechaba para contarles sobre la realidad de la mina. Aun así existe mucha gente del lugar que apoya a la mina.

3. ¿Cómo se decide y en que se basa la ilustración principal? (Existen bocetos)

La idea principal se decidió con los jóvenes de Huehuetenango. Ellos querían sacar la metáfora de estas águilas que representan el norte, así que estas águilas vienen a arrasar con la madre tierra. La señora que esta en el centro es la representante de la madre tierra, por eso las milpas y el maíz. Y por eso llega el águila a agárrale la cara y explotándola. Esa era la principal y las otras imágenes fueron surgiendo durante la visita.

El dibujo del sol con el hacha simboliza que nos pueden explotar hasta el sol. La imagen del norte y el sur, donde el norte esta representado en el hombre blanco y el colonialismo, todavía explotando a la raza indígena, mestiza. Los retratos de las niñas con los ojos vendados, la imagen del quetzal

4. ¿De qué forma se consiguen los materiales?

Los materiales estábamos en un almuerzo con la familia de mi mamá, y mi mamá me ayudó a pedirles dinero. Así que todos los materiales surgieron del dinero que se recaudó de la familia.

Ya los costos de comida, ya fueron con los mismos grupos que participaron y de mi bolsillo.

5. Mencione y explique las ilustraciones mas relevantes realizadas por los involucrados.

La cara de ella está hecha de tierra, de árbol, de plantas. Adentro del águila que ataca al quetzal se mira la forma de dos seres que están unidos y al mismo tiempo están peleando. Es una metáfora de lo como la mina ha puesto a la mismas familias en contra de San Miguel Ixaguacal.

Si la mina les da la oportunidad de trabajar pero a algunos no, la envidia y el odio ha hecho que entre ellos mismos se estén matando entre familias.

6. ¿En qué parte de la ilustración te involucraste o "arreglaste" para unificar y perfeccionar.

Al igual que con la otra obra, yo les ayudé. Después de terminar el mural me fui a la antigua donde me encerré durante una semana para poder pintar todos los detalles que unificaron la obra y que se pudieran leer mas fácilmente.

7. ¿En dónde se presentó la obra final y actualmente en dónde se encuentra?

Este mural se usa mucho, por lo general en protestas. Recién terminado se presentó en un foro en contra de las minas que

hicieron en México. Luego me lo traje a Vancouver cuando Gold Corp hizo su Anual general Meeting. También estuvo en Toronto y ha estado en diferentes eventos, pláticas, universidades hasta en cafés y esta disponible para la persona que la quiera utilizar.

8.¿Cuál considera que es el aporte brinda esta ilustración?

Esta pintura es un granito, junto muchos otros granos donde la gente se concientiza socialmente sobre lo que está sucediendo. Empiezan a exponer en la media los problemas. Una acción positiva fue que una universidad rechazo dinero que le ofreció Gold Corp debido a las explotaciones a esta gente. Hubo un Banco que públicamente dijo que no iba a invertir en Gold Corp porque no era ético. Eso no se abría logrado hace 10 años. El problema más grande es que inconscientemente todos aquí consumimos productos de la Gold Corp, ya que esta tiene acciones en todas las pensiones que reciben la gente de Canadá.

ENTREVISTA 3

EL DESARROLLO DE ARTE TERAPIA DURANTE LOS TALLERES

1.¿Cómo se potencia la capacidad de expresión y comunicación por medio del taller?

Ejercicios de expresión

Intento que se enfoquen en las artes visuales como medio. Así es como hago los programa secundarios igual, es usando las artes no solamente enfocados en la obra. Les enseñó a usar el ritmo con el cuerpo, el canto o usando nuestros cuerpos como esculturas, haciendo diferentes ejercicios de facilitación creativa. De esta forma cada persona empieza a encontrar su creatividad en si mismo, empieza a ampliar su manera de expresión, no solamente en las artes visuales sino en otras diferentes artes. Y así vamos creando un espacio de conexión y de empatía con cada ser y poder llegar a empezar a articular un poco más profundo.

La capacidad de expresión viene por diferentes formas de arte y el enfoque es en expandirse en la forma en que conectamos con otros seres humanos y como conectamos con nosotros mismos. Desafiándonos con diferentes medios artísticos con el ritmo, con el teatro, como usando nuestros cuerpos como esculturas, con la poesía y luego ya vamos trayendo lo que son las artes visuales.

2. ¿Qué tipo de experimentación se trabaja en el taller y como se relaciona con los sentimientos involucrados?

Taller explicación: Metáfora, línea

Un patrón que hacemos los ponemos a trabajar en grupo después de hacer una serie de diferentes maneras de soltarnos un poco por diferentes formas de arte. Ya los ponemos a trabajar en grupo para sacar una temática. A veces usamos lo que le llamamos (Experiential learning activities), que son actividades de enseñanza por medio de experiencia, entonces hacemos un ejercicio de quince, veinte minutos o una hora. Luego tenemos un diálogo en referencia a el ejercicio que hicimos para hablar acerca de alguna temática en especial que se en relación al proyecto en general y al terminar con el ejercicio tenemos ese dialogo sacamos una lista de diferentes temas ya sean los cambios que queremos ver en nuestra comunidad o las cosas que nos inspiran para hacer acerca de esto dependiendo de lo que el tema que se quiera llevar. De esta lista de temas los grupos agarran un tema en especial, cada grupo elige uno y se van a trabajar en grupos para desarrollar una imagen. Aquí es donde yo les explico cómo usar la metáfora como una manera de contar una historia mas literal o hacemos ejercicios de cómo usar la línea para expresar emociones de manera abstracta, a veces usamos simplemente texto y poesía para también contar diferentes mensajes, a veces

usamos simplemente nos quedamos en lo que son símbolos o a veces simplemente es representar el mensaje de una manera muy literal.

Entonces juntando las demás herramientas cada grupo decide cuál es la mejor manera de prestar su mensaje y una vez ya tienen el boceto a veces hacemos que ellos expliquen a los demás compañeros la idea que tiene o a veces solo simplemente van y la plasman en la pintura directamente. Cuando muestran el dibujo al resto del grupo, el resto del grupo vienen y les dan un poco de (feedback) o retrospectiva, apoyándose unos a otros. Ya en este punto yo más o menos tengo una ideas de quien se siente cómodo dibujando quienes no, entonces dependiendo de el nivel confianza que tiene con la pintura pues le voy recomendando diferentes maneras de cómo plasmar su imagen.

Arte Naif

Existen casos donde no tengo mucho tiempo para estar con ellos entonces yo no puedo ir enseñando tanta base como se agarra la brocha, como se usa la perspectiva. La mayoría de los casos me toca Meet them where they are at (encontrarlos en el punto donde estén.) Si el joven quiere hacer a un humano levantando una piedra en el cielo y no tiene nada de que es hacer el cuerpo del ser humano, intimidado de ponerse hacer un palitroque o

algo así. Allí es donde le digo que tal si hacemos un stencil de una piedra gigante y esta piedra va a ser un símbolo de la imagen que quieres o si quieres hacemos las dos manos solamente con la piedra, o que la naturaleza puede remplazar el cuerpo humano con la piedra quizás el cuerpo humano si eres tu y te identificas como una pluma entonces pongamos la piedra y la pluma, entonces empezamos como que a simplificar las imágenes a manera en que la persona pueda sentirse cómoda en hacer su propia imagen.

Si existe gente que no te agarra ni un pincel pero por nada del mundo. El colegio traumatiza a las personas, haciendo que estas miren el arte como algo muy complicado y mucha gente simplemente no se le acerca a la pintura. En estos casos utilizó otras herramientas como Paint Marckers de faber Castle, tienen pintura adentro, pintan en todo, tienen en oleo, en acrílico y de esta forma la gente se siente más cómoda para dibujar.

El ejercicio de la línea

Este consta de hacer una línea cada persona viene y traza una línea. Luego les pregunto ¿qué ven en la línea?. Ellos responden tiene diferentes tamaños unas son cortas, otras son gordas, otras son rápidas. Entonces les digo que hagan una línea triste, luego hagan una línea feliz comparamos las dos líneas. Algunas con una

fluidez, densidad, velocidad . Ya con esto los voy involucrando en como los diferentes sentimientos se pueden expresar en la idea de simplemente hacer una colección de líneas. Con esa base empiezo a poner sonidos y música entonces cada persona tiene que simplemente hacer una línea continua y allí es donde todos nos empezamos a mover en el cuarto. Trazando líneas en el piso y la idea es internalizar el sonido, el sentimiento en el cuerpo y dejar que la mano empiece a expresar ese sentimiento, conceptualizando de una manera muy abstracta.

Al terminar con esos ejercicios ya los puedo poner a trabajar individualmente y ya cada persona tiene un espacio donde con otros escogen una historia de sus vidas que quieran explorar y cuentan su historia por medio de la línea abstracta. La historias siempre son reflexiones personales en referencia al tema principal.

Intervenciones públicas

Esos son los talleres cuando son intervenciones públicas que es un poco diferente los talleres. En los talleres las personas están entrando al cuarto donde saben que tiene que participar en un proceso, lo que es diferente a cuando estamos haciendo una intervención pública. En donde simplemente pones un canvas en la calle tiene que ser otro tipo de relación con las personas para invitarles a participar entonces ya allí es tengo diferentes

utensilios ya sean rodillos, esponjas, figuras. Se intenta hacer un ambiente muy cómodo de juego haciendo que jueguen e inconscientemente indaguen lo que sienten. Los talleres trabajan más como nos sentimos y como conectamos con el otro. Las intervenciones públicas trabajan como incitar la curiosidad de la gente.

3. ¿De qué forma consideras que el desarrollo de los murales aporta un progreso psicológico?

Durante el taller

El "Auto reconocimiento"

Creo que es un espectro y depende mucho de cada persona. Para algunas personas con el simple hecho de estar en un espacio creativo y donde logramos estar presente, ya sea por que estamos haciendo ritmos o estamos presenciando al otro, solamente con la presencia ya para mi es un logro. Ya que he trabajado con muchas comunidades que solamente eso significa mucho, solo con el hecho de que haya una presencia. Me refiero a que una persona esté en el momento presente. El hecho es que estamos acostumbrados a estar pensando en el pasado o en el futuro, o estamos muy preocupados acerca de lo que nos ha pasado en nuestras vidas, o estamos muy preocupados por que en el futuro hay violencia o hay incertidumbre o traumas

de negación, traumas de violencia etc. Entonces lo que ayuda a la creatividad sobre todo cuando estamos usando nuestros cuerpos y usando el ritmo y usando el canto es llegar a un punto donde estamos muy presentes y conectamos con uno mismo y a veces con muchas comunidades eso es un logro muy grande.

Efecto Espejo

Otro es el hecho de poder tener un espejo donde pueda ver un reflejo de lo que es relevante ya sea para mi o para mi comunidad. Francamente es la expresión que cada participante hace sino que también el espejo de lo otros participantes cada participante se vuelve un espejo de cada uno. Una manera psicoanalítica uno puede como entender la historia de cada quien.

Empatía

Otra manera de cómo se aporta a un progreso psicológico es la empatía que se desarrolla con la otra persona, esa empatía crece y esa conexión sana mucho.

Risa

Otro beneficio es el simplemente poder reír. Tener espacios donde estamos moviendo emociones una tras la otra. Jugamos, reímos, conectamos, sonreímos, eso mueve mucho. Las artes mueven espacios dentro del cuerpo donde acomodan las historias de una manera distinta.

Es un arma de dos filos no creas, por ejemplo me paso en esta pintura de Belonging Action donde tienen esas historias de racismo, una tarde todos se dividieron en cuatro grupos. Fuimos poquito a poquito descascarando el problema y el problema fue que lo hicimos muy rápido. A veces esas cosas toman su tiempo. En otros grupos lo que hacemos es hablar sobre el problema luego los pongo a jugar, y de nuevo volvemos a hablar del problema luego los pongo a pintar, luego volvemos a hablar de problema y luego a cantar. En punto es no ir tan directo al problema. Hay que tener cuidado con las cosas que se hablan y se comentar por en cualquier momento alguien cuenta algo algún trauma que vivió y no sabés si el de la par pasó por algo muy parecido y aun siente mucho dolor.

4. ¿Has observado algún patrón de comportamiento en los individuos al estar trabajando?

Sobre todo en esta cultura donde a la gente le cuesta mucho abrirse y conectarse unos con otros. Al inicio siempre existe este momento tal vez unos 5 minutos o media hora donde la gente no sabe si comprometerse o no. Así que yo intento hacer que se sienta cómoda en su cuerpo para que ellos se logren abrir.

Al conectarse unos con otros, expresan un sentido de conexión mucho más amplio y empiezan a abrirse más, a contar más historias ect.

Siempre existe la reacción en contra, donde como uno de los participantes se logran abrir y contar su historia, siempre existe esta persona que se cierra. Que piensa ¿Cómo es que ella pudo y yo no?. En este momento ya me toca a mi crear un espacio de creatividad de esta persona sin que piense que lo hago por lástima.

5. ¿Qué cambios has observado en las personas que han realizado esta técnica?

Esta pregunta es difícil de responder porque siento que cada taller es tan distinto, la diversidad de las reacciones son muchísimas. Lastimosamente las relaciones desarrolladas en los proyectos son de plazos cortos por lo que no cuento con una evaluación con la que pueda analizar esos cambios. Y no creas tengo muchísima curiosidad. Pero con los que si he mantenido contacto o me he encontrado si existen personas que me dicen, “El proyecto me ha cambiado la vida, por esto, esto y esto...” también ha habido personajes que han regresado diciéndome que continuaron la pintura de una manera personal. O continuaron haciendo proyectos similares son otros artistas, anécdotas cualitativas muy esporádicas. Me encantaría en el futuro hacer un análisis o una evaluación.

A veces estas personas son las que uno menos espera, las que no tenían ni idea del arte. Pero considero que todo pasa en el momento perfecto de la vida de la persona.

6. ¿Qué reacciones o actitudes se dan en los involucrados durante el desarrollo del taller y como se maneja?

En el momento de breakdown

En el caso de personas que se les afecta mucho haber contado sus historias y tienen un breakdown. Yo antes yo reaccionada como: ¡Ay! No ¿cómo le hago sentir mejor?. Eso es un error gravísimo, hoy en día cuando una persona entra a un espacio muy difícil es como lograr hacerlo en el momento presente. Es sacarlo a través de la expresión artística. A veces entre los muchos participantes ellos se apoyan unos a otros. Lo mejor que se puede hacer es escuchar.

7. ¿Consideras que a los involucrados se les facilita expresarse a través del arte aun así no sean artistas?

Desarrollo de creatividad

Yo siempre que hablo al iniciar un taller sobre como todos tenemos derecho de hacer arte. Muchos artistas y sistemas educativos, puede que no estén de acuerdo conmigo pero yo si creo que

nos han sacado de nuestra propia creatividad y que realmente hay que tener en cuenta que todos tenemos un derecho. En mi opinión la forma en que los museos e instituciones manejan el arte como un costo es errónea.

Entonces teniendo esto en mente hablamos sobre las voces que tenemos en la cabeza que nos dice, que no somos buenos, que no podemos y literal hacemos la mímica de cómo que si sacamos esas voces de la cabeza y la tiramos en la basura. De una vez aclaramos que esta voz interrumpe nuestro espacio creativo y les digo que es muy importante ya no seguir estas voces. Ya empezamos a ver el arte como un estilo de vida, sin pensar en herramientas, o en que tan profesionales somos.

8. Desde tu experiencia, ¿cuál es la reacción de los involucrados al ver la obra terminada?

Son muchas las reacciones, la principal es mucho asombro. Para mi es muy interesante ya que durante el taller no intento manejarme de una forma muy invisible, intento ser una guía pero que los que más hablen sean los participantes, luego que a mi me toca estar sola con la obra paso semanas o meses trabajando y luego se presenta la obra. Me siento como desnuda cuando los otros participantes miran la obra terminada.

Cuando son los participantes que miran la obra y siente este orgullo de ser parte de algo importante de proceso colectivo.

También veo como ellos se transforman en embajadores de la temática hacia otras personas, ellos explican la obra a otras personas y se sienten dueños de la obra.

9. ¿Qué importancia cobra el perdón como parte del taller de la terapia del mural, en relación a la problemática social vivida?

En lo ideal considero que cada persona tiene que sanar según su propio proceso, ¿quien soy yo como persona para decir como debe de sanar?. O ¿qué significa sanar? Mi rol es tomar el espacio que cada persona encuentre su propio proceso para poder sanar y tener una vida más llena y más plena. También debo de ser realista y quizás mis vainas fraternalitas que tengo, mis deseos que cada persona pueda salir de un taller más elevada para tener una vida más auténtica. Para poder vivir con más sinceridad y transparencia, poder hablar más de corazón o más empatía, ser más grandes y reales.

10. ¿Qué valor tiene para ti que estas obras sean reconocidas?

Para mi tiene valor cuando los reconocidos son los participantes, por su mensaje y por los elementos que trae a un espacio.

Yo resisto mucho de la importancia de darme un rol importante en la pintura, ya que yo solo lo unifico, lo que yo hago es algo muy estético pero lo importante en estos casos no es lo estético sino las transformación de mentalidad de estas personas, ese es el valor principal. Son esas personas que hacen ese trabajo sea valioso.

RESULTADO DE ENTREVISTAS

2. SERGIO DURINI

Recordando el procedimiento descrito en los instrumentos de estudio la entrevista de Durini se el área de Ilustración Avanzada y el área Psicológica, realizada personalmente.

ILUSTRACIÓN AVANZADA:

1. Breve descripción del curso de ilustración avanzada.

El curso de Ilustración Avanzada es el último de toda la malla curricular en el área de dibujo e ilustración, por lo mismo, es una síntesis en la que el estudiante puede aplicar lo que ha aprendido en los tres años, tanto técnicamente como conceptualmente y semánticamente, con ello se plantean diferentes retos en donde se ponen a prueba destrezas técnicas de los alumnos en el sentido que se les trata de variar las técnicas para que no tiendan a encerrarse únicamente en una o sólo las que tienen conocimiento, el alumno se debe aventar al agua y probar cosas nuevas y estéticas.

Por otro lado, la parte comunicativa es una oportunidad también para aplicar lo que han aprendido en cuanto a semántica y retórica, el conocimiento al grupo objetivo, mantener ciertos lineamientos o requerimientos y no salirse de esa funcionalidad.

Desde el año pasado está el ingrediente nuevo, el cual es que el estudiante pueda ver sus ilustraciones como un sell-branding y como una oportunidad para darse a conocer al mundo a través de su ilustración, inclusive llegar a proponer un concepto "random" por ejemplo "Tomates con cara de payasos" y explotar esa idea y volverla super cool, que incluso se pueda aplicar a productos digitales u otros, es poner el nombre en una ilustración, atreverse a ser más creativo y no tener que responder con una problemática social ni con los requerimientos de un cliente, tú sos el master de ese proyecto y tú decidís a donde llevarlo, y sobretodo que tengas esa visión de que tu línea conceptual de ilustraciones llegue al público y las podas vender en ropa, tenis, mochila, pachones, que sea aplicable a todo tipo de productos.

2. ¿De qué forma las ilustraciones realizadas durante curso se relacionan con la profesión del Diseñador gráfico?

Varias, la principal es que hay q recordar que el diseño está contenido entre la ilustración y la ilustración también es comunicar, entonces así como el diseñador tiene el recurso de la fotografía, el lenguaje, de los signos, pues también tiene el lenguaje de la parte pictórica o puramente gráfica, como lo es la ilustración, entonces es como una herramienta más para comunicar un mensaje o una idea y ahora ampliándolo un cachito más, es también nunca oportunidad para promocionarte y para encontrar una oportunidad de negocio.

3. ¿Se trabaja la ilustración sobre problemáticas sociales durante el curso de ilustración avanzada?

Todos los años varía, yo no llevo muchos años la he dado dos años, en las cuales se han modificado los proyectos entonces no me ha tocado una problemática puramente de índoles social, altruista o comunitaria, pero estoy seguro que sí se puede, que lo han hecho en otros años y que probablemente lo hagamos pronto.

4. ¿Qué aporta la utilización de métodos y procedimientos artísticos ya establecidos durante la realización del curso.

No, no se puede, por que esto es un proceso como muy personal yo no puedo venir a decirte: "mira primero aplica los tonos oscuros y después los claros pero, porqué debería de ser así". Si a ti te funciona usar de primero los claros y después los oscuros, entonces no se puede dar un a, b, c en estos temas pero si se esta motivando mucho a la investigación de técnica artísticas, desde el año pasado modifique con los ss del departamento las matrices de evaluación, desde el curso de Dibujo Publicitario, en Anatómico no! pero desde Dibujo Publicitario hay un segmento dentro de la matriz que es investigación de estilos y tendencias, entonces si es una como obligación dentro de los proyectos el que los estudiantes se empapen más de técnicas artísticas, no necesariamente es que le tengan que poner nombre como decir "Surrealismo" o "Minimalismo flat", si lo encontrás con

un nombre buenísimo, pero al final lo que importa es como el bagaje visual que ellas te proveen porque pasa que hay siempre como tipos de estudiantes esta el estudiante super pilas el que ya encontró su estilo y que entonces se cierra en ese estilo y esta bien ya en la vida real, pero aquí lo invitamos a que se diversifique y crezca, es ahí donde este rugo de investigación lo hace salir de su zona de confort y aprender más. Y están los estudiantes "fail" que ni les gusta ni les interesa y que creen que con lo que traen del colegio van a lograr los proyectos, entonces también les ayuda a ellos a salir de su cascaroncito y abrir un poco más su criterios y entrenar más su estética.

Es importante y se le resalte mucho al estudiante que lo que hagamos tiene que estar al nivel de lo de la calle, ya que a veces una ilustración se la enseña a la mamá y lo que dice ella es ¡está divino! pero si ya lo subís a un campo en donde estás compitiendo contra el mundo completo, te das cuenta de que tu trabajo parece de colegio.

Hay algo que no es tan racional como el criterio, pero es la estética que es una como intuición en la que decís eso no se ve bien ahí y lo cambias, como intuición gráfica, que es como una culturización que se está procurando en este rango de la matriz.

5. ¿Se planean proyectos de manejo de ilustraciones de forma colectiva y cual ha sido la experiencia?

a. ¿Han evaluado este tipo de proyectos para implementarlos y que beneficios traería.?

Los trabajos en grupo tienen cosas muy positivas y otras no, por ejemplo en Desarrollo de Personajes sí trabajamos proyectos grupales y repito, tiene sus pros que son de entrada que los estudiantes salgan de su zona de confort porque a nadie le gusta el hecho de tener que ponerse de acuerdo, juntarse, hay luchas de egos en las decisiones, pero está la contraparte, que los que son desinteresados en el tema se pegan a otro que sí es más buzo y gracias a el ganan literalmente, entonces en ilustración, aunque eso implica más trabajo para los docentes, porque obviamente es más tardado asesorar y calificar a 20 alumnos que a 10, entonces nos implica más trabajo pero sí se está tratando de que sea sólo individual para que si ganás es porque realmente lo lograste, sin embargo yo si metería uno grupal ya que yo también le veo cosas positivas a eso, no se ha hecho porque honestamente desde que yo estudio y antes, este curso lo impartía Rossi y el estableció esos parámetros; que fueran 5 proyectos, que se estableciera una técnica, una temática y desde entonces viene esa como guía, pero el ya no imparte Ilustración Avanzada, entonces hemos tenido la oportunidad de irle metiendo nuevos ingredientes

como lo que mencioné de sell-branding. Entonces podría ser y a mi me gustaría meter un proyecto grupal.

TERAPIA PSICOLÓGICA

6. ¿Es el arte un medio para forjar en la persona un encuentro con sus fortalezas?

Si y también con sus debilidades porque sucede un poco como con los niños, ellos juegan de una manera muy simbólica como lo que inventan, lo que viven y recrean en un juego de alguna forma les va dando idea de qué es la vida, de quién soy yo, de quién sos tú, o sea de quién es el prójimo y al jugar de das cuenta que por ejemplo siempre que compito contra Misha, ella me gana ella corre más rápido y yo corro más lento, pero ya me di cuenta que cuando pintamos ella se sale de la línea y yo no, entonces vas encontrando como cosas y te vas conociendo, a lo mejor eso de salirse de la línea te empieza a dar a entender que sos bueno en otras cosas y vas descubriendo tus aptitudes y tus no aptitudes por un lado y por otro que también las cosas son muy “traspoladoras” –no se si esa palabra existe – pero me refiero a que hay muchas cosas en el arte y en nuestra vida diaria que funcionan como efecto traspolador, como un Domino, por ejemplo alguien que tiene una personalidad fóbica decide por primera vez en su vida enfrentarse a una de sus fobias, entonces al hacerlo y lograrlo cambia completamente la imagen que tiene

de sí mismo y por ejemplo le tenias miedo a manejar y por fin lo lograste, entonces te vas dando cuenta que no sos tan inútil como creías y empezás hacer otras cosas, porque a lo mejor también le tenias miedo a nadar pero pensás si ya pude manejar también puedo nadar. Entonces también el arte funciona de esta manera, como que vas perdiendo miedos y lo que experimentas artísticamente lo podes llevar a tu vida real, vas encontrando tus frustraciones, tus alegrías, tus gustos y lo podes aplicar también a tus relaciones personales así como vas descubriendo que te encantan los colores pastel pero siempre ando todo mal encarado en la vida y después de tener esa experiencia empiezo a darme cuenta que tengo un lado dulce y vulnerable y también eso lo vas ampliando a tu psicología diaria.

7. ¿Cómo se desarrolla la creatividad por medio del arte terapia?

Principalmente logrando que el participante no sienta una presión y un juicio, porque lo que pasa es que la creatividad se nos va mermando conforme nos hacemos grandes porque encontramos muchos juicios alrededor, como pensar que esta más bonito otro trabajo o darse cuenta que te faltó algo más, como esos juicios de que lo que haces no es lo mejor y tiene mil peros, entonces nos va matando la iniciativa.

Entonces en la Arte-terapia algo que puede ayudar mucho en la creatividad es eso, el no ponerle como tantos parámetros al participante sino que pueda hacer cosas, aunque le salga un chirulo horroroso que no se le diga nunca, sino es como "wow", que propuesta tan nueva, que interesante, manejar mucha apertura en lo que se haga. No comparar jamás decir que algo está mejor a su trabajo, que no hay competencia, que sepan que el trabajo no tiene un fin sino simplemente su fin es el proceso, no el resultado.

8. ¿Qué beneficios aporta el arte terapia a los involucrados?

Siguiendo los ejemplos que hablábamos, definitivamente les da cierta confianza en ellos mismos, por el mismo hecho de que todo ese tema psicológico de la baja autoestima y de ser una persona como muy parcial o muy limitada viene de los juicios que recibimos del mundo de los adultos desde que somos pequeños y no es necesariamente que nos hayan dicho ¡sos un bruto! sino me refiero a pequeños juicios como la comparación con otro, o como tú no me querés lo suficiente y todas esas pequeñas frases subliminales te van dando una idea de yo soy culpable yo no puedo, yo nunca voy hacer tan bonita como las de la tele, entonces nos vamos como haciendo chiquitos y limitando.

La Arte-terapia te da la oportunidad de ir recuperando la confianza y que en la realidad todos tenemos un artista, sólo es

cuestión de relajarte y de no medirte como con una vara de juicio de tengo que hacer esto, tengo que lograrlo, sino simplemente hacerlo, entonces el poder hacerlo nos da más confianza, puede aumentar la inteligencia emocional, es decir, como por ejemplo hay personas que haciéndoles preguntas no te van a soltar nada porque no tienen la habilidad o los códigos para hacerlo, por eso es bien común en psicoterapia hacer los dibujos que se llaman Test proyectivos que haces el de la figura humana, un árbol, una casa, una familia, entonces que tal vez tu con el psicólogo no hablabas pero al dibujar si te expresas.

9. ¿Cómo se potencia la capacidad de expresión y comunicación por medio del taller?

El propio dibujo habla mucho de la persona, del tamaño que lo hizo, del lado de la hoja que utilizó, o si borró mucho o por ejemplo si dibuja un gran cabeza y un cuerpo pequeño y todo esto vienen hacer como pistas de qué es lo que está sintiendo la persona y qué es lo que le está atormentando en la vida o a qué está jugando en la vida, es una forma muy fuerte de expresarse.

Creo que es la misma respuesta que ya platicamos, pero todo tiene una explicación neurológica o existencial porque se supone que todos nuestros conflictos como la incapacidad de

expresarnos por ejemplo, son inconscientes como el hecho de hablar en público pero por más que tu querrás entender no sabes por qué no lo podés hacer, del por qué te paralizas porque temblás pareciera que es un titiritero el que te está manipulando, pero es inconsciente porque no podés hacer nada, todo los conflictos están en el inconsciente y el arte es un lenguaje del inconsciente en todas sus expresiones, por eso es que uno puede llorar viendo una pintura, una obra de teatro, una danza, casi que no hay un por qué, solo te mueve todo ese como caldo de emociones que está en el inconsciente y te pueden generar buenos descubrimientos, lo digo por experiencia personal como cuando vi Toy Story siendo una cosa de niños, en la película 3 me puse a llorar y como tiendo a ser más introspectivo me pregunté, qué me pasa por qué lloro y en mi caso me detuve un poco más a reflexionar al respecto y me di cuenta que había mucha resistencia a crecer, yo quería seguir siendo niño y eso que la vi a mis 24 años de edad, y así como me dolió que Andy tuviera que regalar sus juguetes, fue un simbolismo de lo que representa para mi el tener que dejar tu núcleo materno y tus actitudes infantiles y tener que asumir ser adulto. Así ocurre con un montón de cosas hasta como un logotipo que es artístico.

10. ¿Cuál considera que es la contribución que brinda esta investigación al curso de ilustración avanzada?

Pues tal vez ahorita me estás dejando una inquietud ahí, para que el próximo semestre yo proponga algo que sea un poco más contribuyente o colaborativo entre un grupo de estudiantes o un trio, en el que puedan como integrar sus habilidades a una sola ilustración, otro aporte sería el de la aplicación de la ilustración de la Arte-terapia aunque no se ya que es una competencia que va un poco más con Síntesis I que de hecho es paralela a Ilustración avanzada, entonces también podría ser ahí como un proyecto integrado de Ilustración Avanzada y Síntesis I, y ya aunque un poco lo que te decía los proyectos de Ilustración avanzada suelen tener un fin, un cliente un objetivo entonces ahí no se puede ser tan libre, aunque es un poco conflictivo ya que no puedo meterme tanto en el sentido que para el estudiante puede ser divino pero para mí no está al nivel, pero tampoco puedo poner una nota tan mala porque es libre y por lo mismo no puedo emitir mucho juicio al respecto.

3. CORALIA MEJÍA DE ALARCÓN

Recordando el procedimiento descrito en los instrumentos de estudio, la entrevista de Mejía fue realizada utilizando Google Drive.

Sujeto de estudio

Buen día a continuación se le presenta una serie de preguntas las cuales tienen el propósito brindar información. La cual de acuerdo a sus conocimientos y experiencia en el área de psicología aporta al desarrollo de la tesis La innovación de la técnica de Melanie Schambach, su fusión como terapia emocional y aporte al proceso de ilustración avanzada realizada por la alumna Michelle García estudiante de la licenciatura en Diseño Gráfico de la Universidad Rafael Landívar. De antemano se le agradece su colaboración.

Datos de psicólogo

Nombre:

Rosa Coralia Mejía de Alarcón

Licenciada en Psicología

Universidad de San Carlos de Guatemala

Colegiada No. 1,131

1. ¿A qué se le llama trauma o problema en la psicología?

Desde el punto de vista psicológico: Es una experiencia que quedó guardada en la memoria de la persona, tras haber sufrido un episodio doloroso en el pasado, una agresión contra la vida, un abandono afectivo, una falla en la infancia, un abuso sexual, etc... Un trauma en la vida de la persona puede significar una congelación en el tiempo de su evolución emocional y madurativa, que incluso le obstaculice llegar a construir una identidad sólida.

2. ¿Desde su experiencia en qué casos considera factible la utilización de arteterapia?

En mi experiencia profesional esta se utiliza no solo en la ayuda para las personas que tienen problemas psicológicos (desórdenes emocionales, miedo, stress, falta de confianza etc...). Es un soporte terapéutico para las personas que se encuentran en situaciones de angustia emocional o que presentan dificultades de aprendizaje, sino también como una forma sana de dar expresión y creatividad a todo nuestro mundo interno.

3. ¿Cómo se desarrolla y qué beneficios brinda la creatividad por medio del arte terapia?

Desde el gran potencial creativo que tenemos dentro, este trata de permitir fluir con un movimiento de libertad, dejando que aflore dentro de cada uno de nosotros que en ocasiones se encuentra bloqueada o dormida y que nos lleva a pensar que no tenemos habilidades y por lo tanto no podemos.

Ya que crear es un acto vivo, espontáneo y natural que nos posibilita acceder a una comprensión más amplia de nuestra propia realidad, transformando nuestro mundo interno. Su poder transformador radica en el proceso creativo, por eso la Arte-terapia pone énfasis en la creatividad dando lugar a las condiciones idóneas para expresar artísticamente.

4. ¿Cómo se fortalece el autoestima a través del arte terapia?

El Arteterapia brinda a la persona la parte creativa y obtiene recursos para poder desplegarse y utilizar su propio potencial y prueba lo que piensa, siente y hace. Hay una serie de factores que pueden afectar en forma positiva a nuestra autoestima, haciendo que se fortalezca y que nos permita valorarnos y encontrarnos más a gusto con nosotros mismos y en nuestras relaciones con los demás, ya que por medio del Arteterapia nos expresamos con más autenticidad, seguridad

y por consiguiente nos autorealizamos, lo que hace que nos sintamos satisfechos y orgullosos de nosotros mismos.

5. ¿Qué proceso conlleva el auto reconocimiento durante el arteterapia?

Es el de conocer las partes que componen el Yo, qué es lo que queremos, nuestras habilidades, son los papeles que cada uno de nosotros vivimos y nos sirven para saber el porqué y como actuamos y sentimos, y reconocernos tal cuál somos. Es el conjunto de valiosos actos de honestidad a través de los cuales nos atrevemos a vernos introspectivamente (ver su interior) cuya finalidad es la de permitir conocer más desde lo íntimo nuestra forma de manifestar y sentir la vida.

6. ¿Cuál es el papel del perdón en la superación de un trauma?

Todos los seres humanos llevamos heridas en el corazón que nos han marcado y almacenado por años, se guardan rencores, coraje, ira, tristeza, frustración etc..., que finalmente se transforman en una enfermedad emocional. Debido a la falta del Perdón que se ha tenido. El perdonar dejará la paz y tranquilidad que se necesita. El pedir perdón o perdonar tiene que ver con un espíritu fuerte, lo que hace grande a una persona es su fortaleza interior y la calidad humana.

7. ¿Qué aporte obtiene el paciente al identificarse en una problemática social?

Expresar las preocupaciones y miedos que tiene el paciente Favorece la disminución de los niveles de ansiedad y que se sienta más tranquilo. Nos da pautas para ayudarlo y mejorar su calidad de vida, para poder incorporarse a sus actividades.

8. En su experiencia ¿qué es lo que procede al superar un trauma?

Como profesional de Psicología se intenta que la persona se libere de pensamientos negativos que rodean el trauma, pero es muy importante también de conseguir cambiarlos por pensamientos positivos, de ánimo, de superación. En ocasiones se recomienda que se escriba o dibuje al final del día una serie de aspectos positivos que le han ocurrido. El apoyo familiar y de los amigos es muy importante en estos casos, es básico para superar dichos traumas.

9. ¿Es el arte un medio para forjar en la persona un encuentro con sus fortalezas?

En la terapia observamos como la naturaleza real e imaginativa del Arte permite a los pacientes canalizar experiencias muy intensas, muestra una valoración positiva respecto a sus contribuciones en la mejoría de su autoestima y de la posibilidad de expresar sus problemas.

10. ¿Considera que un diseñador gráfico/artista puede funcionar como un facilitador para un taller de arteterapia?

Si hoy en día en el Arteterapia participan tanto Diseñadores Gráficos como Psicólogos dirigiendo sus esfuerzos en cada una de sus habilidades profesionales. En sí trabajan en un proceso Creativo-Perceptivo, obteniendo excelentes resultados.

GUÍA DE OBSERVACIÓN

1. En relación a la comunicación visual del mural, ¿Con cuál estado vincula a la obra mas fácilmente?
 - a. Estado emocional
 - b. Estado de intelecto
 - c. Estado de identidad
 - d. Una simple interpretación denotativa sin trasfondo connotativo
2. ¿De qué forma el Arte Naif se evidencia en los murales?
 - a. Falta de proporción y perspectiva
 - b. El uso del colores planos
 - c. La presencia de trazos libres y espontáneos.
 - d. No se hace presente el arte Naif.
3. La composición de la imagen percibida en el mural se asemeja a...
 - a. En base a líneas rectas
 - b. En base a líneas recta vertical
 - c. Línea recta horizontal
 - d. Línea recta inclinada
 - e. Línea rectas radiales
 - f. Línea rectas quebradas
 - g. Líneas curvas
4. ¿Cuál de los siguientes esquemas compositivos se perciben en el mural?
 - a. El cuadrado
 - b. El triángulo
 - c. La circunferencia
5. Al visualizar la obra cuál es el color que predomina.

En tonalidades cálidos amarillo y morado.
6. La ilustración principal predomina a pesar de estar rodeada de otras ilustraciones gracias a:
 - a. La ley de Gestalt Figura fondo
 - b. La utilización de los colores
 - c. No se perciben los retratos

7. ¿Qué elementos ilustrativos se perciben en el mural?

- a. Composición de la ilustración
- b. Manejo de correctas proporciones y trazos firmes
- c. Detalles de sombra y luz

8. En general la ilustración manejada en el mural como conjunto, evidencia la utilización de:

- a. Imágenes detalladas y laboriosas
- b. La evolución de un boceto
- c. No es ilustración.

9. Los murales se pueden identificar como Ilustración narrativa gracias a:

- a. Que por las ilustraciones se puede identificar una o varias historias.
- b. Al ser temáticas tan complejas se identifican elementos relacionadas con la problemática.
- c. No se identifican historial.

10. ¿Qué aporta la técnica Stencil a la obra?

- a. La definición de los retratos principales
- b. Una mejor ubicación para los colores claros y oscuros
- c. No aporta nada ni se evidencia.

11. La armonía visual se percibe a través de:

- a. La agrupación de figuras o formas parecidas.
- b. La utilización de colores cercanos en el círculo cromático.
- c. La utilización de repetición y ritmo.
- d. No tiene armonía visual

12. Al admirar el mural que leyes de Gestalt identifica:

- a. Ley de proximidad
- b. Ley de figura fondo.
- c. Ley de cierre
- d. No se identifica ninguna.

GUÍA DE OBSERVACIÓN

1. En relación a la comunicación visual del mural, ¿Con cuál estado vincula a la obra mas fácilmente?
 - a. Estado emocional
 - b. Estado de intelecto
 - c. Estado de identidad
 - d. Una simple interpretación denotativa sin trasfondo connotativo
2. ¿De qué forma el Arte Naif se evidencia en los murales?
 - a. Falta de proporción y perspectiva
 - b. El uso del colores planos
 - c. La presencia de trazos libres y espontáneos.
 - d. No se hace presente el arte Naif.
3. La composición de la imagen percibida en el mural se asemeja a...
 - a. En base a líneas rectas
 - b. En base a líneas recta vertical
 - c. Línea recta horizontal
 - d. Línea recta inclinada
 - e. Línea rectas radiales
 - f. Línea rectas quebradas
 - g. Líneas curvas
4. ¿Cuál de los siguientes esquemas compositivos se perciben en el mural?
 - a. El cuadrado
 - b. El triángulo
 - c. La circunferencia
5. Al visualizar la obra cuál es el color que predomina.
En tonalidades fríos de azul y verde.
6. La ilustración principal predomina a pesar de estar rodeada de otras ilustraciones gracias a:
 - a. La ley de Gestalt Figura fondo
 - b. La utilización de los colores
 - c. No se perciben los retratos

7. ¿Qué elementos ilustrativos se perciben en el mural?

- a. Composición de la ilustración
- b. Manejo de correctas proporciones y trazos firmes
- c. Detalles de sombra y luz

8. En general la ilustración manejada en el mural como conjunto, evidencia la utilización de:

- a. Imágenes detalladas y laboriosas
- b. La evolución de un boceto
- c. No es ilustración.

9. Los murales se pueden identificar como Ilustración narrativa gracias a:

- a. Que por las ilustraciones se puede identificar una o varias historias.
- b. Al ser temáticas tan complejas se identifican elementos relacionadas con la problemática.
- c. No se identifican historial.

10. ¿Qué aporta la técnica Stencil a la obra?

- a. La definición de los retratos principales
- b. Una mejor ubicación para los colores claros y oscuros
- c. No aporta nada ni se evidencia.

11. La armonía visual se percibe a través de:

- a. La agrupación de figuras o formas parecidas.
- b. La utilización de colores cercanos en el círculo cromático.
- c. La utilización de repetición y ritmo.
- d. No tiene armonía visual

12. Al admirar el mural que leyes de Gestalt identifica:

- a. Ley de proximidad
- b. Ley de figura fondo.
- c. Ley de cierre
- d. No se identifica ninguna.

GUÍA DE OBSERVACIÓN

1. En relación a la comunicación visual del mural, ¿Con cuál estado vincula a la obra mas fácilmente?
 - a. Estado emocional
 - b. Estado de intelecto
 - c. Estado de identidad
 - d. Una simple interpretación denotativa sin trasfondo connotativo
2. ¿De qué forma el Arte Naif se evidencia en los murales?
 - a. Falta de proporción y perspectiva
 - b. El uso del colores planos
 - c. La presencia de trazos libres y espontáneos.
 - d. No se hace presente el arte Naif.
3. La composición de la imagen percibida en el mural se asemeja a...
 - a. En base a líneas rectas
 - b. En base a líneas recta vertical
 - c. Línea recta horizontal
 - d. Línea recta inclinada
 - e. Línea rectas radiales
 - f. Línea rectas quebradas
 - g. Líneas curvas
4. ¿Cuál de los siguientes esquemas compositivos se perciben en el mural?
 - a. El cuadrado
 - b. El triángulo
 - c. La circunferencia
5. Al visualizar la obra cuál es el color que predomina.

Tonalidades cálidas de verde y marrón.
6. La ilustración principal predomina a pesar de estar rodeada de otras ilustraciones gracias a:
 - a. La ley de Gestalt Figura fondo
 - b. La utilización de los colores
 - c. No se perciben los retratos

7. ¿Qué elementos ilustrativos se perciben en el mural?

- a. Composición de la ilustración
- b. Manejo de correctas proporciones y trazos firmes
- c. Detalles de sombra y luz

8. En general la ilustración manejada en el mural como conjunto, evidencia la utilización de:

- a. Imágenes detalladas y laboriosas
- b. La evolución de un boceto
- c. No es ilustración.

9. Los murales se pueden identificar como Ilustración narrativa gracias a:

- a. Que por las ilustraciones se puede identificar una o varias historias.
- b. Al ser temáticas tan complejas se identifican elementos relacionadas con la problemática.
- c. No se identifican historial.

10. ¿Qué aporta la técnica Stencil a la obra?

- a. La definición de los retratos principales
- b. Una mejor ubicación para los colores claros y oscuros
- c. No aporta nada ni se evidencia.

11. La armonía visual se percibe a través de:

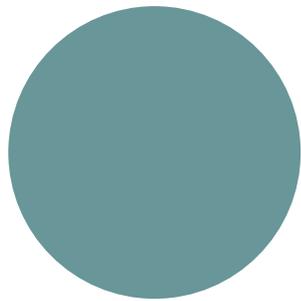
- a. La agrupación de figuras o formas parecidas.
- b. La utilización de colores cercanos en el círculo cromático.
- c. La utilización de repetición y ritmo.
- d. No tiene armonía visual

12. Al admirar el mural que leyes de Gestalt identifica:

- a. Ley de proximidad
- b. Ley de figura fondo.
- c. Ley de cierre
- d. No se identifica ninguna.

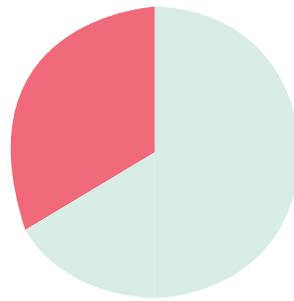
GUÍA DE OBSERVACIÓN

1. En relación a la comunicación visual del mural, ¿Con cuál estado vincula a la obra mas fácilmente?

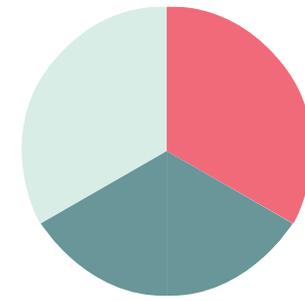
- a. Estado emocional
- b. Estado de intelecto
- c. Estado de identidad
- d. Una simple interpretación denotativa sin trasfondo connotativo

2. ¿De qué forma el Arte Naif se evidencia en los murales?

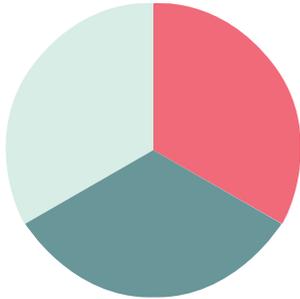
- a. Falta de proporción y perspectiva
- b. El uso del colores planos
- c. La presencia de trazos libres y espontáneos.
- d. No se hace presente el arte Naif.

3. La composición de la imagen percibida en el mural se asemeja a...

- a. En base a líneas rectas
- b. En base a líneas recta vertical
- c. Línea recta horizontal
- d. Línea recta inclinada
- e. Línea rectas radiales
- f. Línea rectas quebradas
- g. Líneas curvas

4. ¿Cuál de los siguientes esquemas compositivos se perciben en el mural?

- a. El cuadrado
- b. El triángulo
- c. La circunferencia

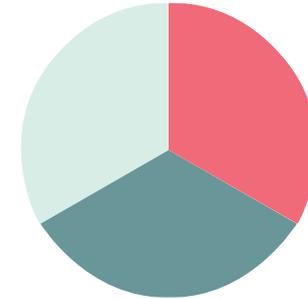
5. Al visualizar la obra cuál es el color que predomina.

En tonalidades cálidos amarillo y morado.

En tonalidades fríos de azul y verde.

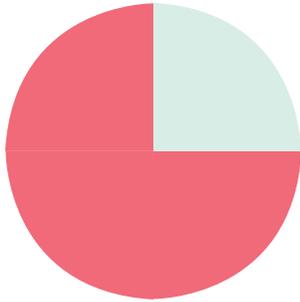
Tonalidades cálidas de verde y marrón.

6. La ilustración principal predomina a pesar de estar rodeada de otras ilustraciones gracias a:

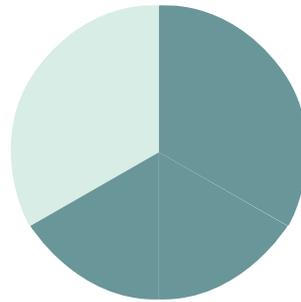
- a. La ley de Gestalt Figura fondo
- b. La utilización de los colores
- c. No se perciben los retratos

7. ¿Qué elementos ilustrativos se perciben en el mural?

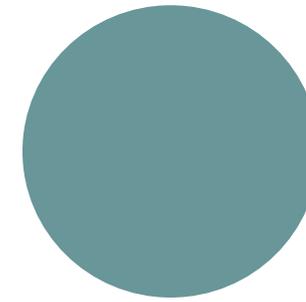
- a. Composición de la ilustración
- b. Manejo de correctas proporciones y trazos firmes
- c. Detalles de sombra y luz

8. En general la ilustración manejada en el mural como conjunto, evidencia la utilización de:

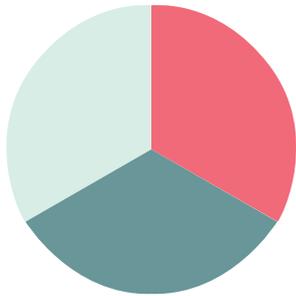
- a. Imágenes detalladas y laboriosas
- b. La evolución de un boceto
- c. No es ilustración.

9. Los murales se pueden identificar como ilustración narrativa gracias a:

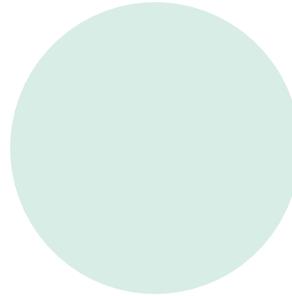
- a. Que por las ilustraciones se puede identificar una o varias historias.
- b. Al ser temáticas tan complejas se identifican elementos relacionadas con la problemática.
- c. No se identifican historial.

10. ¿Qué aporta la técnica Stencil a la obra?

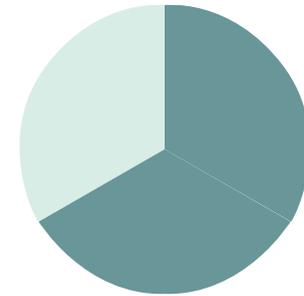
- a. La definición de los retratos principales
- b. Una mejor ubicación para los colores claros y oscuros
- c. No aporta nada ni se evidencia.

11. La armonía visual se percibe a través de:

- a. La agrupación de figuras o formas parecidas.
- b. La utilización de colores cercanos en el círculo cromático.
- c. La utilización de repetición y ritmo.
- d. No tiene armonía visual

12. Al admirar el mural que leyes de Gestalt identifica:

- a. Ley de proximidad
- b. Ley de figura fondo.
- c. Ley de cierre
- d. No se identifica ninguna.

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

En respuesta a los objetivos *la investigación sobre La innovación de la técnica de Melanie Shambach, su fusión como terapia emocional y su aporte al proceso de ilustración avanzada* se realiza la siguiente la interpretación que nace del análisis del contenido teórico, experiencias de diseño, y los resultados de los instrumentos.

El contenido teórico utilizó un orden específico para segmentar cada paso realizado, desde la selección de problemática social en la que se va a trabajar hasta la forma en que la técnica del Arte terapia se desarrolla un aporte psicológico. Este mismo orden ayudará a segmentar la interpretación de resultados.

Identificar los criterios a considerar para lograr ejecutar el método artístico de Melanie Schambach.

En el caso de este objetivo la interpretación conlleva a la identificación de los pasos realizados para el desarrollo del método. Pero antes de presentarlos se contesta una pregunta que ayuda a solidificar tanto el objetivo como la investigación.

¿Por qué se investiga un método?

Citando a Frascara (2000), quien establece que todo trabajo de diseño requiere de un planeamiento a nivel de estrategia comunicación, un nivel de visualización y otro de producción, el desarrollo de propuestas y anteproyecto. Este implica la organización de recursos humanos, técnicos y económicos para una producción final.

En la entrevista realizada a Lcdo. Durini, comparte que durante el curso de Ilustración Avanzada el catedrático no puede imponer un método para la técnica artística al estudiante, la metodología en este caso es un proceso muy personal. Pero si se motiva a la investigación de técnicas artísticas. Los estudiantes se les requiere la investigación de estilos y tendencias a fin que se empapen en diversas técnicas artísticas.

Entonces de acuerdo con esos datos se puede interpretar que todo diseñador necesita conocer los elementos con que cuenta para poder así idear un plan el plan donde pueda explotar al máximo un proyecto. Vale la pena resaltar que el método cambia según la situación, los elementos con los que cuenta el diseñador y su comodidad para desarrollar el método. Pero la investigación de varios métodos llevará al diseñador a contar con una amplia gama de posibles soluciones gráficas. Lo le llevarán a experimentar o prejuizar para desarrollar un criterio como diseñador, seleccionando así un método artístico para poder llevar a cabo su labor.

Ya establecido lo anterior, se presenta lo interpretado como los pasos para realizar la técnica de Melanie Schambach, como método artístico:

1. LA PROBLEMÁTICA SOCIAL :

Todo proyecto realizado por Schambach inicia con la selección de una problemática social a trabajar.

Los resultados de las entrevistas evidencian que el que trabajo de Melanie Schamabach nace de un fuerte sentido de solidaridad.

“Como persona he estado en un proceso de identidad de navegar todos esto diferentes mundos reconociendo mis ventajas y privilegios; y como usarlos para un beneficio social.”

Entrevista 1 – Melanie Schambach

De acuerdo con las definiciones de los términos problemática y social descritos por la Real Academia Española (2015), se establece que una problemática social son situaciones que impiden el desarrollo o el progreso de una comunidad o de un sector de ellas. Por tratarse de cuestiones públicas, el Estado tiene la responsabilidad y la obligación de solucionar dichos problemas a través de las acciones de gobierno.

Este es el caso Vancouver, Colombia, Guatemala donde se Schambach ha realizado este tipo de proyectos en búsqueda de aportar su grano de arena a estas sociedades, enseñando sobre

el beneficio la expresión artística. Claramente se puede describir a Melanie Schambach como una artista social.

Para Marín (2007), la psicología dice que el reconocimiento social de la creatividad y el arte es una valoración comunitaria o cultural. Este reconocimiento nace del interés del entorno, lo que desarrolla una necesidad expresiva en búsqueda de una solución.

Es por esta razón que varias organizaciones apoyan este tipo de proyectos, ya que primero busca el bien de una sociedad a través del enseñar como poder tener el bien propio a través del desarrollo de la creatividad.

Al iniciar con estos proyectos, para Schambach bastaba sentirse identificada con la problemática que la incentivara ofrecerse por voluntad propia para realizar estos proyectos. Ella comparte durante la primera entrevista que se siente muy cómoda de llegar a una comunidad y realizar un proyecto sin problemas. Al mismo tiempo su trayectoria le ha brindado un renombre entre los artistas de Vancouver, lo que hace que las organizaciones se pongan en contacto con ella para proyectos como estos.

2. EL TALLER

Participantes

Al haber elegido la problemática el siguiente paso es la elaboración del taller. Wordreference.com (2007), describe al taller como un curso más informal, no depende de planes diseñados. Es el profesor o facilitador quien los realiza y son un poco más dinámicos.

En este caso la facilitadora es Schambach, de acuerdo con lo manifestado durante las entrevistas su trabajo consiste en enseñarle a las personas el traducir sus mensajes a través de una imagen. Facilitando un proceso creativo para que puedan utilizar metáforas, simbología y connotaciones.

Los participantes del taller o involucrados en la problemática de acuerdo con las respuestas de Schambach son las personas involucradas con problemáticas ignoradas por el *Mainstream*, (todo aquello que los noticieros ignoran). Esto incluye a refugiados, con trabajadores o mujeres que han sufrido mucha violencia, o jóvenes, ancianos etc.

¿Cuales son las intenciones del taller?

Al principio de los talleres Schambach y los participantes definen intenciones del taller colectivamente se acuerda en que

elementos van a lograra que el taller logre ser cómodo y creativo para que todos logren participar libremente.

Definir esto es importante ya que al no contar con artistas profesionales que conozcan las técnicas artísticas se tiene el riesgo de no manejar correctamente los elementos de diseño.

Elaborando un arte libre y espontáneo. Utilizando lo que Schambach llama "Meet them were they are at", trabajando con lo que ellos han aprendido por sí mismos o recurrido a la imitación de otras personas de su entorno. De la Cruz (2007) describe este tipo de artistas van encontrando poco a poco soluciones ingeniosas y originales a los retos artísticos que se les presentan, de esta forma crean un estilo personal. A este estilo se le conoce como el arte Naif.

Los participantes probablemente tienen muchas expectativas sobre el producto final y el arte que van a desarrollar. Por lo general las obras si manejan un nivel de armonía visual por esa razón los hace atractivos, pero esto se logra gracias a la organización de Schambach y sus indicaciones.

De no manejar correctamente lo que aporta cada ilustración, se corre el riesgo de eliminar por completo la armonía visual de

una obra. Esta armonía visual la describe Martínez (2010), como la vinculación de las diversas partes por su semejanza entre sí. También comparte que para desarrollarla se recomienda la utilización de:

- La agrupación de figuras o formas parecidas.
- La graduación de luz suave.
- La utilización de colores cercanos en el círculo cromático.
- La utilización de repetición y ritmo.
- El tomar en cuenta que la armonía es lo opuesto al contraste, y aplicarlo.

Al elaborar este tipo de proyectos siempre hay que establecer a los participantes que lo más importante de este proyecto es que ellos comprendan qué conlleva la expresión artística y los beneficios que obtendrán al aplicarla a su vida.

Expresión artística

Shambach comenta sobre el derecho que tenemos todos los humanos para hacer arte. ¿Qué quiere decir con esa frase? La expresión artística tienen la capacidad de liberar nuestra creatividad en búsqueda de diferentes formas de comunicar sin hablar.

Gardner (1994), comparte que la palabra expresión viene del latín *expressio*, expresión es una declaración de algo para darlo

a entender, esto puede ser un sentimiento o idea. Por lo que la expresión artística entonces viene a ser el acto de comunicar a través de algún arte, como danza, literatura, pintura, teatro entre otros.

Que los participantes desarrollen ese conocimiento artístico, identificando qué tipo de expresión artística es con la que más se identifican, será uno de los mayores logros para el taller.

Schambach comparte que al inicio de cada taller siempre existe un sentimiento de incomodidad por parte de los participantes. No muchas personas se sienten entusiasmadas de contar sus problemas o de pintarlos. Es trabajo del facilitador el desarrollar actividades, juegos y para que se sientan en confianza.

Actividades previas al mural

Dependiendo del tiempo o del taller Schambach desarrolla una serie de ejercicios previos al desarrollo del mural. Estos tienen el propósito de brindar a través de juegos una explicación sobre comunicación visual, signos, metáforas, la aceptación del sus trazos (arte naif) y el color.

Schambach describe un ejercicio que los participantes realizan:

1. El ejercicio de la línea

En este ejercicio cada uno de los participantes realizan una línea. Al terminar les pregunta ¿qué ven en la línea?. Algunos responden de diferentes tamaños, son gordas o delgadas, son rápidas.

Luego les pide que hagan una línea triste y una feliz, para comparar. Con esto Schambach inconcientemente los va involucrando en cómo los diferentes sentimientos se pueden expresar en la idea de simplemente hacer una colección de líneas. Ella agrega a ese ejercicio música y sonidos para que cada personas pueda trazar la línea, mezclando el sonido con el sentimiento en el cuerpo, permitiendo que la mano exprese ese sentimiento.

Trasfondo del ejercicio: En este ejercicio percibimos la presencia de diferentes componentes del diseño:

a. La comunicación visual

Munari (1999), menciona que la comunicación visual es todo aquello que percibimos por la vista.

Por otro lado Frascara (2000), establece que el objetivo esencial de toda percepción visual es la búsqueda de un

significado, lo que se puede interpretar como la búsqueda de comunicación. También explica que el proceso de comunicación visual siempre se mantiene activo debido a que todas las imágenes tiene un significado. El receptor efectúa dos interpretaciones: La denotativa, que es todo lo que percibimos visualmente. Y la Connotativa que es todos aquellos aspectos que representa.

Al identificar estas interpretaciones podemos establecer que a través del ejercicio Schambach, la línea es la interpretación denotativa y la personalidad de la líneas ya sea está feliz, triste, o demás es la interpretación connotativa.

b. El signo

Jardí (2012), refiere que el signo es cualquier elemento (una imagen, un sonido, ect.) al que los humanos hemos atribuido un significado. El signo es aquel que percibimos a través de los sentidos. También comparte que el signo se divide en significado y significante, donde el significado es el objeto representado y el significante es aquello a lo que recuerda o el cerebro inmediatamente interpreta.

Al igual que con las interpretaciones denotativas y connotativas de la comunicación visual, el signo en el ejercicio de las líneas de representa a través de la línea, la música y sonidos. Siendo

el significado es el dibujo de la línea, el sonido que genera la música y el significante vendría a ser la felicidad o la tristeza, la inspiración que el escuchar este sonido conlleva.

c. **Metáfora**

La interpretación de la forma de la línea a través de estados de ánimo es un ejercicio de metáfora. *Dismul (2011)* explica que es una figura del lenguaje donde se realiza una comparación entre dos objetos que no tiene ninguna relación aparente.

Al analizar su problemática para plasmarla en una ilustración, los involucrados deben de experimentar diferentes puntos de vista para lograr desarrollar una imagen, esto les ayudará no solo a definir una ilustración con una más impactante y funcional interpretación connotativa sino también al percibir y analizar los elementos de la problemática. Permitiendo en ellos la reorganización de prioridades, de elementos y personas.

2.Ejercicios de dibujo

Schambach explica que se dan los casos donde las personas no se sienten atraídas o emocionadas para realizar una ilustración.

En el sentido de pintura los procesos tienen diferentes niveles de riesgo, Schambach maneja los siguientes:

Riesgo bajo:

Son los que se trabajan de forma proyectada en una pared, donde los participantes delimitan el borde y luego lo cortan. Es una técnica muy fácil, un niño de cinco años lo podría hacer.

Riesgo medio:

Schambach se refiere a la técnica del Stencil, la que utiliza un plástico y se pinta segmentando las áreas para crear imagen. Con diversas técnicas desarrollando sellos con esponjas, pintando con las manos, aerosol entre otros. Se les explica lo que es una metáfora y las diversas formas de contar una historia a través de elementos para que la gente encuentre la formas de contar la historias.

El arte Stencil según el sitio web *manualidadesybellasartes.com* (2015), consiste en pintar sobre distintos materiales utilizando una plantilla. Para el participante esto conlleva el reto de analizar una imagen, sus partes y qué lugares llevarán la sombra y cuáles no.

Todos estos ejercicios y explicaciones sirven para conectarnos como grupo, conectarse con ellos mismos, identificar qué ilustración se va a realizar al final.

3. EL MURAL

a. La ilustración principal

Se refiere a la selección de la ilustración principal y el bocetaje de la misma. De acuerdo con Schambach luego de los ejercicios de expresión se pasa a decidir como grupo que ilustración será la predominante o principal en la ilustración.

Rocha (2008), describe que los pasos para el desarrollo de una ilustración son los siguientes:

1. Concepción de la idea.

En el caso de Schambach, se realiza al escuchar las ideas de todo los involucrados. Ella les brinda un espacio para que cuenten su historia y la desarrollen.

2. Búsqueda de referencias.

Este se realiza a través de bocetos, retratos, fotografías, ilustraciones narrativas que con la utilización de uno o varios rostros que logren plasmar un la idea a transmitir.

3. Realización.

El trabajo colectivo que se realiza al bocetar y decidir como grupo la ilustración y la tematica. Esta parte depende de los materiales, las disponibilidades del proyecto y los involucrados.

Y la parte individual donde uno por uno se dedican al desarrollo de sus propias ilustraciones que narran sus

experiencias en relación a la temática y la forma en que ellos van “coloreando” el proyecto con sus ilustraciones.

4. Retoque y preparación final.

En estos murales donde Schambach es la facilitadora/artista, es ella quien al finalizar el taller le dedica una cantidad de tiempo. Este puede variar de una semana a 2 o 3 meses dependiendo del tamaño del mural. Donde ella a través de sus conocimientos logra fusionar colores, texturas, formas y de mas para desarrollar una obra visualmente armoniosa.

La planificación meticulosa de la ilustración para el mural le aportará elementos que ayudarán convertirse en una ilustración que plasme y transmita elementos sobre la temática utilizando la comunicación visual.

b. Trabajo colectivo

Es la parte en que se desarrolla colectivamente el mural. A través de diferentes ilustraciones y coloreando la ilustración principal.

En palabras de Schambach, el trabajo colectivo implica abrirse y conectarse unos con otros, apoyarse, escuchar, aportar y ser parte importante de un grupo en búsqueda de sentidos de comunidad.

Durante las entrevistas se le preguntó a Schambach lo siguiente: ¿En cuál estilo artístico consideras que clasifican tus obras?. Ella, al igual que muchos tuvieron la dificultad para definir que estilo para estas obras. Contestó que no manejan un estilo o tendencia específica pero sí se puede decir que son murales por el tamaño. Específicamente Schambach los define como *Colaborative portatil murals*, Murales portátiles colaborativos.

Ganz y Manco (2004), al igual que la Real Academia Española (2015) concuerdan en que el mural es una obra artística de grandes dimensiones la misma puede haber sido creada en una pared, tela o algún soporte de gran dimensión.

Por otro lado el mural portátil lo define Mayer (1981), como una la técnica que se maneja con el propósito de preservar el mural en caso de que el edificio, lugar de elaboración sea derribado o si el propósito del mural es que se exponga en diferentes locaciones. En el caso de las obras Schambach si son de grandes proporciones, por lo que si pueden ser llamados murales. Tienen el propósito de ser exhibidos en varias locaciones, presentar la obra ante diversas situaciones o públicos indicados podrán aportar un cambio o apoyo a la problemática social trabajada por esa razón son portátiles. Schambach explica que son colaborativos porque a los involucrados no se les paga por realizar el proyecto, sino es

una colaboración grupal lo que lleva al desarrollo de una obra artística.

Vale la pena mencionar que el mural al ser el resultado de dibujos de tantas personas, la línea gráfica varía constantemente. Este se puede definir como arte Naif debido a que la mayoría de los encuestados no manejan conocimientos artísticos y sus dibujos son muy espontáneos y libres, lo cual se comprobó por medio de la observación de las piezas.

4. LA PRESENTACIÓN

Es la parte en que el mural está expuesto y la forma en que servirá para mostrarlo.

Schambach explica que los murales constan de dos fases. La primera es el proceso anteriormente mencionado y la segunda es el producto. El producto es para un público más amplio, un público que tiene un acceso de información más común y necesita canales de información para darles voz directamente a estas comunidades. Es decir dirigido a personas quienes estén en el poder de ayudar a la causa.

Hasta el momento Schambach maneja la presentación de sus obras en dos formas predominantes:

En manifestaciones

La Real Academia Española (2015), describe que el término *Manifestación* como reunión pública, generalmente al aire libre, en la cual los asistentes a ella reclaman algo o expresan su protesta por algo. En el caso de Schambach se da con manifestaciones pacíficas donde caminan junto al mural.

Exposiciones

La misma academia comparte que una *Exposición* es la acción y efecto de exponer (presentar algo para que sea visto, manifestarlo, hablar de algo para darlo a conocer). En el caso de estos murales que en ocasiones son de grandes proporciones, requieren de una previa instalación.

Las exposiciones se realizan en diferentes locaciones desde las instalación de museos hasta embajadas, organizaciones, en escuelas o callejeras.

De qué forma en que se logra desarrollar una terapia emocional al realizar una ilustración.

La terapia emocional nace como una herramienta de la psicología para ayudar a una persona a superar un trauma. Se le llama arte terapia cuando esta herramienta involucra al paciente en el desarrollo de expresión artística.

De acuerdo con la entrevista realizada a Mejía, ella describe un trauma como una experiencia que quedó guardada en la memoria de la persona, tras haber sufrido un episodio doloroso en el pasado, una agresión contra la vida, un abandono afectivo, una falla en la infancia, un abuso sexual, etc. Un trauma en la vida de la persona puede significar una congelación en el tiempo de su evolución emocional y madurativa, que incluso le obstaculice llegar a construir una identidad sólida.

Mejía comparte que es factible el uso de arte terapia en casos donde las personas se encuentran en situaciones de angustia emocional o que presentan dificultades de aprendizaje, también como una forma sana de dar expresión y creatividad a todo nuestro mundo interno.

De acuerdo con Calvo (2012), el arte terapia es muy beneficiosa para las personas que se encuentran involucradas en los procesos

arte terapéuticos. Entre los beneficios se encuentra la mejora de la salud física y mental, la integración de cuerpo, emoción y razón, la creación de espacios de iniciativa, participación, la amplitud de lenguajes de comunicación, la promoción de nuevas formas de relación y la flexibilidad y fluidez como recursos de auto-cuidado.

Mejía también explica que al desarrollar arte terapia en grupo, identificándose en un problemática social, le ayudará al paciente a expresar las preocupaciones y miedos. Disminuyendo los niveles de ansiedad y que se sienta más tranquilo. Brindando pautas para ayudarlo y mejorar su calidad de vida, para poder incorporarse a sus actividades.

BENEFICIOS

Calvo comparte una lista de beneficios que brinda el arte terapia para el paciente:

1. Desarrollo de creatividad

Feldman (2002), explica que el Arteterapia es una herramienta que fomenta al ingenio, a un pensamiento original, divergente o pensamiento creativo. Implica la capacidad de crear y de producir cosas nuevas, valiosas e incluso es la capacidad del cerebro para llegar a conclusiones nuevas. Es decir, esta herramienta, impulsa

la producción de nuevas vías para la resolución de problemas. Con la creatividad se fomentan nuevas formas de comunicación positivas, un sujeto o sujeta creativa, tiene más producción de ideas nuevas lo que fortalece la independencia o autonomía personal. Al utilizarse como una herramienta creativa, impulsa una forma de comunicación no verbal. Donde la persona tiene una percepción precisa de cuáles son sus verdaderos sentimientos, permitiendo un proceso de auto-conocimiento y auto aceptación.

Según las entrevistas con Schambach, al inicio de los talleres ella le explica a los involucrados sobre cómo todos tenemos derecho de hacer arte. Existen artistas y sistemas educativos que se dedican a tratar el arte como algo exclusivo para las personas que manejan las técnicas. Al explicarles e invitarles a ver el arte como un medio de expresión se procede a platicar en grupo de las fortalezas y debilidades para aclararles sobre esa voz que interrumpe el espacio creativo, de una vez les explica lo importante que es no escuchar a esas voces (auto juzgadoras) de la cabeza durante el taller por lo menos.

Estas voces que explica Schambach también las menciona Durini, quien comparte que todos nacemos un alto nivel de creatividad ya que por naturaleza el ser humano tiende a experimentar y

crear. Es por eso que de niños la mayoría de personas son muy creativos, dibujar, bailar, cantar son algunas de las acciones que antes se desarrollaban sin prejuicios ni miedo a ser juzgado. Al crecer se desarrollan estos complejos o miedos “las voces de la cabeza” que dicen que no se puede. Llevan a idear pensamientos como “El dibujo de él es mejor por que le gusta a todos, yo no he de ser tan bueno”. Estos pensamientos limitan la creatividad, impiden explotarla y conocer de lo mucho que se puede lograr.

Mejía explica en su entrevista que crear es un acto vivo, espontáneo y natural que nos posibilita acceder a una comprensión más amplia de nuestra propia realidad, transformando nuestro mundo interno. Su poder transformador radica en el proceso creativo, por eso la Arte-terapia pone énfasis en la creatividad dando lugar a las condiciones idóneas para expresar artísticamente.

2. Desarrollo de Autoestima

El desarrollo de autoestima de acuerdo con Calvo (2012) se encierra en: el sentimiento de capacidad personal y el sentimiento de valor personal. La persona es el único ente que tiene la capacidad de reflexionar, y que tiene el privilegio de gozar de autonomía para transformar y decidir que es para él lo más importante.

Por otro lado Durini explica que en el arte y en nuestra vida diaria muchas cosas funcionan con un efecto traspolador. Es decir un efecto dominó. Por ejemplo una persona que tiene una personalidad fóbica, decide por primera vez en su vida enfrentarse a una de sus fobias. Lo hace, lo logra y también logra cambiar completamente la imagen que tenía de sí mismo. La persona se va percatando que no todo era tan malo como él pensaba, a veces hay que dejar de tener miedo e intentar salir de su zona de *comfort*.

Mejía agrega que el arte terapia le brinda a la persona la parte creativa y obtiene recursos para poder desplegarse y utilizar su propio potencial y prueba lo que piensa, siente y hace. Hay una serie de factores que pueden afectar en forma positiva a el autoestima, haciendo que se fortalezca y que se permita la valoración propia. Logrando así que el paciente se sienta más a gusto con si mismo y con su relación con los demás.

3. El auto reconocimiento y el perdón

Mejía explica que conocer las partes que componen el "Yo". Desifrando qué es lo que se quiere y las habilidades que se tienen son los papeles que cada uno. Sirve para conocer la razón por la que se actúa de cierta manera y la forma en que

los sentimientos actúan para reconocernos tal cual somos. Es el conjunto de valiosos actos de honestidad a través de los cuales nos atrevemos a vernos introspectivamente (ver su interior) cuya finalidad es la de permitir conocer más desde lo íntimo nuestra forma de manifestar y sentir la vida.

De acuerdo con Riso (2013), el perdón para situaciones es muy arduo y complejo. La importancia que cobra el perdón en las condiciones de vida actual del planeta, sino por las implicaciones terapéuticas como es el auto reconocerse en la problemática.

Todos los seres humanos llevan heridas en el corazón que los marcan y lo almacenan por años, se guardan rencores, coraje, ira, tristeza, frustración etc..., que finalmente se transforman en una enfermedad emocional. Debido a la falta del Perdón que se ha tenido. El perdonar dejará la paz y tranquilidad que se necesita. El pedir perdón o perdonar tiene que ver con un espíritu fuerte, lo que hace grande a una persona es su fortaleza interior y la calidad humana.

Schamabach comparte que en la realización de los talleres se ha percatado del "Efecto Espejo". El cual consiste en la metáfora de poder tener un espejo donde se pueda percibir el reflejo de lo que es relevante ya sea para mi o para mi comunidad. Francamente

es la expresión que cada participante hace sino que también el espejo de lo otros participantes cada participante se vuelve un espejo de cada uno. Una manera psicoanalítica uno puede como entender la historia de cada quien.

¿Qué procede luego de un trauma?

Mejía explica que la psicología intenta que la persona se libere de pensamientos negativos que rodean el trauma, pero es muy importante también de conseguir cambiarlos por pensamientos positivos, de ánimo, de superación. En ocasiones se recomienda que se escriba o dibuje al final del día una serie de aspectos positivos que le han ocurrido. El apoyo familiar y de los amigos es muy importante en estos casos, es básico para superar dichos traumas.

Schambach comparte que este tipo de actividades logra que el involucrado desarrolle la empatía. Otra manera de cómo se aporta a un progreso psicológico es la empatía que se desarrolla con la otra persona, esa empatía crece y esa conexión sana mucho.

La Risa

Tal como afirma Schambach, otro beneficio de los talleres es el de simplemente poder reír. Tener espacios donde se mantenga un

constante movimiento de emociones una tras la otra. Jugando, riendo, conectando, sonriendo, eso mueve y aporta mucho al taller. Las artes mueven espacios dentro del cuerpo donde acomodan las historias de una manera distinta.

PARA EL FACILITADOR

Schambach comparte que ser facilitadora de este tipo de proyectos es un arma de dos filos. Se debe de tener en consideración lo siguiente:

1. El hablar sobre traumas de las personas puede revivir momentos difíciles en los participantes. A veces esas cosas toman su tiempo. En otros grupos hay que hablar sobre el problema, luego jugar, y de nuevo volver a hablar del problema, luego pintar, luego volver hablar de problema y luego a cantar. El punto es no ir directo al problema. Hay que tener cuidado con las cosas que se hablan y se comentan porque en cualquier momento alguien cuenta algún trauma que vivió y puede ser que el de la par haya pasado por algo muy parecido y aun sienta mucho dolor.

2. A la final Schambach explica que ella no es experta en psicología, es una artista, no fue entrenada para ser terapeuta

pero mucho de los procesos que se usan es como una cirugía de corazón y de cerebro. Hay que tener mucho cuidado ya que esto abre camino a que la gente se abra y se vaya muy a fondo muy rápido, es muy fácil re traumatizar a la gente y en el arte social, o comunitario hay mucho espacio para ese tipo de daño.

UN DISEÑADOR CONSCIENTE

Frascara (2014), explica que la responsabilidad ética del diseñador inicia al identificar que esta profesión contribuye a difundir. En ocasiones se presta a comercializar cosas con las que no necesariamente se tiene que estar de acuerdo.

Para Frascara, el diseñador tiene una doble función, en donde en la primera llega a un problema que tiene que resolver, pero debe de identificar también qué otros problemas le rodean, para atacar los problemas de raíz y no solo en la superficie. Tenemos la obligación profesional de proponer valores, siendo proactivos y no solo reactivos a lo que el mercado pide.

Siendo este tipo de proyectos la oportunidad para que el diseñador social emplee su labor con la comunidad. El desarrollo de una ilustración mural en colaboración de 10, 40 ó 100 personas

necesita de un diseñador/ facilitador con conocimientos tanto de arte como psicológicos.

Mejía comparte que hoy en día en el Arteterapia participan tanto Diseñadores Gráficos como Psicólogos dirigiendo sus esfuerzos en cada una de sus habilidades profesionales. En sí trabajan en un proceso Creativo-Perceptivo, obteniendo excelentes resultados.

Durini, comparte que esta investigación le deja con la inquietud de agregar para el próximo semestre un proyecto donde se desarrollen una fase más colaborativo entre un grupo de estudiantes o un trío, en el que puedan como integrar sus habilidades a una sola ilustración.

Recordándole a los estudiantes a través de proyectos de este tipo lo importante que es ser un diseñador conciente y solidario con la realidad que le rodea.

Reflexión final

El diseñador gráfico cuenta con varios conocimientos tan como artísticos y abstractos que pueden venir conveniente al momento de querer compartir una perspectiva abstracta con la sociedad e

invitar a las personas a ver el mundo con otros ojos, lo transforma en un diseñador gráfico social. Aportando no solo a que una empresa suba sus ventas sino a que una persona o comunidad se integre mejor. Desarrollando así no solo un mural sino mejores ciudadanos,

En un mural social vienen a desembocar varios criterios, la capacidad de gestión y coordinación gráfica le aportan una idea al futuro coordinador de un proyecto de este estilo sobre como guiar a grupos de gran magnitud y concretar ideas en una sola obra.

La metodología utilizada por Schambach es de admirar, son obras de gran magnitud manejadas con extrema coordinación y paciencia. Se debe de tener claro que toda metodología puede cambiar dependiendo de los requerimientos del proyecto, los cinco pasos empleados en la metodología de Schambach son un ejemplo adaptable.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

Al investigar diferentes aspectos gráficos, técnicos y psicológicos en relación a los murales y metodología que utiliza Schambach. A través de tres entrevistas via Skype, ella relata como se desarrollan sus talleres, en que consisten, que patrones se suelen ver, con que momentos de debe de ser más conciente y que momentos se deben de explotar al máximo.

El estudio llevó a la segmentación de la metodología de Schambach, estableciendo cinco pasos para poder coordinar mejor un proyecto que involucre ilustración mural y una amplia gama de personas. Los pasos se resumen de la siguiente manera:

El primer paso como toda estrategia es establecer la problemática, en el caso de Schambach es buscar el grupo de apoyo a quienes

se les dara el taller. Para un diseñador gráfico es el requerimiento del cliente o la necesidad que se debe de cumplir al realizar un proyecto de este tipo.

En el segundo paso de la metodología de Schambach se desarrolla un taller de arteterapia. Un diseñador gráfico debe de hacer el esfuerzo por conocer a las personas que ayudarán al desarrollo del arte. Percatarse de sus habilidades técnicas y creativas ayudán a explotar las mismas o saber que temáticas es mejor reforzar en ellos para que así su aporte al arte sea mejor.

En el tercer paso es la realización de mural a trabajar. Schambach utiliza la técnica Stencil pero esta misma puede adaptarse o remplazarse segun los requerimientos de cada mural. En el caso

de un diseñador gráfico se debe de identificar y establecer que formato y materiales la coordinación de cientos de personas en el mural o ilustración que se quiera realizar pueden adoptar la metodología de Schambach o a Para realizar la obra se concretan tres subpasos que consisten en:

- La ilustración principal: De forma muy general es tomar la idea de todos. Lograr una lluvia de ideas para poder generar un boceto.
- La ilustración colectiva: Es donde cada uno de los participantes desarrollan una ilustración desde su perspectiva, expresando sentimientos y opiniones.
- La unificación de la obra: En este paso es donde el facilitador o diseñador emplea sus conocimientos técnicos y artísticos para lograr que todas las ilustraciones realizadas por los involucrados se formen como uno solo.

El cuarto paso es la presentación de la obra. En el caso de Schambach tanto como de un diseñador social puede ser exposición o manifestación. El quinto paso es el análisis de psicológico, lo que dejó la experiencia y la ganancia que genera el salir de la zona de confort con este tipo de actividades.

Por otro lado al investigar y contemplar la información proporcionada en la entrevista a Durini como a Mejía se define

que el arte terapia en una ilustración mural se desarrolla al realizar lo siguiente:

- Comprender sobre signos, connotaciones y denotaciones y lo mucho que se puede plasmar en un dibujo.
- Estar dispuesto a salir de la zona de confort, probando nuevas técnicas, realizando ejercicios y dinámicas. En general no cerrando la mentalidad a una sola idea comprendiendo que para los problemas existen varias soluciones, no solo una.
- Disfrutar de pintar, de los colores y texturas. Percatándose de la capacidad de tomar decisiones sobre su propia ilustración. Confiando en los instintos propios, escuchando a su voz interior.
- Percatarse de la importancia de cambiar de perspectiva de vez en cuando.

Recomendaciones

Es aconsejable al investigar sobre metodologías como la que utiliza Schambach se debe de segmentar de acuerdo a los procesos que realiza el artista. Ya que al observar los objetos de estudio se puede percibir una amplia gama de elementos gráficos para investigar. Hacer esto evitará que se investigue de más.

También al investigar sobre temas relacionados con arte terapia de debe de tener cautela en no caer en solo los aspectos psicológicos ya que aun así estos son muy enriquecedores, el diseño gráfico no puede perder su papel protagónico.

Es recomendable tomar en cuenta que el diseñador puede cumplir con varios perfiles como en este caso, el de un diseñador social. Prestando sus conocimientos para beneficiar a la sociedad.

REFERENCIAS

Cao, M. (2002). *Creación artística y mujeres*. Narcea, S.A. de Ediciones. Madrid, España.

De La Cruz, César. (2007). *Características Del Arte Naif en Las Obras Costumbristas De Oscar Perén*. Universidad Rafael Landívar, Campus central. Guatemala, Guatemala.

Departamento de Diseño Gráfico. Facultad de Arquitectura y Diseño, Universidad Rafael Landívar. (2014). *Fundamentos del diseño. Módulos de creatividad*. Editorial Cara Parens, Universidad Rafael Landívar. Guatemala, Guatemala.

Drudi, E. y Paci, T. (2001). *Dibujo de Figurines para el Diseño de Moda*. Milán: The Pepin Press.

Fernández Arenas, José, (1996). *Introducción a la conservación del patrimonio y técnicas artísticas*. Editorial Ariel, S. A. Barcelona, España.

Francisco Rodríguez, Callejón, M. & Granados, I. (2003). *Creatividad, Expresión Y Arte: Terapia Para Una Educación Del Siglo XXI. Un Recurso Para La Integración Escuela Abierta: Revista De Investigación Educativa*, 6, 129-147.

Frascara, J. (2000). *Diseño gráfico y comunicación*. Ediciones Infinito. Buenos Aires, Argentina.

Ganz, N. (2004) *Graffiti world*. (Trad. E. Pérez) Barcelona: Editorial Gustavo Gili, SL.

Gardner, H. (1994). *Educación artística y desarrollo humano*. Ediciones Paidós Ibérica, S. A., Barcelona, España.

Hembree, R. (2008). *El Diseñador Gráfico, Entender el Diseño Gráfico y la Comunicación Visual*. Barcelona: Blume.

Herrera, Ericka. (2013). *Ilustración digital: Principios de percepción que influyen en la narrativa visual*. Universidad Rafael Landívar, Campus central. Guatemala, Guatemala.

Instituto de acción social Juan XXIII – UCA (2000). *Trazos de una reconstrucción*. Imprimatur Artes Gráficas. Managua, Nicaragua.

Jordi A. , Gómez D. y Ferrer A. (S/F) *Conceptos básicos de diseño gráfico*. Barcelona, España. Universidad Oberta de Catalunya. www.ouc.edu

Mayer, Ralph (1981). *The artist's handbook of materiales and techniques*. Matue Cromo, S. A. . España, Madrid.

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.

Morel, Michelle (2015). *Entrevista realizada de forma personal sobre el trabajo desarrollado por Melanie Schambach*. Guatemala, Guatemala.

Munari, B. (2000). *Diseño y Comunicación Visual, Contribución a una Metodología Didáctica*. Barcelona: Gustavo Gili.

Ponce, Sandra. (2005). *Taller-Escuela y exhibición de pintura maya contemporanea en San Juan Comalapa, Chimaltenango*.

Universidad Rafael Landívar, Campus central. Guatemala, Guatemala.

Proyectos culturales por la paz, UNESCO, Cooperación italiana. (2005) *Murales por la paz*. Magna Terra Editorires. Guatemala, Guatemala.

Read, Herbert. (1996). *Educación por el arte*. Ediciones Paidós Educador, S. A., Barcelona, España.

René König y Alphons Sillbermann. (1974). *Los artistas y la sociedad*. Editorial Alfa, S. A. España, Barcelona.

Riso, Walter. (2013). *Pensar bien, sentirse bien. Nada justifica el sufrimiento inútil*. Editorial Océano de México, S. A. México D.F.

Swann, Alan. (1993). *El color en el Diseño Gráfico, Manuales de Diseño*. Gustavo Gili. España, Madrid.

Slavin, R. (1995) *Aprendizaje cooperativo: teoría, investigación y práctica*. Argentina: Aique Grupo Editor.

Son, Lisbeth. (2006). *El mural de comalapa una expresión plástica con historia, como parte del proyecto, una cultura de paz*. Universidad Rafael Landívar, Campus central. Guatemala, Guatemala.

Swann, A. (1993) *El Color en el Diseño Gráfico*. Barcelona, Gustavo Gili

Swann, A. (1993) *La Creación de Bocetos Gráficos*. Barcelona, Gustavo Gili.

ARTÍCULOS EN LÍNEA:

Aranzazu, C. (2015). Metáforas visuales.

Consultado: 11 de mayo del 2015.

Disponible en: <http://dismul.blogspot.com/2006/08/metforas-visuales.html>

Archundia, A. y Reyes, S. Contraste y Armonía, (2011).

Técnicas de la comunicación visual.

Consultado: 11 de mayo del 2011

Disponible en: <http://es.slideshare.net/Equipo2Video/contraste-y-armona>

Calvo, M. (2012). Los nuevos caminos del arteterapia y el trabajo social.

Consultado: 21 de abril 2015

Disponible en: <http://arteterapiaytrabajosocial.blogspot.com/2012/03/beneficios-de-la-aplicacion-de-la.html>

Cambio de Paradigma, la Comunicación Visual.

Disponible en: <http://foroalfa.org/articulos/cambio-de->

[paradigma-la-comunicacion-visual](#)

Definición. (2015). Exposición.

fecha de consulta: 24 de abril 2015

Disponible en: <http://definicion.de/exposicion/#ixzz3VFB2FEQu>

Definición. (2015). Definición de facilitador.

fecha de consulta: 24 de abril 2015

Disponible en: <http://definicion.de/facilitador/#2345POS34JLP>

Definición. (2015). Problemas sociales.

fecha de consulta: 24 de abril 2015

Disponible en: <http://definicion.de/problemas-sociales/#ixzz3UwM4lu58>

Definición. (2015). Metáfora.

fecha de consulta: 02 de abril 2015

Disponible en: <http://definicion.de/metafora/#ixzz3UwHjs25>

EcuRed. (2011). Arte Naif.

fecha de consulta: 02 de abril 2015

Disponible en: http://www.ecured.cu/Arte_Naif

Jordi Alberich, David Gómez Fontanills y Alba Ferrer Franquesa. (S/F) *Conceptos básicos de diseño gráfico*. Universidad Oberta de Catalunya. www.ouc.edu

Kanai, Yoko. Cómo pintar un mural. [en línea] S/F, [fecha de consulta: 21 de abril 2015]

Disponible en: <http://es.wikihow.com/pintar-un-mural>

Leone, G. (2011) Leyes de Gestalt.

fecha de consulta: 24 de abril 2015

Disponible en: <http://www.guillermoleone.com.ar/leyes.ht>

Martín García, Teresa. (S/F) Arte, creatividad y diseño.

Universidad Oberta de Catalunya.

Disponible en: www.ouc.edu

Orozco, David. (2014). Definición de facilitador.

fecha de consulta: 05 de marzo 2015

Disponible en: <http://conceptodefinicion.de/facilitador/>

Pérez, Mario. 11 trucos y consejos para unos retratos impresionantes. [en línea] sin fecha 2010, [fecha de consulta: 24 de abril 2015]

Disponible en: <http://www.blogdelfotografo.com/11-trucos-y-consejos-buenos-retratos/>

Ramos, Carmen M. Las ONG que apoyan el arte. [en línea] 20 de abril del 2003, [fecha de consulta: 11 de abril 2015]

Disponible en: <http://www.lanacion.com.ar/489012-las-ong-que-apoyan-el-arte>

Real Academia Española (2015) Definición: Arte.

Consulta realizada: 11/03/2015

Disponible en: <http://dle.rae.es/?id=3q9w3lk>

Real Academia Española (2015) Definición: Boceto.

Consulta realizada: 18/04/2015

Disponible en: <http://dle.rae.es/?id=9Uh8vbn>

Real Academia Española (2015) Definición: Manifestación.

Consulta realizada: 11/03/2015

Disponible en: <http://dle.rae.es/?id=ODa74yP>

Real Academia Española (2015) Definición: Mural.

Consulta realizada: 11/03/2015

Disponible en: <http://dle.rae.es/?id=Q6XyG7v>

Real Academia Española (2014) Definición: Pedagogía.

Consulta realizada: 09/09/2014

Disponible en: <http://lema.rae.es/drae/?val=pedagogi>

Real Academia Española (2015) Definición: Problemática.

Consulta realizada: 12/03/2015

Disponible en: <http://lema.rae.es/drae/?val=problema>

Red de diseñadores con conciencia social.

Entrevista a Jorge Frascara, un alentador mensaje sobre el

diseño y las nuevas necesidades de la gente. [en línea] 23 de abril del 2014, [fecha de consulta: 24 de abril 2015]
Disponible en: <http://foroalfa.org/articulos/entrevista-a-jorge-frascara>

Wordreference. (2014). Definición de Taller.
fecha de consulta: 24 de abril 2015
Disponible en: <http://forum.wordreference.com/showthread.php?t=2694219>

ANEXOS

ANEXO 1

ENTREVISTAS

MELANIE SCHAMBACH

PRIMERA ENTREVISTA

“Consideraciones y procedimientos de la técnica que realiza Melanie Schambach”:

1. ¿Quién es Melanie Schambach?
2. Cuéntame un poco sobre como iniciaste en el ámbito artístico.
3. ¿Cuentas con alguna formación artística o técnica?
4. ¿Qué te motiva a desarrollar este tipo de proyectos?
5. ¿Para quién va dirigidas estas obras y cuál es su propósito?

6. ¿Cuál es el procedimiento para realizar tus proyectos?
7. ¿Quienes se involucran y cómo se involucran en tu proyecto?
8. ¿Qué dificultades ha enfrentado durante el desarrollo de la obra?
9. ¿Qué herramientas utilizas?
10. ¿Qué ventajas te ofrecen?
11. ¿Cómo catalogas tus obras, arte urbano, Naif?

SEGUNDA ENTREVISTA

“Descripción de los objetos de estudio.”

1. De donde nace este proyecto? (contratación-problemática)
2. Cual es la temática o forma de trabajar el taller?
3. ¿Cómo se decide y en que se basa la ilustración principal? (Existen bocetos)

4. ¿De que forma se consiguen los materiales?
5. Mencione y explique las ilustraciones mas relevantes realizadas por los involucrados.
6. En que parte de la ilustración te involucraste o “arreglaste” para unificar y perfeccionar.
7. ¿En donde se presento la obra final y actualmente en donde se encuentra?
8. ¿Cuál considera que es el aporte brinda esta ilustración?

TERCERA ENTREVISTA

“Descripción de cómo se realiza la terapia emocional en su trabajo.”

1. ¿Cómo se potencia la capacidad de expresión y comunicación por medio del taller?
2. ¿Qué tipo de experimentación se trabaja en el taller y como se relaciona con los sentimientos involucrados?
3. ¿De qué forma consideras que el desarrollo de los murales aporta un progreso psicológico?
4. ¿Has observado algún patrón de comportamiento en los individuos al estar trabajando?
5. ¿Qué cambios has observado en las personas que han realizado esta técnica?
6. ¿Qué reacciones o actitudes se dan en los involucrados durante el desarrollo del taller y como se maneja?

7. ¿Consideras que a los involucrados se les facilita expresarse a través del arte aun así no sean artistas?
8. Desde tu experiencia, ¿cuál es la reacción de los involucrados al ver la obra terminada?
9. ¿Qué importancia cobra el perdón como parte del taller de la terapia del mural, en relación a la problemática social vivida?
10. ¿Qué valor tiene para ti que estas obras sean reconocidas?

LCDO. SERGIO DURINI

ENTREVISTA

Ilustración avanzada:

1. Breve descripción del curso de ilustración avanzada.
2. ¿De qué forma las ilustraciones realizadas durante curso se relacionan con la profesión del Diseñador gráfico?
3. ¿Se trabaja la ilustración sobre problemáticas sociales durante el curso de ilustración avanzada?
4. ¿Qué aporta la utilización de métodos y procedimientos artísticos ya establecidos durante la realización del curso.
5. ¿Se planean proyectos de manejo de ilustraciones de forma colectiva y cual ha sido la experiencia?
 - a. ¿Han evaluado este tipo de proyectos para implementarlos y que beneficios traería.?

Terapia Psicológica

Se le presenta el caso de Melanie Schambach los proyectos que realiza.

6. ¿Es el arte un medio para forjar en la persona un encuentro con sus fortalezas?
7. ¿Cómo se desarrolla la creatividad por medio del arte terapia?
8. ¿Qué beneficios aporta el arte terapia a los involucrados?
9. ¿Cómo se potencia la capacidad de expresión y comunicación por medio del taller?
10. ¿Cuál considera que es la contribución que brinda esta investigación al curso de ilustración avanzada?

LCDA. CORALIA MEJÍA DE ALARCÓN

PSICÓLOGA

Buen día, la siguiente entrevista se realizara en relación a los materiales enviados sobre las obras realizadas por Melanie Schambach y sus conocimientos psicológicos en el área de traumas y arte terapia.

1. ¿A que se le llama trauma o problema en la psicología?.
2. ¿Desde su experiencia en que casos considera factible la utilización de arte terapia?
3. ¿Cómo se desarrolla la creatividad por medio del arte terapia?
4. ¿Cómo se fortalece el autoestima a través del arte terapia?
5. ¿Qué proceso conlleva el auto reconocimiento durante el Arte terapia?
6. ¿Cuál es el papel del perdón en la superación de un trauma?
7. Que aporte obtiene el paciente al identificarse en una problemática social.
8. En su experiencia que es lo procede al superar un trauma.
9. ¿Es el arte un medio para forjar en la persona un encuentro con sus fortalezas?

ANEXO 2

EXPERIENCIA DE DISEÑO CASO 2:

Mandálas por la paz

A continuación se presenta el procedimiento para realizar el proyecto Mandálas por la Paz, realizado por INTRAPAZ con ayuda de Alex Karraskosa (Artista facilitador).

Materiales para su realización:

1. Seis pliegos de papel Plotter por mandala
2. Tinta Ecoline (Fucsia, Rojo, Verde, Azul, Amarillo, naranja, Violeta) Pinceles
3. Crayones de alta cremosidad.

Procedimiento

El procedimiento descrito por el facilitador del proyecto para el desarrollo de las mandalas es el siguiente:

1. Se preparan los materiales.
2. El facilitador define cuantas personas por círculo trabajaran en el papel y que área estará designada para cada quien, procurando que cada espacio sea igual para cada uno.
3. El facilitador explica la técnica a los participantes, les da a conocer el objetivo del ejercicio y la importancia del mismo en

la gestión de nuevos espacios de dialogo. Conformar grupos pares no menores a cuatro o seis personas y máximo ocho para la elaboración de cada mandala. Los grupos se conformaran de forma tal que los participantes tengan la oportunidad de interactuar con personas tanto de su comunidad como de los otros colectivos.

El facilitador entregara a cada grupo los materiales en igual cantidad, además de una pieza de papel plotter de tamaño carta para cada participante. El hace una demostración de cómo pueden ser usados los materiales y del tipo de figuras que los participantes podrán utilizar en la elaboración de los mandalas. El facilitador le brinda las instrucciones a los participantes sobre la forma de utilizar los materiales.

Instrucciones para el dibujo y el uso de materiales.

Se asigna la temática.

Habilidades del facilitador

En el informe descrito por INTRAPAZ explican que el facilitador debe de contar con ciertas habilidades para poder desarrollar este tipo de proyectos.

1. Manejo de grupo

2. Capacidad de observación
3. Habilidades comunicativas que le permitan generar empatía con los participantes, manteniendo la imparcialidad necesaria durante el desarrollo de la metodología.
4. Entrenamiento en resolución de conflictos
5. Conocimiento previo sobre trabajos en las artes plásticas relacionados con transformación de conflictos.

CASO 3:

TRAZOS DE UNA RECONSTRUCCIÓN

A continuación se presenta la narración y la obra desarrollada del 17 al 22 de julio del año 2000.

Con sumo cuidado dos hombres bajaron del bus la caja de madera de las pinturas y el cuadro envuelto en un plástico negro y sondaleza azul. Ya en las calles de Jalapa encontré familiaridad. Hace 16 años viví en Jalapa, 1984 a 1990.

Jalapa de las contraposiciones.

Chispeante sol con gruesa sombra

Riqueza con pobreza

Desarrollo con carretera de baches

Jalapa de amor y descripción

Las puntas de los cerros en zigzag celeste y tierra celeste y tierra.

Jalapa pintoresco, nuevecito pueblo fronterizo como del viejo oeste.

Su gran ancianidad quedó grabada en piedras gigantes en este valle. Locos de Jalapa se esfuerzan por leer los cuidadosos dibujos de sus ancestros y no pueden. Los cuerdos ni siquiera quieren irlos a ver. Prefieren decir que es cuento de locos.

Es normal llegar a Jalapa a la una de la tarde y encontrar cerrada la puesta de Juan XXIII. Lógico es cruzar la calle, primero con la cajota, luego con el cuadrote, y dejarlos en la venta de unas amables desconocidas que me trataron como una vieja amiga suya.

Los adinerados tradicionales de Jalapa se están empobreciendo. Me quedo en casa de Pinita, que dio clases en el instituto en 1984, igual que yo.

Sus baúles ya se llenaron de polvo y quienes sabe si los hijos en Managua logran recibirse de profesional. La edad maúlla sus entrañas caras, mientras el pueblo se envuelve tallado en sus maizal, paqueándose en las extensiones sembradas de tabaco en el Valle de Jalapa de los cubanos de Estelí.

Ya estudié lo que tenía que estudiar, dice mi anfitriona, blanca y suave, pasándome su termo rojo con el buen café de su finca. El transmitió que tiene de todo, botas lavadas, maceteras quebradas y muchas cajas quienes sabe de qué y para qué.

El arreglo de flores secas está vencido en su canasta tostada de hojas pino en las sala.

El Ancho corredor con sus varios juegos de sillas da su impresión de amplitud y lujo.

En la tarde los cerros son morados, frágiles, con huecos oscuros que te quitan el aliento con su vasta ternura. En la puerta de Pinita cada salida te permite esta maravillosa vista. El propio 19 de julio de 1079 la Guarda mató al papá de Pinita exactamente en esta esquina: Pastor Jiménez.

Las contraposiciones nacen por la mañana y por la tarde.

La única mujer que conozco no llega. El anciano que llega a pintar es un hombre raro, de iniciales ABC, originario de San Juan de Limay, con sus estatuas de marmolina. "tengo 82 año; ya estoy por cumplir los cien años", explica.

Seis veces al día el cielo ensombrece y cae un aguacero y la gente se queda donde está. Seis veces al día las nubes huyen. Los jalapeños retoman su vida entonces, saltando con agilidad entre la resonada cegadora de los charcos. Hugo es familiar con Albertina sobre que dar de comer a los de El Carbón. Toma el pines en un momento cuando el cuadro está solo. Pinta, pinta, y pinta. Con sentimiento y delicadeza. Su paisaje en Jalapa antes de Huracán es una joya. Las mujeres pintan casa, casas, casas.

¿Más casas? Pregunto yo.

Es la preocupación, las casas, me dice Hugo.

Aquí hay un espacio, y aquí otro y aquí un buen lugar, dice Hugo, poniendo base con los bajos colores de Jalapa para que cada persona tenga su cuadrito.

La gente no quiere pensar en problemas. Quiere recordar un pasado muerto, sin movimiento, con rasgos lindos como de un retrato muerto, sin movimiento, con rasgos lindos como de un retrato hecho para dar un buen gusto al dueño. Algunas aceptan pintar el huracán; pintan y habla de las casas de adobe que se derritieron con el agua. Conceden pintar el lodo; cómo el río convirtió todo lo que agarró en basura. Se enloquecen con 20 colores para lodo, tierra mojada, arena empapada, agua revuelta, piedras mojadas. No hablan del huracán. En el Valle de Jalapa Hay demasiadas variantes sobre una tragedia, y la gente prefiere hablar del cuadro. Explican a las personas que van llegando de las comunidades del casco urbano.

Este cuadro es Jalapa antes de Huracán Mitch. ¿Cómo viviste? ¿Fregado? Bueno, aquí es más fregado todavía, porque este otro cuadro representa el momento del Huracán.

La gente se sienta en las sillas blancas, viendo desarrollarse el cuadro, depende pintando una gallina colorada con un montón de huevos o una perfecta casa. Compramos un pan y café y todos tomamos. Entran caballos en el solar y sus jinetes entrar y pintan. La gente se levanta de su silla cuando cae un mango de palo afuera. El primero en salir se lo come. Una mujer, cocinera y pintora, baja mangos dos veces del palo.

Llega una mujer de El Escambray y pinta. Me habla de su colectivo de artesanías. Al día siguiente vuelve a pintar. Me vende una canasta de hoja de pinto más cara que en la Galería Mama Delfina en Managua. El Anciano ABC vuelve con un nieto. Toman café y pan y nos tratan de vender caro sus figurines de piedra. Nadie sabe lo que valen esas cosas. Todo es caro. Alejandro pinta, pero sin la chispa de sus ojos hace 6 meses. Habla con entusiasmo de la ecología, y con la inteligencia que siempre ha demostrado. El 19 de julio está lleno de ruido y nadie viene a pintar ese día, yo duerno sentada en el corredor, mirando la lluvia y pensando en cómo puede ser el marco de cuadro.

El jueves la gente no viene a pintar en la mañana, y en la tarde es poca la gente que llega. ¿Por qué? Me pregunto yo. ¿Por qué?. Tomo una decisión: sin no llega la gente mañana, iré con el

cuadro al El Limón, donde tengo un cuñado, y me quedaré allá con ellos hasta terminar el cuadro. La decisión me tranquiliza, pero el viernes llega la gente en olas. Pintan y se van. Otras llegan y se quedan. Hacemos café y pan varias veces y a medio día pan con queso, crema, salsa de tomate y gaseosa. Esta tarde me doy cuenta de uno de los motivos de porqué la gente no llegó. La lluvia el trabajo de campo y...

A las 6 de la tarde comienza a llover. La gente desaparece. Huevo y Alejandro comienzan a pintar el marco.

Tienen que ser un dibujo repetido para no competir con el cuadro, les digo. Cerros, cerros, cerros. Pinos, pinos, pinos. Venados, venados, venados, venados,. Puro Jalapa. Alas 8 de la noche salimos bajo la lluvia, dejando el cuadro en Juan XXIII. Alejandro en su bicicleta acompaña a Hugo y con su hija en brazos y a mí. Nos despedimos.

Apurémonos que la lluvia se recia, le digo a Hugo y él corre hacia su casa con su hija tapada con su brazo. Nos despedimos en la puerta de su casa.

Duermo sin soñar toda la noche y en la mañana el bus, que pertenece al primo de una amiga, pasa por Juan XXIII. Con sumo cuidado montan el cuadro y la caja dentro del bus. Me subo yo

también. Las tres horas de viaje a Ocotil pasan en un estado que no es ni sueño ni vigilia. Miro por la ventana sin ver nada más que luz y sombra.

Me bajan suavemente en la puerta de mi casa con el cuadro de Jalapa completo, con la caja vacía. Toco la puerta y me abren.

ANEXO 2

Guía de observación

1. ¿En relación a la comunicación visual del mural cuál de los estados es la describe mejor a la obra al ser percibida a primera vista con los murales?
 - a. Estado emocional
 - b. Estado de intelecto
 - c. Estado de identidad
 - d. Una simple interpretación denotativa sin trasfondo connotativo
2. ¿De qué forma el Arte Naif se evidencia en los murales?
 - a. Falta de proporción y perspectiva
 - b. El uso del colores planos
 - c. La presencia de trazos libres y espontáneos.
 - d. No se hace presente el arte Naif.
3. La composición de la imagen percibida en el mural se asemeja a...

- a. En base a líneas rectas
 - b. En base a líneas recta vertical
 - c. Línea recta horizontal
 - d. Línea recta inclinada
 - e. Línea rectas radiales
 - f. Línea rectas quebradas
 - g. Líneas curvas
4. ¿Cuál de los siguientes esquemas compositivos se perciben en el mural?
- a. El cuadrado
 - b. El triángulo
 - c. La circunferencia
5. De acuerdo con la selección del color en los murales, estos transmiten...
- a. Uso del color como símbolo
 - b. Paleta de colores es elegida según según contexto manejado
 - c. Psicología del color
6. La ilustración principal predomina a pesar de estar rodeada de otras ilustraciones gracias a:
- a. La ley de Gestalt Figura fondo
 - b. La utilización de los colores
 - c. No se perciben los retratos
7. ¿Qué elementos ilustrativos se perciben en el mural?
- a. Composición de la ilustración
 - b. Manejo de correctas proporciones y trazos firmes
 - c. Detalles de sombra y luz
8. En general la ilustración manejada en el mural como conjunto, evidencia la utilización de:
- a. Imágenes detalladas y laboriosas
 - b. La evolución de un boceto
 - c. No es ilustración.
9. Los murales se pueden identificar como Ilustración narrativa gracias a:
- a. Que por las ilustraciones se puede identificar una o varias historias.
 - b. Al ser temáticas tan complejas se identifican elementos relacionadas con la problemática.
 - c. No se identifican historial.
10. ¿Qué aporta la técnica Stencil a la obra?
- a. La definición de los retratos principales
 - b. Una mejor ubicación para los colores claros y oscuros
 - c. No aporta nada ni se evidencia.
11. La armonía visual se percibe a través de:
- a. El correcto manejo de elementos en la imagen.

- a. La composición le aporta armonía visual.
- b. La utilización del color le brinda armonía visual
- c. No tiene armonía visual