

Murales para la vida, en el marco de la cultura ciudadana. Un ejercicio de diseño con conciencia, un camino hacia la Paz

D.G. Paula Andrea Murillo Jaramillo, muripa2000@gmail.com

Institución Universitaria Centro de Estudios Superiores María Goretti, Colombia

RESUMEN

Como reflexión a los diferentes espacios de la ciudad donde la mirada permite cambios sociales y nuevas perspectivas de vida, en los que por lo general o para el imaginario de las personas se pretende ignorar u olvidar. Siendo los espacios que requieren intervención con urgencia desde un diseño con conciencia social en aras de solucionar problemas como el caso del consumo de sustancias psicoactivas, autoestima, violencia intrafamiliar, delincuencia común, entre otros que aquejan a la juventud, colombiana.

Con el ánimo de sensibilizar a los estudiantes de séptimo semestres del Programa de diseño Gráfico de la Institución Universitaria CESMAG frente a dicha problemática, al Sur de Colombia en San Juan de Pasto capital del departamento de Nariño, mediante el trabajo colaborativo al interior de la Institución Santo Ángel con los jóvenes en discordancia con la Ley, en el desarrollo de murales, con el objetivo de embellecer las instalaciones arquitectónicas y paralelo a ello incentivar el arte del muralismo como herramienta de expresión, en un nuevo camino hacia la Paz.

Palabras Claves: diseño, paz, libro objeto, muralismo, trabajo colaborativo.

INTRODUCCIÓN

En la Institución Santo Ángel, adelanta procesos de formación integral con jóvenes menores de edad los cuales se encuentran en discordancia con la Ley. Es así como surge el presente proyecto denominado Murales para la Vida, murales como pretexto de trabajo colaborativo entre los dos grupos de estudiantes, buscando el embellecimiento de los espacios al interior del Instituto, diseñados por los estudiantes de diseño gráfico de la Institución Universitaria CESMAG y pintados colaborativamente.

Frente a un muro arquitectónico, surgen los imaginarios de las murallas mentales, la dificultad de asumir la disciplina por parte de los dos grupos y es allí donde después de varias tardes donde el sol inclemente de verano nos acompañó, se generan los diálogos de amistad, acompañados de pinceles, brochas, rodillos y partidos de baloncesto. Y es allí donde se cruzan las historias de vida de estos jóvenes, que muchos con escasos 13 años por circunstancias de vida han vivido más episodios que los estudiantes de diseño con 22 años de edad en promedio.

Este proceso de compartir, vivir la disciplina, el encierro, trae historias que después de tener un proceso de conceptualización se plasmaron en libros objeto, teniendo un común denominador, "el grito de libertad" esa libertad anhelada por los jóvenes, pero donde sus procesos de motivación son y serán su único soporte para construir nuevas historias y recorrer nuevos caminos, que lleven a la consolidación de la Paz en cada uno de los participantes.

En la actualidad Colombia, es un país en el que el consumo de sustancias psicoactivas se ha incrementado, siendo los niños y jóvenes los más vulnerables, esto los sumerge en una cadena de situaciones, rechazadas por la sociedad y que bajo procesos de disciplina se espera corregir, no siendo suficiente dado que se deben generar caminos alternativos en los que los niños y jóvenes se puedan expresar y ocupar su tiempo de forma positiva. Son estos los motivos que llevaron a la realización del presente proyecto, mediante la metodología del *Design Thinking*, obteniendo resultados positivos en los dos grupos.

Justificación

El presente proyecto busco un desarrollo creativo mediante el ejercicio de la co-creación y la transferencia de conocimiento. Mediante el diseño gráfico como herramienta de comunicación y la creatividad, con dos propósitos fundamentales, el primero es embellecer con color y mensajes positivos el Instituto, el segundo fue mirar el muralismo como un medio de comunicación, expresión y por qué no como una nueva alternativa de vida.

Proyecto enmarcado en el espacio de diseño editorial, en donde esta interrelación fue la acción motivadora para la conceptualización de libros objeto, cuyo común denominador fue la libertad.

Metodología

Atendiendo la metodología proyectual del *Design Thinking* se desarrollaron las seis etapas de la siguiente manera:

Observar: Esta etapa se desarrolló paralelo a la pintura del mural, en donde los jóvenes pudieron convivir, ver su actitud frente a la vida, entender el problema del consumo de psicoactivos, las faltas disciplinares, la importancia de la alimentación, del apoyo de sus familias y los límites del encierro.

En donde se evidencian testimonios como: “por lo menos acá tengo los tres golpes”, “es que mi hembra me apoya para dejar este vicio”, “yo tengo que cambiar por mi hijo”, “mi viejita casi se muere cuando me metieron acá”

Figuras 1 y 2: Trabajo de concreción y planificación por parte de los dos grupos, en el patio de la Institución Santo Ángel.

Investigar: El proceso de investigación se desarrolló en tres momentos, el primero de ellos al interior del Instituto, en donde el rector y los psicólogos de la Institución Santo Ángel suministraron información vital, de los jóvenes, de los procesos y de los contextos en los que los jóvenes han crecido y de la problemática en general.

El segundo momento fue en la interacción con los jóvenes en donde se conocieron sus historias de vida. Encontrando los siguientes testimonios: “es que mi hembra quedo en embarazo un mes antes de entrar acá”, “profe es que esta es mi tercera vez en la Institución y no quiero volver”, “es que yo no soy de acá y mis viejos no pueden venir a visitarme”, “es que por mi consumo me tienen suspendida la visita”.

Y el tercer momento en el proceso investigativo, adelantado al interior del aula sobre la diferencia, entre libro objeto, libro arte y libro álbum, lo que permitió la conceptualización de la pieza editorial final.

Figura 3, 4 y 5: Tejido de manillas (actividad desarrollada por los jóvenes del Instituto en su tiempo libre) y transferencia de conocimiento.

Definir: Posterior a los procesos de investigación se define el tipo de libro a desarrollar y se establece el concepto de diseño. Cabe aclarar que este proceso fue de dos semanas en las que se cruzaron sentimientos, en primer lugar, porque se extraña a los jóvenes, las tardes de patio y los recuerdos como “acogida círculo”, “diseño círculo”, expresiones para reunir y captar la atención de los jóvenes.

En segundo lugar, como conceptualizar tantas experiencias en un libro que expresara sus sentimientos y que a la vez los motivara para emprender nuevos caminos de vida, caminos de Paz.

Prototipar: En la etapa de prototipado se evidenciaron técnicas como la escultura, el estencil, el *sticker*, el troquelado, la maquetación, entre otras como medios de expresión las cuales permitieron desarrollar prototipos de alto grado de representación. Los cuales se pueden observar a continuación:

Figura 6: Libro de esténcil, conceptualizado a partir de la experiencia del mural y el gusto por el arte urbano. Son plantillas de esténcil que se pueden superponer, con mensajes positivos, en donde cada representación tiene dos caminos, uno bueno y el otro sobre la violencia. Autor Javier Sánchez.

Figura 7: Libro Luz UV, conceptualizado sobre lo oculto, desarrollado con la técnica de la ilustración manual y la ilustración con resaltador al reverso, el cual se revela bajo la exposición de la Luz UV, y es solo en este momento donde se ve la ilustración completa, revelando los cráneos de los animales. Autor Camilo Benavides.

Artefacto de diseño: Se obtuvo como resultado artefactos de diseño con un proceso conceptual, gráfico, de representación, de experimentación, pero con un grado de motivación único.

Testear: El proceso de testeo se realizó en el marco del evento Buenamente “entrega integrada de los proyectos de los estudiantes de diseño gráfico de la Institución Universitaria CESMAG”. Este ejercicio estuvo acompañado de un pequeño documental en donde se podía observar el trabajo de muralismo.

Reflexión: Este proyecto permitió sensibilizar y motivar dos mundos educativos, dos mundos de vida distintos y proyectar nuevas posibilidades en los jóvenes. Después de un ejercicio fundamentado en la investigación social el diseño con conciencia y la transferencia de conocimientos basados en la cultura ciudadana, en la que todos los miembros de una ciudad se involucran por un bien común, el bienestar de todos.

Lo anterior porque al recuperar cada una de las vidas de los jóvenes que se encuentran en disputa con la ley, son menos jóvenes que generan violencia al interior de la ciudad.

Resultados

Son múltiples los resultados obtenidos en este proyecto, el más enriquecedor es la unión de dos mundos, la relación, la sensibilización y la motivación de los dos grupos, por un lado, el grupo de los jóvenes del Instituto Santo Ángel, los cuales manifestaron su gusto por el muralismo, por un cambio de vida, por mirar el encierro como una oportunidad, por mejorar su vocabulario, entre muchas otras circunstancias.

La sensibilización de los diseñadores en formación, al valorar sus familias, las oportunidades que la vida les brinda al estudiar en una institución privada, la posibilidad de ser profesionales. La responsabilidad que tienen de compartir con sus hermanos menores y con la sociedad en general.

Otro resultado es la consolidación de un proyecto investigativo desde el aula de clase, en donde el eje transversal es las transferencias de conocimiento (compartir de saberes), el diseño con conciencia social y obtener las seis etapas de diseño basadas en la metodología proyectual.

A partir de este trabajo también se plantea una reflexión de generar proyectos de aula que involucren y beneficien a la sociedad, en los que los futuros profesionales sean gestores de nuevos espacios de comunicación y pioneros para cimentar múltiples en caminos que conlleven a la consolidación de la Paz.

Para concluir embellecer el espacio, permitió un cambio de actitud, un querer y un respeto por el mismo. Resultado que hasta los padres de familia notaron.

Figura 8: Puesta en escena, libros objeto, en el marco del Buenamente.

Figura 9: Muro patio de la Instituto San Francisco de Asís antes de la intervención

Figura 10: Muro patio del Instituto Santo Ángel después de la intervención, Mural “Guerrero de Vida”, en homenaje a los jóvenes que habitan allí, los cuales son guerreros de vida.

Figura 11: Muro patio del Instituto Santo Ángel después de la intervención, Mural “Guerrero de Vida”, con sus creadores.

BIBLIOGRAFÍA

JIMÉNEZ, Luz María. Diseñadora Industrial EL PENSAMIENTO DE DISEÑO. 2009. P 5.

GURRERO, Maribel y URBANO David. Transferencia de conocimiento y tecnología. Gestión y Política Pública 2012. P 109.

GONZÁLEZ, Javier. Manual de transferencia de tecnología y conocimiento. Gonzales y Sabater. Ed.1 2009. P 17.