

Pintando en Comunidad

Olga Coronado Calvo¹

1. Datos de visibilización

1.1 Resumen

Este proyecto de Investigación-acción busca fortalecer la cultura de diferentes comunidades del país, y también la tradición y cosmogonía de los pueblos indígenas, incentivando el diálogo comunitario, y la creación de murales participativos.

1.2 Palabras clave

Cosmogonía indígena
Murales
Muralismo
Rescate cultural
Participación comunitaria

1.3 Abstract

This action-research project seeks to strengthen the culture of different communities in the country, and also the tradition and cosmogony of indigenous peoples, encouraging community dialogue, and the creation of participatory murals.

¹ Licenciada en Artes Plásticas con énfasis en Pintura, Extensionista Tutora en el Programa de Promoción Cultural y Recreativa del Programa de Extensión de la UNED, Costa Rica. Correo electrónico: ocoronadocalvo@gmail.com, ocoronado@uned.ac.cr.

1.4 Keywords

Indigenous cosmogony
Wall murals
Muralism
Cultural rescue
Community Engagement

2. Datos generales

2.1 Introducción

Desde el año 2005, la Dirección de Extensión por medio del Programa de Promoción Cultural ha venido desarrollando murales en distintas comunidades del país. Cuyo objetivo principal es, coadyuvar en la recuperación del patrimonio histórico y cultural de los pueblos, contar sobre personajes de la realidad cotidiana, crear símbolos con los cuales se puede educar sobre el medio ambiente, sobre valores y sobre las luchas por los sueños de las mujeres, de los hombres, de los jóvenes y de los niños y las niñas. Otro objetivo es la organización de las personas, para lograr una comunidad con capacidad para proponer, construir, relacionarse y luchar por los sueños, por lo que se quiere.

Y es así que la extensión universitaria, es una forma de comunicación entre la Universidad y las comunidades, donde se dialoga, y cada uno se nutre de los saberes y aprendizajes del otro; y juntos realizan propuestas. Con la construcción de murales se da un espacio de encuentro para la expresión y la creación. Por esto, el proyecto es una sistematización de experiencias, en todas las comunidades por las cuales se ha estado.

2.2 Justificación

Más de 13 años de experiencia, nos indican que el muralismo es una vía muy enriquecedora para generar procesos comunitarios que fortalecen las redes de comunicación y el rescate de la historia local. Entre los logros obtenidos durante estos años tenemos:

- La construcción de la propuesta de los murales conjuntamente con la comunidad brinda la posibilidad de integrar, en torno a un proyecto creativo y artístico, a diferentes actores sociales, aportando sus ideas, sus conocimientos sobre la historia y la cultura local
- Fortalecer la capacidad creativa y de cooperación para el logro de proyectos comunes.
- Potenciar el papel facilitador de los extensionistas, ya que la esencia de este trabajo es el dialogo con las comunidades y el mural se convierte en una obra pública que llega a toda la comunidad por igual; es una herramienta para comunicar.
- A través del trabajo colectivo, se construye un poder especial “el poder local”, con el que se puede defender intereses y así lograr un cambio social.
- La construcción del mural se funda en una experiencia en la cual no se distinguen ni jefes ni subordinados.

Las comunidades que ya llevan ejecutando procesos y proyectos de fortalecimiento cultural, ven en el muralismo una opción lúdico-creativa para acompañar estos procesos.

La experiencia obtenida en estos años y la demanda de las comunidades para incorporarse a estos procesos, nos indican la importancia de continuar desarrollando el muralismo, y de contar con el apoyo institucional y los recursos necesarios para ello. Tomando en cuenta la velocidad con que los pueblos están perdiendo sus

tradiciones, costumbres, y en el caso de las comunidades indígenas, la cosmovisión y sus idiomas, se hacen necesarios proyectos que buscan fortalecer las raíces, tradiciones e identidades. Proyectos que promuevan la participación de las comunidades en la gestión de su patrimonio cultural, su memoria colectiva, y sus recursos.

Existe la necesidad de impulsar la investigación del pasado precolombino, la construcción de nuevos conocimientos colectivos y la formación de capacidades que repercutan de manera positiva en el estilo de vida de estas comunidades.

La experiencia en muralismo adquirida por la UNED, nos demuestra con más de 40 murales realizados, que es una actividad viable, muy solicitada por las comunidades y que genera redes y alianzas para la investigación y la acción social, que perduran más allá de la elaboración de los murales.

2.3 Objetivos

Objetivo general

Colaborar al fortalecimiento de la identidad cultural de las comunidades del país y los pueblos indígenas, por medio de la construcción de murales.

Objetivos específicos

- Estimular la creatividad de las personas jóvenes, motivando el estudio y comprensión de sus historias tradicionales y la recreación de las mismas con símbolos cargados de contenido cultural.
- Propiciar la articulación de las comunidades en la construcción de proyectos conjuntos.

- Generar espacios de diálogo y reflexión sobre el impacto del sistema educativo en la cultura y rescate de las prácticas tradicionales de la educación para proponer formas alternativas en el sistema educativo en territorios indígenas.
- Generar procesos de investigación participativos de la cosmovisión indígena.

2.4 Marco Teórico

“El hombre de la prehistoria y las culturas agrarias, por razones obvias muy ligadas a los ciclos de la naturaleza, reflejaron sus concepciones estéticas en expresiones rituales-artísticas de carácter público y muchas veces monumental: pinturas en cuevas, pirámides, danzas... el hombre haciendo consciente su sentido estético e integrándolo –sin destruirla- a la estética, a la belleza de la creación, basta imaginar una danza de mascarar al calor de una enorme hoguera en la noche de los tiempos, o el reflejo del sol matinal en los inmensos discos dorados de los templos mayas.” (Claudia Castro, Olga Coronado, María Inés Jiménez y Loida Pretiz. (1991). Tesis de graduación. Mural pictórico “El teatro en Costa Rica”. 1890 – 1930. San José, Costa Rica.)

Un mural es una pintura, en una pared, la mayoría de las veces es una creación colectiva, interdisciplinaria, donde participan historiadores, pintores, ecologistas, líderes y gentes de las comunidades, estudiantes y profesores. La pintura en muros y paredes es la tradición pictórica más antigua de la Humanidad. Inicialmente con fines mágicos relacionados con la cosmovisión del hombre primitivo y luego presente en el mundo mágico – religioso de todas las culturas antiguas, fue tomando paulatinamente un sentido didáctico. Las comunidades pueden aportar mucho cuando tienen una dirección adecuada, que considere sus sentires, experiencias, conocimientos, y los enfoque, al punto de llegar a un consenso.

2.5 Metodología

Se trabajó en el entorno escolar, por ser un entorno protegido, donde los murales pueden sobrevivir bastante tiempo del vandalismo, la lluvia o las inclemencias del tiempo.

Los colegios son el espacio de reunión y diálogo con estudiantes, profesores, familiares de los estudiantes y personas de la comunidad.

Se busca involucrar principalmente a las y los adolescentes, que estudian y no estudian, para que rescaten la historia y cosmovisión de sus culturas.

¿Cómo se inician los talleres de muralismo?

Se convoca a la comunidad y se le propone el mural.

Se trabaja mediante talleres de animación, con el fin de recopilar historias, costumbres, tradiciones y los sueños del colectivo. Toda esta construcción simbólica, se plasma en dibujos, pinturas, realizados con adultos, jóvenes y niños. Estos elementos surten de materia prima el diseño de los murales.

El proceso de analizar la historia comunitaria es lo más enriquecedor de este trabajo. Toda información recopilada será registrada y analizada con el grupo comunitario con que se esté trabajando para generar documentos sencillos de leer que puedan ser utilizados en las escuelas y en el trabajo comunitario para analizar la cultura local.

Cada mural, al ser finalizado tendrá un afiche, folleto o algún material impreso que brinde información de la región así como posibles actividades a realizar con grupos de trabajo que visiten el mural, en función de generar aprendizajes a partir del análisis del mismo.

Al final del proceso se obtienen personas sensibilizadas hacia la tradición y su cultura. Personas con capacidades para la creación de productos que fortalecen su identidad y contribuyen a su desarrollo individual y colectivo. Este proceso significa para las comunidades la posibilidad de aprender haciendo, la investigación-acción.

Implica para los participantes, indagar su historia local, analizarla, proponer para el futuro lo que sea para la vida comunitaria, Implica registrar la información para documentarla para futuras generaciones y un trabajo creativo de plasmar los conocimientos adquiridos de forma colectiva en obras de arte (murales).

El énfasis en la investigación comunitaria para la elaboración de murales, permite a las comunidades aprender a investigar con un propósito de rescate cultural.

2.6 Análisis de resultados

Como análisis de resultados veremos los distintos proyectos, sus objetivos y producto final. Además de los murales, se realizan folletos explicativos, uno por cada mural, en algunos casos un video resumen del proceso del mural, estos como documentos de memoria, cada mural lleva 3 meses de elaboración, se inicia con los contactos con la comunidad, la investigación participativa, como reuniones de todo el día con la comunidad, los historiadores locales y otros interesados, se continua con los talleres artísticos de dibujo, diseño con la comunidad, por último la escogencia del muro y la preparación para proyectar y pintar el mural. Al finalizar los murales se realizan actividades de inauguración con los involucrados del proceso y la comunidad.

2.6.1 Proyectos Muralísticos realizados

Proyecto “ENTRE FRUTAS Y RAMALES”, reconstruyendo Arte e Identidad en los cantones de San Mateo y Orotina

Con una jornada muralística, se da inicio al Proyecto “Entre Frutas y Ramales”; en el año 2005, con el apoyo de la entonces directora de la Dirección de Extensión, la Sra. Katty Calderón y las extensionistas Máyla Jiménez Vega y Olga Coronado Calvo

(Directora del Proyecto Muralístico). En la que participaron artistas de todo el país y de Orotina.

El objetivo de este proyecto fue rescatar la identidad de los pueblos de San Mateo y Orotina a través de la realización de obras artísticas y monumentales, como lo son los murales. Creando una ruta artística, histórica, que se realizaría escogiendo puntos estratégicos para contar la historia por medio de murales. (Ver imágenes 1, 2 y 3)

Imagen 1. Mural “Remembranzas” participan el pintor Jordi Beltrán, Valentín Díaz, Adib Abdallah, Olga Coronado. En el mercado de Orotina

Imagen 2. Mural “La madre naturaleza” pintó Marianela Salgado. Pared exterior del estadio de Orotina. Fue borrado por el sol y los agentes naturales.

Imagen 3. Mural “La Estación” pintó Roberto Zúñiga. Pared exterior del estadio.

Imagen 4. Taller sobre Identidad. Tallerista Javier Ureña

Imagen 5. Mural “Orotina en sus inicio” pintó Erick Vargas. Pared exterior del estadio.

Imagen 6. Mural “Frutas” pintado por artistas costarricenses. Pared exterior del estadio.

Se dieron al menos tres talleres en colegios y el Centro Universitario de Orotina para abordar el tema de la identidad para recoger una línea del tiempo que sirviera como temas y guión para los murales. (Ver imagen 4)

En los años 2007 – 2009, se impartieron talleres de artesanía el centro diurno de adultos mayores en San Mateo. Logrando aumentar la autoestima a los asistentes a través de las artes plásticas, promoviendo la capacidad creadora, logrando trabajar en cooperación, estimulando su actividad motora y utilizando las artes plásticas para el disfrute. Se utilizaron diferentes técnicas como el papel maché para hacer una mascarada, espejos, móviles, se utilizó arcilla para hacer vasijas y otros y pintura. Se realizaron talleres para pintar los basureros del Parque de Orotina, con motivos relacionados con la preservación del ambiente natural.

Participaron adultos, niños y niñas, lográndose la cohesión entre los participantes. Como parte de la investigación para realizar murales en las escuelas, se realiza talleres de valores y sobre la paz. Los niños aportan su visión sobre los derechos, y los pintan, luego se pintan murales con sus diseños.

Proyecto “7 MURALES PARA 7 PROVINCIAS”

Para la celebración de los 30 años de la UNED, en el 2006. Se decidió realizar por parte de la Dirección de Extensión un mural por Provincia en un Centro Universitario y así se escogió a Palmares por la Provincia de Alajuela, Nicoya por la Provincia de Guanacaste, Ciudad Neilly por Puntarenas, Turrialba por Cartago, el Centro Universitario de Limón, el Centro Universitario de San José y el Centro Universitario de Heredia. (Ver imagen 7)

El propósito del proyecto fomenta la recuperación y fortalecimiento del patrimonio histórico y cultural; rescata la presencia de la UNED, en las Siete Provincias de nuestro país. Como parte de la investigación para realizar murales en las escuelas, se realiza

talleres de valores y sobre la paz. Los niños aportan su visión sobre los derechos, y los pintan, luego se pintan murales con sus diseños.

Imagen 7. Murales en los Centros Universitarios de la UNED para el proyecto 7 Murales para 7 Provincias. San José, Heredia, Palmares, Turrialba, Limón.

El guión general para los siete murales fue tomado de los objetivos al crear la UNED.

- Democratizar la enseñanza superior
- Erradicar la discriminación de numerosos sectores de la población que por su situación geográfica, impedimentos físicos, situación económica, no tienen acceso a los Centros de Educación Superior de enseñanza tradicional presencial, buscando democratizar la Educación a este nivel.
- Fortalecer valores en los cuales está fundado los valores costarricenses
- Incorporar a la Educación superior a quienes no hubiesen podido incorporarse al sistema formal universitario
- Contribuir a la investigación científica para el progreso cultural, económico y social del país
- Fomentar el espíritu científico cultural, artístico y cívico del pueblo costarricense

Proyecto “AMBIENTE Y ARTE”

Este proyecto tiene como objetivo impulsar un proceso de sensibilización y capacitación comunitaria para fortalecer la educación ambiental y promover acciones que protejan el ambiente, coadyuvar a la recuperación del Patrimonio histórico y fortalecer la identidad regional a través de talleres creativos y la creación de murales.

Comunidades del Golfo de Nicoya

A partir del año 2009, la UNED llega a las comunidades del Golfo de Nicoya por medio del Programa de Desarrollo Gerencial y más adelante con el proyecto “Salud Ambiental en las comunidades de Nicoya”. En el que participo también el Programa de Promoción Cultural y Recreativa de la Dirección de Extensión.

Las localidades que abarcó este proyecto son Isla de Chira, Isla de Venado (ver imágenes 7 y 8), Isla Caballo, extendiéndose a Costa de Pájaros, Chómes, Esparza (ver imágenes 9 y 10) Manzanillo, Punta Morales, Orocú.

Imagen 7. Mural Isla de Chira

Imagen 8. Mural Isla de Venado

En las comunidades del Golfo se realizaron talleres con jóvenes y adultos. En estos talleres se rescataron temas importantes para la comunidad, entre estos ponen de manifiesto una consciencia de los valores. También se habló de la historia. Iniciando con el pasado indígena.

Se cree que las islas del Golfo de Nicoya jugaron un papel muy importante en el intercambio cultural de los indígenas de Nicoya con las otras culturas de Mesoamérica, como los Mayas. También hace suponer que existía una diversidad étnica y lingüística. En los distintos murales vemos homenajes a la mujer pianguera, también se pintan las principales actividades comerciales de las islas y los pueblos costeros, como la pesca artesanal, también podemos encontrar agricultores.

Imagen 9. Mural Chomes

Imagen 10. Esparza

Encuentros culturales en Talamanca

Desde el año 2012, se viene trabajando en el Caribe Sur, y se han producido 5 murales en las siguientes comunidades: Kekôldi, Suretka, Bambú (ver imágenes 11 y 12), Chiroles y Coroma. También en los Territorios Indígenas de Térraba (Pacífico Sur) y Matambú (Nicoya-Guanacaste) se han realizado murales. En todos estos territorios se ha logrado fortalecer la cosmovisión y los lazos comunitarios que se generan con la construcción de los murales.

Imagen 11 y 12: Mural de Bambú

Inauguración del mural en Bambú:

“Nuestro concepto Bribri”: En el principio, no existía nada solamente los espíritus de animales que eran sombras con forma humana y Sibó que existió antes que todo.

Sibó nuestro supremo creador construyó el mundo y para eso convocó a todos los seres espirituales y los reunió.

Nuestra filosofía y creencia ancestral nos dice que en ese entonces nuestro gran Sibó no les habló, solamente pensaba las cosas y todo se iba haciendo según su pensamiento.

Primero llamo a la araña a tejer el gran firmamento, luego hablo con Sura para pedirle la semilla que somos nosotros, Pues Sura es nuestro alfarero o constructor, pero Sibó nos da el soplo de la vida”

Palabras de Justo Avelino Torres al inaugurar el mural situado en el museo de la Escuela de Bambú, Talamanca cuyo tema es “La Cosmovisión Bribri”.

Este mural se realizó dentro de los proyectos “Encuentros Culturales en Talamanca” y “Salud Ambiental en Talamanca”.

También se realizaron talleres de Cosmovisión Bribri; para esto se investigó con el maestro Justo Avelino Torres, en las historias recopiladas por Juanita Sánchez y en el libro “La Casa Cósmica Talamanqueña” de Alfredo González.

A partir de este material se realizaron dibujos y pinturas con los niños de las escuelas. Los cuales se tomaron en cuenta para el diseño y la construcción del mural. Este proceso fue liderado por Olga Coronado.

Se realizaron talleres de Salud Ambiental, En estos talleres los niños aprendieron el manejo de desechos solidos y post consumo, sobre el bienestar animal y sobre ambiente general. Para esto se acudo a técnicas artísticas, como componer una canción utilizando instrumentos musicales del lugar, también se realizo con los niños obras de teatro con títeres, todo esto liderado por María Elena Fournier. (ver imágenes 13 y 14)

Imagen 13: Talleres con niños

Imagen 14: Talleres con instrumentos

Igualmente se realizaron cinco murales en el marco del Proyecto “Salud Ambiental en las comunidades del Golfo de Nicoya”, utilizando la misma metodología de talleres con las comunidades y reflejando en las obras la identidad cultural de los pueblos, su flora y su fauna, los sueños de los jóvenes. Se realizaron murales en la Isla de Chira, en la Isla Venado, en el Colegio de Chomes, en el Colegio de Costa de Pájaros y en la Escuela de Orocú.

La experiencia de los murales ha potenciado el papel facilitador de los extensionistas, ya que la esencia de este trabajo, es el dialogo con las comunidades, y el mural se

convierte en una obra pública que llega a toda la comunidad por igual; es una herramienta para comunicar y sensibilizar.

Proyecto muralístico en el mercado de Grecia

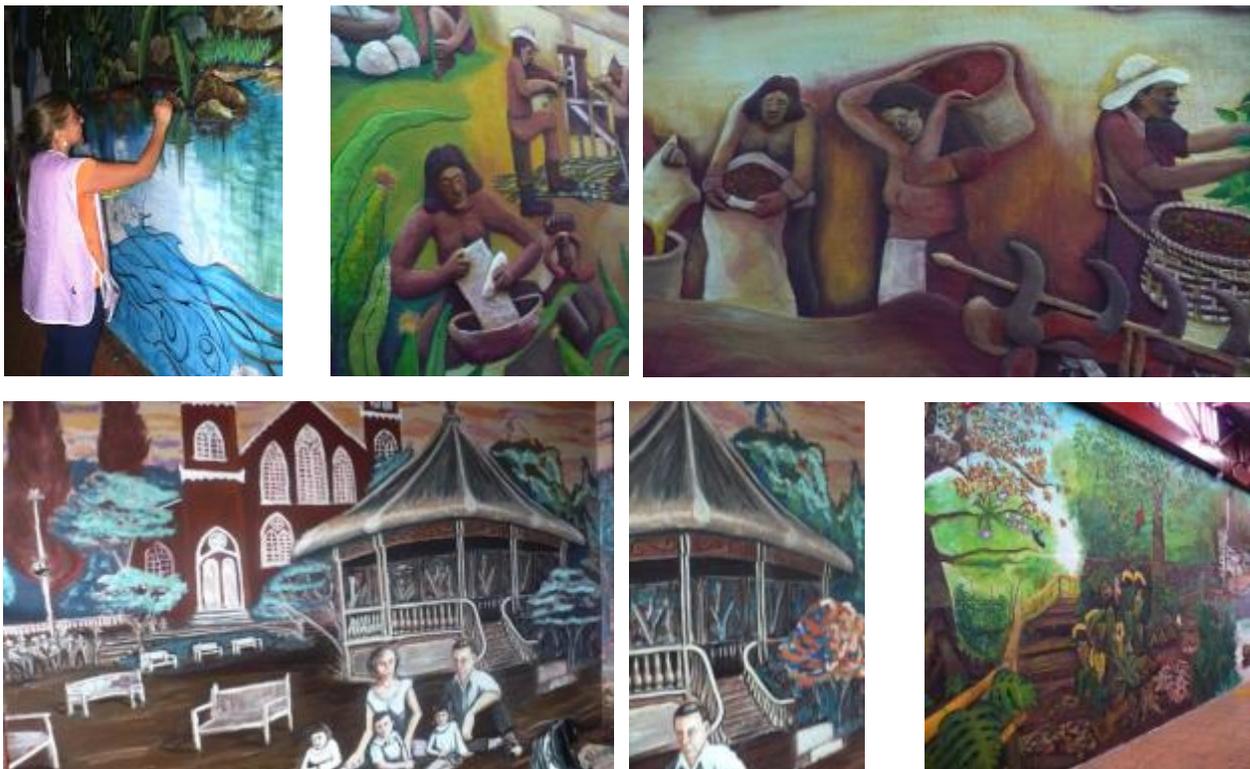

Imagen 15: Murales “La Laguna de Hule”, Mural “Historia de Grecia”, “Grecia Antigua” y “Los Chorros”

Este proyecto fue una idea de la Municipalidad de Grecia y fue financiado por dicha institución. La UNED fue llamada a dirigir este proyecto muralístico. El proyecto se desarrollo con base en la participación de diversos actores institucionales, locales, regionales y de la población en general.

En un primer encuentro con la comunidad, participaron historiadores, maestros, trabajadores de la Municipalidad y jóvenes pintores griegos. De esta reunión emergieron temas para 10 murales: La Arquitectura del Paisaje, Historia de Grecia, Historias del

Mercado (Incendio del mercado), Lavanderas y Parteras, Herencia de Vida (Los Chorros), Flora y Fauna (La Laguna del Hule), Mercado Precolombino, Antigua Grecia, La Mascarada y Homenaje al zapatero. Posteriormente cada pintor eligió su tema.

Proyecto, MUJERES DEL CAMPO, TIERRA DERECHOS Y EXPRESIÓN. Financiado por CONARE

El objetivo de este proyecto fue el reconocimiento y la defensa de los derechos humanos de las mujeres del campo para mejorar sus condiciones de vida en relación con la tierra, el espacio que habitan y la salud. Así como promover formas de expresión mediante la escritura y la pintura para el fortalecimiento y la apropiación de sus derechos individuales y colectivos, por último permitir la expresión y mitigación de incertidumbre.

Como parte de las actividades de este proyecto tenemos a las mujeres reconociendo y apropiándose de la pintura como una forma de expresión y de identidad de su condición de mujeres del campo y la relación con su entorno. Participan en la concepción de elementos gráficos para la composición colectiva de murales. (Ver imagen 16). Las mujeres adquieren destrezas y conocimientos en pintura y dibujo para la expresión.

Imagen 16: Dibujos realizados por las mujeres en los talleres.

Entre los resultados de este proyecto encontramos: Discursos pronunciados en el Foro de Derechos de las Mujeres del Campo, a ser, a tener, y a decidir. Textos de artículos del Boletín de la Red de Mujeres Rurales. Se realizaron cerca de 30 pinturas que fueron expuestas en el Foro de Derechos de las Mujeres del Campo, a ser, a tener, y a decidir, después de procesos de reflexión y discusión sobre los derechos. Se promovieron formas de expresión mediante la pintura, en mantas, papel y cartón durante todo el año y al final se realizó un mural en la panadería de la Red de Mujeres Rurales en Pavón.

2.7 Conclusiones

- El fortalecimiento de la identidad y la historia de las comunidades que participan en los proyectos. Este aspecto es recurrente en cada iniciativa.
- Capacidad de usar estos espacios para sensibilizar a la comunidad sobre una experiencia artística que propicia nuevas dinámicas comunitarias.
- Los talleres de muralismo realizados con niños y niñas de las escuelas y jóvenes de los colegios, apoyan el desarrollo de su capacidad creadora y de la cooperación
- Las comunidades pueden aportar mucho cuando tienen una dirección adecuada, que considere sus sentires, experiencias y conocimientos
- La experiencia de los murales, ha potenciado el papel facilitador de los extensionistas, ya que la esencia de este trabajo, es el dialogo con las comunidades y el mural se convierte en una obra pública que llega a toda la comunidad por igual; es una herramienta para comunicar
- A través del trabajo colectivo, se construye un poder especial “el poder popular”, con el que se puede defender intereses y así lograr un cambio social.

- La construcción del mural se funda en una experiencia en la cual no se distinguen ni jefes ni subordinados.
- La acelerada aculturación de los pueblos indígenas costarricenses, la pérdida muchas veces irreparable de la lengua, costumbres ancestrales y de su expresión artística, nos indica la urgencia de implementar estrategias que permitan el dialogo social y la revalorización de la cultura. Propiciar espacios concretos de expresión y de recuperación de las técnicas y practicas artesanales y artísticas.
- Como beneficiarios directos de este proyecto tenemos a las y los adolescentes, que estudian y no estudian en colegio, sus familias y la comunidad en general. La vinculación estudiantil es muy importante.

“Una de las estrategias que permite visualizar la identidad regional es mediante sus obras artísticas, como en el caso de la técnica muralística: la pintura en muros y paredes es la tradición pictórica más antigua de la humanidad. Inicialmente con fines mágicos relacionados con la cosmovisión del hombre primitivo y luego presente en el mundo mágico religioso de todas las culturas antiguas, fue tomando paulatinamente un sentido didáctico... Fuera de la riqueza pictórica y técnica presente en la historia de los murales, el valor esencial de carácter social que contiene este trabajo es su carácter público y a la vez didáctico... En términos generales, uno de los elementos del muralismo es el carácter de medio de comunicación que tiene esta expresión plástica”. (Claudia Castro, Olga Coronado, María Inés Jiménez y Loida Prettiz. (1991). Tesis de graduación. Mural pictórico “El teatro en Costa Rica”. 1890 – 1930. San José, Costa Rica.)

2.8 Referencias

- Alfredo González Chaves, Fernando González Vásquez. (1989). La casa cosmica talamanca y sus simbolismos. San José, Costa Rica: Editorial Universidad Estatal a Distancia y Editorial de la Universidad de Costa Rica.
- Claudia Castro, Olga Coronado, María Inés Jiménez y Loida Prettiz. (1991). Tesis de graduación. Mural pictórico “El teatro en Costa Rica”. 1890 – 1930. San José, Costa Rica.
- Luis Ferrero (1981). Costa Rica Precolombina. Arqueología, etnología, tecnología, arte. San Jose Costa Rica: Editorial Costa Rica.
- Paula Palmer, Juana Sánchez, Gloria Mayorga. (1992). Vías de extinción. Vías de supervivencia. Testimonios del pueblo indígena de la Reserva Kéköldi, Costa Rica. San José, Costa Rica: Editorial de la Universidad de Costa Rica.