

LA HISTORIA NO CONVENCIONAL DE CUENCA EN EL MURAL

THE NON-CONVENTIONAL HISTORY OF BASIN IN EL MURAL

JOSÉ LUIS ARÉVALO

Unidad Educativa Salesiana “María Auxiliadora” / jlarevalop@uesmacuenca.edu.ec

RESUMEN: Este trabajo se enfoca en la propuesta de un método de enseñanza de la historia no convencional de Cuenca, a través de un recurso arcaico, como es el mural, pero vigente en la actualidad, en que se le concibe desde diferentes perspectivas, que van desde lo vandálico hasta lo sublime. Interesa, entonces, rescatar la gama de posibilidades didácticas que ofrece la elaboración del mural para los estudiantes de Bachillerato, centrado principalmente en la atracción que brinda un aprendizaje mediante la memoria visual y el trabajo en equipo. Para esto, se parte de los paradigmas educativos del siglo XXI, y el rol del arte pictórico en la enseñanza contemporánea, así como de temáticas principales que se están presentando, en donde se realizan murales que representan momentos históricos de la ciudad de Cuenca, obtenidos después de una exhaustiva investigación que legitime las obras dentro de la historia oficial de la ciudad, situación en la que surge el compromiso, como actores permanentes del proceso de educación, de generar nuevas propuestas didácticas que contribuyan a la educación holística con una categoría de transversalidad en la que se generen espacios creativos para los estudiantes que les permitan trabajar de manera individual y en equipo.

PALABRAS CLAVE: Mural; historia, Cuenca; recursos didácticos; métodos educativos.

ABSTRACT: This work focuses on the proposal of a method teaching unconventional history of Cuenca, through an archaic resource but currently in force such as the mural; that, at present, it is conceived from different perspectives ranging from vandalism to the sublime. Therefore, it is interesting to rescue the range of didactic possibilities that the elaboration of the mural offers for the students of high school, focused primarily on the attraction of learning through visual memory and teamwork. For this, it starts from the educational paradigms in the XXI Century and the role of pictorial art in contemporary teaching, as well as, main themes that are being presented, where murals are made that represent historical moments of the city of Cuenca, obtained after an exhaustive investigation that legitimizes the works within the official history of the city, situation in which commitment arises as permanent actors in the education process, to generate new didactic proposals as soon as it is possible to contribute to holistic education with a category of transversality in which, creative spaces are created for students that allow them to work individually and in teams.

KEY WORDS: Mural; history, Cuenca; didactic resources; educational methods.

RECIBIDO: 5 de enero de 2021 / **APROBADO:** 26 de febrero de 2021

1. INTRODUCCIÓN

Los murales son una de las manifestaciones artísticas pictóricas que más han acompañado a la historia humana, desde los primeros grabados rupestres, las escrituras egipcias en paredes, los frescos griegos, las pinturas del expresionismo, las vanguardias, el arte posmoderno y el grafiti, cumpliendo la función de inmortalizar, visibilizar y reclamar posiciones sociales no a tenor con la *vox populi*¹ correspondiente a cada época. Aunque esta práctica siempre ha estado ligada a la educación de manera directa o indirecta, conviene en esta ocasión proponerla como un recurso planificado para la enseñanza de historia no convencional de la ciudad de Cuenca, a jóvenes de Bachillerato.

Considerando que la fusión entre educación y arte ha generado buenos resultados en cuanto a la filosofía de aprender haciendo, nos remite a la idea originaria de la forma de aprender de los seres humanos, sobre todo en los primeros años, en donde el aprendizaje se logra a través del arte (canciones, pintura, dibujo, bailes, entre otros), y luego, aunque en los niveles superiores existen asignaturas relacionadas con esta área, estas se marginan como un recurso fundamental para el aprendizaje del estudiante en los niveles superiores de educación, lo que nos enfrenta a la interrogante: ¿En qué momento se deja de aprender a través del arte?

Sin embargo, se mira con expectativa que el arte y la educación se han ido interrelacionando cada vez más en los últimos años; no obstante, esto constituye un recurso que no se ha explotado en su máximo potencial dentro de la educación. Por lo tanto, este trabajo se enfocará en cómo influye el mural dentro del aprendizaje. Sobre las ventajas de los murales, Díaz & Muñoz (2013) señalan que:

Los hace muy útiles en todas las áreas, pero especialmente en el área de Conocimiento del Medio, ya que pueden entenderse como “ventanas a la realidad que hay ahí fuera”. Realizar un cartel o un mural es un proceso complejo que implica sintetizar, organizar, analizar y presentar de forma concisa y amena una información que debe ser comprendida por la persona que la ve. (pág. 470)

De ahí parte el enfoque en arte y educación, para la enseñanza de la historia no convencional de la ciudad a través del desarrollo de la pintura mural en los centros educativos, donde se pretende utilizarlo como recurso didáctico para la conservación de

¹ Expresión latina que significa ‘voz del pueblo’ y se usa para indicar que una cosa es conocida y sabida por todo el mundo, y por tanto se da como aceptada o verdadera (DRAE, 19).

la memoria histórica, que converge de una manera muy eficaz dentro de la sociedad, puesto que ha venido desempeñando esta función en diferentes momentos históricos, de los cuales destaca el texto *Muralismo Mexicano*, encargado de plasmar y transmitir el folclore mexicano en diferentes épocas mediante temáticas recurrentes utilizadas por los artistas para recrear ciertos momentos importantes de la tradición de México; de ahí que se justifique que el aprendizaje de la historia de un pueblo se pueda dar a través de los murales.

Por lo tanto, se busca trabajar una memoria de la visualización, que permita entender los diferentes momentos históricos de la ciudad, con un alto grado de criticidad e investigación, permitiendo que esta práctica artística alcance un alto grado de academicidad, tanto de la obra en sí misma como de los artistas; situación que ya se ha venido trabajando en las universidades, mediante los *Proyectos de Vinculación con la Comunidad*², lo que permite que la propuesta sea viable gracias a la apertura de las instituciones hacia este tipo de proyectos, en el que se conjugan tanto la destreza física como la cognitiva en una suerte de retroalimentación constante, donde la búsqueda de la enseñanza de la historia conduce al génesis mismo de los fenómenos de estudio, en constante perpetuación de obra y artista, dentro de la conciencia de la fragilidad del mural, en una recurrente vinculación del trabajo investigativo, creativo, armonioso y en equipo, que en el momento de su aplicación abordará todos los campos de la educación.

Esta propuesta considera como una metodología viable, la constante investigación objetiva y pertinente que, sin embargo, no va a salir del alcance epistemológico cualitativo, en un proceso activo de los actores educativos (docentes-estudiantes), los encargados de la investigación, cuya obra final requerirá de la imaginación, la creatividad, la observación y la aplicación como una alternabilidad hacia el proceso de enseñanza-aprendizaje enfocado, sobre todo, en historia local, que debe los pasajes históricos que están siendo marginados.

² Son tipos de proyectos regulados por las diferentes universidades, en las cuales se pide que el estudiante de pregrado realice actividades dentro de la comunidad y en base a su preparación universitaria, que favorezcan a la sociedad, y a él mismo en un primer acercamiento a su profesión.

2. DESARROLLO

2.1 La educación en el siglo XXI

Para entender la educación contemporánea es necesario contextualizar el panorama global, en el que frente al auge de la tecnología, la educación ha tenido que ir evolucionando a pasos agigantados, debido a los nuevos recursos que se incluyen en los sistemas educativos formales; en la actualidad, por ejemplo, la pandemia provocada por el Covid-19, ha estimulado la aplicación de herramientas digitales para solventar una precaria educación virtual en todos los niveles educativos y, aunque es cierto que este panorama es favorable a los diferentes contextos educativos, ya que la tecnología permite didácticamente enseñar de una manera más eficaz; también es cierto que la educación no se puede despersonalizar, o por lo menos, hasta el momento, debe permanecer así, en la interacción en un espacio físico entre educando y educador.

Así mismo, el auge de la tecnología ha facilitado en parte este proceso; siendo una de las principales características de la educación del siglo XXI; en la actualidad, la aplicación de las clases virtuales a través del diferentes plataformas, como el Start Zoom, Cisco, entre otras, ha llevado a otro estadio de este proceso educativo que, vale destacar, no se había pensado de este modo la enseñanza sino hasta finales quizá, de la primera década del actual siglo, en el que, según Coll & Monereo (2008), las principales características de la educación es:

...adaptabilidad, movilidad y cooperación. En un mundo en el que las distancias se reducen, las fronteras desaparecen y los grandes problemas se comparten, crece la movilidad de las personas, aumenta la heterogeneidad de las comunidades y se hace patente la necesidad de trabajar conjuntamente para resolver problemas comunes. (pág. 31)

De ahí que sea indiscutible el nuevo rumbo de la escuela como institución, a mantenerse flexiva ante estos cambios, generando docentes capacitados y actualizados, en los nuevos paradigmas educativos, en los que valdría la pena concientizar la importancia de la educación en interacción personal, haciendo un uso correcto de las TIC's, que favorezca, de una u otra manera, el desarrollo de la educación y el trabajo en equipo.

2.1.1 El rol del arte en la educación contemporánea

Frente a este contexto educativo, es interesante descifrar el rol del arte en este tipo de educación, sobre todo en el nivel de Bachillerato, en búsqueda del desarrollo cognitivo del estudiante, que sea capaz de formar un pensamiento crítico frente a los diferentes

contextos históricos, siendo precisamente ahí donde menos se ha venido explotando la parte artística; entonces, es interesante poder precisar la función del arte en la educación contemporánea, siendo necesario precisar que la inclusión del arte en la educación es una vieja práctica que, en la actualidad, no puede quedar al margen pues,

En la educación a través del arte el sustantivo es la educación, y las artes son el adjetivo. Es decir, la educación señala los procesos; las artes son parte de los recursos y medios que la educación utiliza para ser recreada y construida; una y otras, educación y artes, convergen para tratar de conseguir objetivos y fines explicitados por los mismos alumnos que desean aprender para lograrlos. (Pérez, 2002, pág. 292)

En el contexto de la ciudad de Cuenca, según la experiencia docente, se puede corroborar que, efectivamente, el arte es utilizado como un recurso de enseñanza, y aun así queda la sensación de que al arte no se lo está tomando en serio, específicamente el mural y la concepción que de este tiene la sociedad; lo que lleva a pensar que en Cuenca este tipo de práctica artística pictórica está todavía censurada en ciertos aspectos, para lo cual se busca agregarle un gran valor histórico que sea capaz de lograr un cambio paradigmático de pensamiento acerca de los murales.

2.1.2 Prácticas artísticas en la enseñanza pedagógica: murales, carteles, periódicos murales

En la educación contemporánea, sin duda alguna, todavía se utilizan mucho estas herramientas, específicamente los periódicos murales, que son muy funcionales dentro de las instituciones educativas, donde se ofrecen carteleras semanales, generalmente para dar cierto tipo de información de características específicas; de igual manera, todavía funcionan los carteles, los cuales se utilizan para dar a conocer la información ordinaria institucional; por el contrario, el mural se ha dejado de utilizar y aunque, en múltiples centros educativos se puedan visualizar ciertos tipos de manifestaciones pictóricas, estos no dejan de ser de una técnica precaria, denotando que no existe una técnica detrás del trabajo, y que no se están realizando bajo una investigación previa en la que se fundamente algún tipo de conocimiento, en este caso histórico, donde el mural resulta muy importante como recurso de enseñanza-aprendizaje, ya que,

Dentro de todas las metodologías de repaso que se aconsejan (escribir un resumen, hacer un esquema de memoria o la repetición mental activa) pueden jugar un papel importante los carteles y murales realizados por los propios alumnos que se cuelgan en las paredes de aulas y zonas comunes. Inicialmente la observación y análisis de estos materiales debe

estar promovida y guiada por los maestros, que junto con el atractivo visual de cada mural puede ‘engancha’ a los alumnos a estas “ventanas de conocimiento”. (Díaz & Muñoz, 2013, pág. 477)

Se logra así que los estudiantes vayan adquiriendo las diferentes destrezas a través de la memoria visual y su repetición constante de la imagen, que se llega a grabar en la memoria, como cuando vemos un cuadro repetidamente y de manera involuntaria vamos asimilando su forma, su textura, al tiempo que este cuadro nos remite a paisajes, a historias. Esto es lo que pretende el rol del mural en la educación actual.

2.2 La historia en murales

Cuando se menciona historia, en efecto estamos frente a un panorama de una perspectiva generalmente guiada por un texto estatal, con cierto tipo de interés ideológico; sin embargo, cuando el docente es investigador, podrá guiar a los estudiantes hacia la búsqueda de esas historias paralelas, quizá las verdaderas, desde otro punto de vista; de ahí la necesidad de generar la investigación para no quedar en una sola verdad, situaciones que han generado que la historia se empiece a contar desde otros recursos no tan elitistas como las enciclopedias o libros, sino desde las paredes.

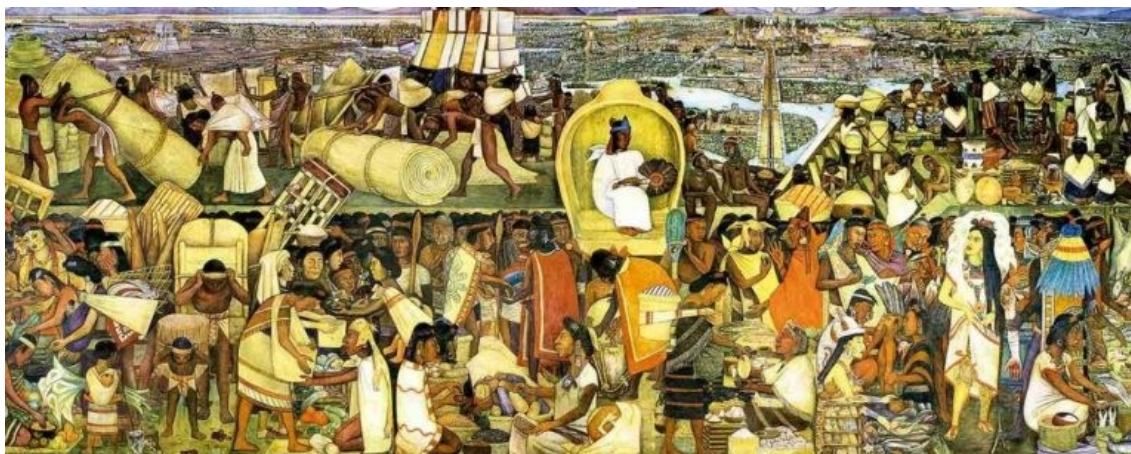
Desde esta percepción, podemos encontrar que la historia ha sido retratada siempre en los murales, partiendo del mito griego y sus frescos que representaban escenas mitológicas, con base en la cosmovisión de los griegos, en la cual no vamos a ahondar, debido a que a los frescos no se les conocía como murales; término que se populariza en el habla hispana a través del muralismo mexicano, el cual parte de una idea nacionalista bajo la égida de José Vasconcelos, como Secretario de Educación Pública, nombrado por el entonces presidente Álvaro Obregón, en la segunda década del siglo XX, para impulsar este tipo de *arte callejero*³, en el que destacaron los nombres de Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros, denominados *los tres grandes*, por la crítica.

2.2.1 Murales que muestran momentos históricos

Siguiendo la línea del muralismo mexicano, precisa que pongamos atención en las obras que están comprometidas con la sublevación, la propuesta de este movimiento

³ En referencia al impulso que tuvieron los artistas por parte del gobierno mexicano, para la propagación de su arte en las paredes públicas.

busca plasmar, en los grandes muros, momentos históricos de la Revolución, desde una ideología. Como ejemplo tenemos la siguiente obra:

Fuente: Diego Rivera: *El mercado de Tlatelolco*. Palacio Nacional. 1942

Parafraseando a Lacroix (1971), esta es una de las obras más representativas de Diego Rivera, realizada entre 1929 y 1935, junto a una serie de pinturas, en los muros del patio central del Palacio Nacional, y en ella plasmó el intercambio comercial más importante de la región durante los primeros años del siglo XVI: “En la parte inferior el mercado de Tlatelolco, en el que una abigarrada multitud realiza operaciones de comercio. El pintor presenta a nuestra vista la profusión de productos, la indumentaria y costumbres de los mexicanos” (Lacroix, 1971, pág. 62); pensando siempre en la educación, ya que la ideología de este movimiento radicaba precisamente en fomentar ideologías revolucionarias; de ahí que,

La educación contribuiría de manera muy importante a la renovación y reorganización social emanada de los principios de la Revolución, pero no como única vía, también se fomentó la formación de sindicatos y demás organizaciones obreras, se crearon instituciones de salud que permitieron, y siguen permitiendo, que todo mexicano tenga acceso al sistema de salud y al de educación... (Garrido, 2009, pág. 58)

Entonces, podemos darnos cuenta de que esta práctica realmente no es nueva, la aplicación del arte para aprender historia dentro de un sistema educativo, ha ido replicando el movimiento del *Muralismo* en el resto de países hispanohablantes, siempre de la mano de los movimientos sociales, donde se han generado variantes tales como el grafiti, que ha sido un arma de combate, siempre denunciando injusticias sociales.

2.2.2 La historia de Cuenca en los murales

En Cuenca, he podido observar en el trabajo de tesis que realizo, denominado “Expresiones pictóricas del arte urbano en Cuenca (Ecuador). Caracterización socioartística y periodización”, que existen breves rasgos de intento de mostrar la historia a través de las obras, sobre todo en los murales realizados en las afueras del Cementerio Patrimonial Municipal de Cuenca donde, si bien es cierto que no se muestran momentos históricos, sí se muestran personajes que despiertan la curiosidad del espectador, lo que lo lleva a investigar las historias detrás de cada individuo.

Fuente: Treinta y siete murales realizados en las afueras del Cementerio Municipal de Cuenca, que representan rostros de personajes que fueron populares en la ciudad.

Facultad de Artes, Universidad de Cuenca

Estos murales retratan la historia de Cuenca desde una perspectiva diferente de la que cuentan los libros oficiales de historia de la ciudad. Realizados, tras una rigurosa investigación, mediante una técnica académica, y aunque no hayan sido elaborados con fines meramente educativos para jóvenes de colegio, constituyen una buena opción para tener un punto de partida de lo que se puede generar en la ciudad, con centros educativos predispuestos a explotar la capacidad artística e investigadora en los estudiantes.

2.3 Propuesta didáctica de la memoria histórica en murales

Resulta interesante proponer al mural como una herramienta de aprendizaje en plena era de la tecnología, un mural real físicamente (no se debe confundir con otros términos, como murales digitales), en una búsqueda de un estudiante investigador, capaz de leer el

*texto*⁴, de una manera valorativa y crítica, capaz de expresar el pasado de la ciudad desde otra mirada a esta historia oficial, se forjarían estudiantes investigativos, de criticidad activa, que generaren un pensamiento crítico que, “...es una actividad reflexiva; porque analiza lo bien fundado de los resultados de su propia reflexión como los de la reflexión ajena. Hace hincapié en el hecho de que se trata de un pensamiento totalmente orientado hacia la acción” (López, 2012, pág. 43); lo que implica un estudiante consciente de su entorno y capacitado para idear estrategias que le permitan problemas sociales desde un reconocimiento histórico.

2.3.1 Visibilización de la historia

En cuanto a la visibilización de la historia, es imprescindible entender que se hace referencia a esa otra historia, a la no contada, la negada, la borrada, esa historia que se encuentra de manera inferencial dentro del contexto, historias de la memoria colectiva, canciones, cine, entre otros; de ahí que la capacidad investigativa del estudiante sea el primer requisito para poder representar esa historia marginada, como texto social dentro de las paredes de las instituciones particulares e incluso públicas, para que el espectador pueda reflexionar a través de la memoria visual, y sea este quien proponga nuevas narrativas históricas mediante la autogestión de educación, y se trabaje, de esta manera didáctica, la historia de la ciudad con ejes transversales en coordinación con el resto de asignaturas, en una realización real de trabajo en equipo.

El arte funciona como medio de visibilización de sectores invisibles ante la sociedad, de ahí que dentro de la educación se recupere esta tradición a través del mural, para relucir estas historias incógnitas, para comprender la composición de la estructura de una ciudad, en la que son tan importantes los estratos que sirven de base, así como los que están en la cúspide de la pirámide social; invitar a mirarlos, al lustrabotas, la señora de los chicles, del tabaco, gente que pasa inadvertida en el paisaje cotidiano de la urbe cuencana; ellos son narradores de historias, testigos silenciosos del avance de la ciudad, por lo que resulta un imperativo la recuperación de esas historias no convencionales o no oficializadas por los libros de historia, para que se legitimen dentro de las aulas educativas.

⁴ En este trabajo, se toma la palabra texto en su definición más amplia posible, que va desde una idea escrita hasta la misma sociedad que dentro de un proceso cultural, hace las veces de texto.

2.3.2 *El arte como memoria social*

Al referirnos a la memoria debemos estar conscientes de su polaridad, que va desde la fragilidad hasta la perdurabilidad; sin embargo, es esta segunda característica de la memoria la que todo tipo de líder, independientemente de sus convicciones políticas, religiosas, sociales, entre otras, tiende a querer eliminar para mantener su poder hegemónico. En *Ciudad Ausente* (1992)⁵, Ricardo Piglia propone la *Máquina de Narrar*, como método de combatir la ausencia generada en la sociedad a través del olvido de las historias, un instrumento que narre historias y que cree mundos, es la propuesta del autor para evitar que la sociedad desaparezca. Análogo a esto, se propone crear una *Máquina de hacer murales*, una máquina como referencia a implantar una pedagogía educativa, en la que se explote el recurso artístico de los estudiantes, que ayuden a rescatar y perennizar las historias no contadas de la memoria colectiva de la sociedad cuencana, que a través de la visualidad transgreda los espacios físicos para poblar esa ciudad ausente con la memoria social.

3. CONCLUSIONES

Una de las principales conclusiones de este trabajo, sin tratar de idealizar al artista, se refiere a su función dentro de la sociedad, la cual conlleva la difícil tarea de no permitir que el Estado controle y borre memorias sociales, debido a que no hay nada más peligroso que un pueblo sin recuerdo de su historia; de ahí se justifica que todo tipo de manifestaciones artísticas hayan estado siempre dentro del ojo de la censura, y más aún el mural, considerado como transgresor del espacio físico.

Al ser conscientes de la batalla titánica que el artista debe emprender para romper esquemas institucionalizados, esta función del arte se presenta como reacia a las propuestas artísticas dirigidas más a la fama y el dinero, por lo que, como actores comprometidos, es necesario plantearse estas nuevas temáticas dentro de la educación, para, desde estas trincheras, empezar a crear conciencia, preparando artistas para las futuras batallas en contra de la desmemorización social; los seres humanos estamos

⁵ Es una novela que narra una ficción distópica, cuyo autor es Ricardo Piglia, publicada en 1992 por Anagrama, en la ciudad de Buenos Aires; su clasificación dista en diferentes campos, pues hay quienes la enmarcan dentro del género de novela de anticipación y otros en el género del relato policial que comparte con la novela de ciencia ficción.

hechos de historias, y es precisamente esta historia la que se debe visibilizar en las primeras trincheras, que son las paredes.

4. RECOMENDACIONES

De los artistas surgen estas propuestas, sin embargo, estas deben ser acogidas y aplicadas dentro de las instituciones educativas por docentes comprometidos, que en la actualidad, y quizá con mayor importancia, deben promover en sus estudiantes la búsqueda de la reflexión de su entorno, más que la de los conocimientos mismos, ya que sin la primera, la segunda no tuviera mucha validez para mejorar nuestro contexto; de ahí la necesidad urgente de insertar en las planificaciones curriculares del Ministerio de Educación, la metodología de aprender haciendo arte, y específicamente en nuestra ciudad, mediante el mural, que permitirá trabajar todos los ámbitos de los paradigmas educacionales, desde la investigación hasta la generación del nuevo conocimiento.

BIBLIOGRAFÍA

- Coll, C., & Monereo, C. (2008). *Educación y aprendizaje en el siglo XXI: Nuevas herramientas, nuevos escenarios, nuevas finalidades*. Madrid. Obtenido de https://www.salesianoscentroamerica.org/component/easyfolderlistingpro/?view=download&format=raw&data=eNpFUF1PwjAU_Ss3fTfbJKKUpwnFjCAjCAn4Qi7bZdR069J2SGL873YbxKf2nN7zcYs8iviP5UPOTlrlZNjY8tGAM1liQTZ4IUcltaMMgxVapw2qw7y5UCVVMNOMxEzqCmo0CKRgY_CIXzp4DKMBPICos
- Díaz, M., & Muñoz, A. (abril de 2013). Los murales y carteles como recurso didáctico para enseñar ciencias en Educación Primaria. *Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias*, 468-479. Obtenido de <https://rodin.uca.es/xmlui/bitstream/handle/10498/15451/12-368-Diaz.pdf?sequence=7>
- Garrido, E. (2009). La pintura mexicana, su filosofía e intención didáctica. *Sophia, Colección de Filosofía de la Educación*(6), 53-72. Obtenido de <https://www.redalyc.org/pdf/4418/441846107004.pdf>
- Lacroix, J. (1971). *Hernán Cortés y Diego Rivera* (5 de septiembre de 2016 ed.). México : Universidad Nacional Autónoma de México,. Obtenido de http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/cortes/08_hernan_enpintura.pdf

- López, G. (2012). Pensamiento crítico en el aula. *Docencia e Investigación*,(22), 41-60.
Obtenido de https://www.educacion.to.uclm.es/pdf/revistaDI/3_22_2012.pdf
- Pérez, M. (diciembre de 2002). La educación a través del arte en la Educación Social. Los espacios laborales y la investigación en educación a través del arte. *Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria*, 287-298. Obtenido de <https://www.redalyc.org/pdf/1350/135018332015.pdf>
- Piglia, R. (1992). *Ciudad Ausente*. Buenos Aires: Anagrama.