

El arte público: legado para generaciones

Eduardo Torijano

*Cuando hablamos de arte privado damos por un hecho
que existe un espacio para el arte público.*

Mural Centro Comunidades Salecianas (CEDES) Don Bosco.

Hace ciento ocho años don Tomás Povedano le dio un gran aporte cultural al país al crear la Escuela Nacional de Artes Plásticas en 1897; sin embargo, la razón de ser de ese primer intento académico costarricense se inclinaba esencialmente a satisfacer la demanda de un grupo social con los recursos económicos y políticos para consumir la naciente producción artística costarricense.

Sin duda, fue un excelente aporte a las artes plásticas nacionales; no obstante, no incluía públicos abiertos que tenían también el derecho a apropiarse de la obra creativa del artista costarricense.

Mural Escuela Río Negro, Cocles, Limón.

"Queremos decir que la realidad artística cambia cuando cambia el consumo, consumo que reproduce mejor las relaciones sociales de producción material y nos da cuenta del papel social del arte...el arte se produce, se distribuye y se consume, como todo producto, cambia el consumo, cambia la producción y por ende su distribución" Juan Acha¹.

A partir de 1943, cuando la Escuela Nacional de Bellas Artes se incorpora a la Universidad de Costa Rica (UCR), fueron esporádicas las propuestas, en los planes de estudio de la Escuela, que reflejaran abiertamente el

Mural Kinder Miguel Ortuño, Desamparados.

propósito de tomar en cuenta a estos públicos abiertos.

Recientemente, la directora de la Escuela de Artes Plásticas, la Licenciada Floria Barrionuevo, asumió la decisión política, en el ámbito de la academia, de ofrecer al estudiantado de Artes Plásticas la oportunidad de tener, entre sus programas de estudio, talleres dirigidos a plantear el arte público y la estética urbana como un conjunto.

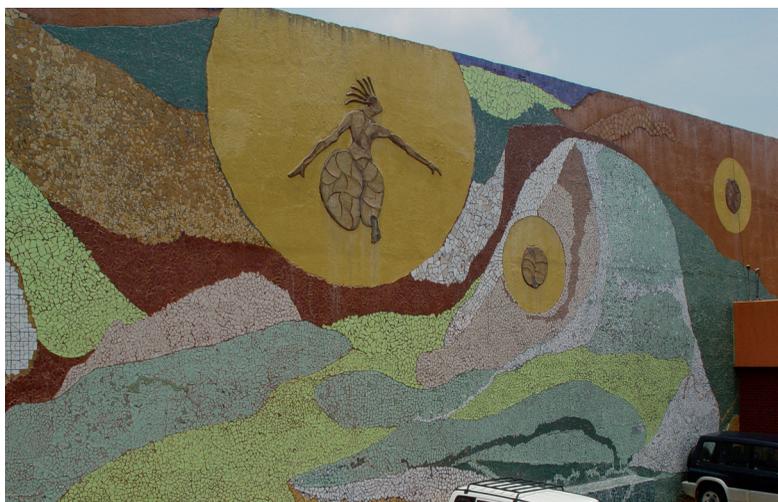
Es así como se ofrecen los cursos de mural a

estudiantes en las áreas de cerámica, grabado, pintura, escultura y diseño gráfico. Se brinda un nuevo paso académico al cambiar el nombre y contenidos en planes curriculares, de pintura mural a mural, fundamental para entender el muralismo, como medio de expresión en forma abierta a cualquier material que dé posibilidades plásticas.

Se trataba no solo de trasladar el conocimiento de la metodología en la realización de un mural, radicalmente diferente de lo que se utiliza en la pintura de caballete o en la escultura en bulto sino, también, romper

Mural Cocles, propuesta final.

**Mural
Clínica Marcial Fallas.**

con una estructura mental de carácter individualista, que ha formado parte del artista plástico en los últimos quinientos años. Cada curso empieza con el reconocimiento en el arte público, de su carácter de pertenencia de la colectividad y de su particular naturaleza solidaria, tanto en el proceso de ejecución como en el producto final.

Faltaba la práctica, la puesta en escena

La realización de un mural tiene que superar varios obstáculos, uno de los más importantes es el elevado costo para su realización. La respuesta de la Universidad de Costa Rica se dio por medio de la Vicerrectoría de Acción Social y del proyecto de Trabajo Comunal Universitario, al que se denominó **El arte público: proyección viva en las comunidades.**

Así se inicia, en el año 1998, un proyecto académico que nos ha brindado la oportunidad de compartir con las comunidades nuestra experiencia artística, en el marco de gran formato y público.

"Quiénes son los representantes de la colectividad y cómo podrían interpretar finalmente los gustos de sus representados, antes que nada habría que averiguar si las colectividades tienen gusto ya formado, desde luego si ya lo tienen a la mayoría le gusta el azúcar, la miel y el caramelo. El arte diabético a mayor cantidad de azúcar mayor éxito comercial." José Clemente Orozco ².

Desde el inicio nos propusimos realizar trabajos con las máximas exigencias del arte; sometimos respetuosamente a cada grupo interesado en una obra de arte público, la posibilidad de desarrollar la propuesta del grupo de estudiantes, con el fin de ofrecerles la oportunidad de ampliar el espectro de su obra personal.

Camino a la realización del mural

Todo proyecto se inicia con la voluntad política de la comunidad de querer compartir con su gente una obra artística, La mayoría de murales que hemos realizado ha sido por iniciativa de la comunidad; a cada una de las solicitudes le hemos dado respuesta, de acuerdo con las posibilidades reales de la matrícula estudiantil. Inmediatamente después de la primera visita a la comunidad, recibimos las propuestas temáticas. Una comisión se aboca a su estudio para pasar a la realización de un guión literario que, finalmente, dará lugar al guión plástico.

Pared antes de realizar el mural, Escuela Río Negro, Cocles, Limón.

Paralelamente realizamos estudios técnicos en el muro: de transitabilidad, angularidad, luz natural, luz artificial, de tal forma que nos brinden las directrices para la ubicación de los principales elementos recogidos en el guión plástico. También realizamos análisis sísmicos y de humedad, dirigidos a crear el criterio que definirá la técnica y los materiales que garantizan resistencia y durabilidad.

Algunos otros elementos, como el cronograma de actividades, la elaboración de la maqueta y el presupuesto deben ser también resueltos, en la mayoría de los casos con el aporte conjunto del TCU y la comunidad. Cuando la maqueta es aprobada pasamos a la realización.

**Cada proyecto es único,
cada pared es única,
cada comunidad es única**

Cada proyecto tiene sus características particulares, las cuales debemos analizar para que se integre con su entorno inmediato y armonice con la arquitectura y con el espacio circundante. La participación de la comunidad variaría por las circunstancias específicas de cada una.

En el mural que se realizó en el Centro Penal El Buen Pastor, las privadas de libertad podían participar solo en ciertos aspectos: el desarrollo temático y los dibujos que se utilizaron en el diseño final. En el mural del centro comunal de

**Encuentro estudiantes y personal
de Ciudad de los Niños.**

La comunidad preparando la pared.

Cedros, la comunidad participó en todo el proceso de realización, desde la elección del tema hasta la colocación de los materiales.

El común denominador ha sido la ilusión reflejada en las solicitudes, a saber, ofrecer a la comunidad solicitante una obra plástica que colabore a embellecer su entorno inmediato y a reforzar, a través de los temas, su cultura, su identidad.

Versión final del mural en la Escuela Río Negro, Cocles, Limón.

Retroalimentación comunidad y estudiantes

Hace quinientos años el artista adquirió el estatus de trabajador independiente; de un trabajo que realizaba para satisfacer a autoridades civiles o religiosas, abandonó la relación directa que venía ejerciendo por siglos con los señores feudales, dinastías papales, faraones o como la desarrollada por las sociedades prehispánicas en nuestra América para ejercer una nueva forma de producción artística, un nuevo formato como medio de trabajo: la pintura de caballete o escultura en bulto; la nueva clase social que lo alimentaría era la revolucionaria burguesía del momento, comerciantes, banqueros, etc. Esta libertad tuvo algunas consecuencias, dado que, aparte de la soledad en el proceso de realización de su producto, se desvincula de la sociedad.

Creo que una de las metas de todo profesional debe ser el servir a la sociedad, y esto es lo que mejor podría describir el sentimiento que se obtiene al finalizar una obra de arte público.

El muralismo y el arte público es un medio para que esto pueda suceder. Cada comunidad ha ofrecido distintas oportunidades al estudiantado para su crecimiento espiritual intelectual y profesional. Una de ellas es, sin duda, desmitificar el hecho artístico como proceso necesariamente individual. Compartir con sus propios compañeros (as) de carrera o de otras carreras el proceso creativo, así como con los miembros escogidos de la comunidad, fortalece el resultado final de la obra plástica.

La obra finalizada, libre de ataduras de sus autores (as) y en su interpretación, inicia un diálogo abierto con quien acuda a verla o la transita. La obra se convierte en un patrimonio colectivo de la comunidad y de sus visitantes de tránsito.

Estudiantes compartiendo con la comunidad

La realización de un mural es un arduo trabajo que requiere de muchas horas de dedicación; es así como muchos de nuestros estudiantes responden con más horas de las que establece el TCU y, con sentido de pertenencia con el proyecto y la comunidad, realizan una labor que supera el requisito académico y se convierte en un acto de retribución a la sociedad, por esto la lista de murales es muy extensa:

Compartiendo la técnica con la población infantil de la comunidad.

Murales inaugurados

Título: "La niñez y la recreación".

Ubicación: Escuela de Cedros.

Técnica: Cerámica y estuco.

Superficie: 50 metros cuadrados.

Título: "Cardumen".

Ubicación: CEDES Don Bosco- Alajuelita

Técnica: Mosaico.

Superficie: 80 metros cuadrados.

Título: "Mi alma es como el mundo".

Ubicación: Centro Penal El Buen Pastor, Desamparados.

Técnica: Mosaico.

Superficie: 90 metros cuadrados.

Título: Sin título.

Ubicación: Salón multiuso Liceo de Sarchí.

Técnica: Pintura

Superficie: 30 metros cuadrados.

Título: "Génesis del ser humano".

Ubicación: Clínica Marcial Fallas. Desamparados.

Técnica: Mosaico-estuco.

Superficie: 300 metros cuadrados.

Título: "El Grillo".

Ubicación: Colegio Técnico Agropecuario La Suiza de Turrialba.

Técnica: Mosaico sobre piedra.

Superficie: 150 metros cuadrados.

Título: "Alegoría a la Vida".

Ubicación: muro a la entrada de la Facultad de Derecho,

Universidad de Costa Rica.

Superficie: 70 metros cuadrados.

Técnica: Mosaico.

Título: "Irinia"
Ubicación: Escuela de Geología, Universidad de Costa Rica.
Técnica: Piedra natural, distintas zonas de Costa Rica,
adherida con resina natural. Bajo relieve en cemento.
Superficie: 40 metros cuadrados.

Título: Sin título.
Ubicación: Escuela de Río Negro, Cocles, Puerto Viejo, Limón.
Técnica: Mosaico.
Superficie: 30 metros cuadrados.

Título: "Meciendo ilusiones"
Ubicación: Escuela Río Negro, Cocles, Puerto Viejo, Limón.
Técnica: Mosaico-estuco.
Superficie: 30 metros cuadrados.

Título: "Fertilidad"
Ubicación: Centro Comunal Cedros.
Técnica: Mosaico, vidrio vitral, hierro negro, cobre, laca automotriz.
Superficie: 120 metros cuadrados.

Título "Alas para crecer"
Ubicación: Ciudad de los Niños, Aguacaliente, Cartago
Técnica: Madera estuco metal.
Superficie: 45 metros cuadrados.

Título: Sin título.
Técnica: acrílico.
Superficie: 70 metros cuadrados.
Ubicación: San Carlos, instalaciones de Cooicique.

Actualmente se están realizando 13 proyectos.

Primeros trazos

Desarrollo profesional en el campo de la docencia universitaria

Como comentamos anteriormente, el proyecto de trabajo comunal de la Escuela de Artes Plásticas se prepara, fundamentalmente, en los cursos de Arte Público. Una de las muchas diferencias entre el arte de formato pequeño y el muralismo, son las limitaciones del formato y soportes de este último. En el caso de la pared, le da oportunidades tanto al coordinador del proyecto como a sus estudiantes de incursionar permanentemente en las nuevas opciones que ofrece la industria en general, con sus nuevos descubrimientos tecnológicos: la industria del metal, del vidrio, los plásticos, la cerámica, la madera, el color, el cemento; en fin, sería interminable mencionar las posibilidades que, en el campo de los materiales, unidos al correspondiente tratamiento estético y cargado de sentido como respuesta temática, mantendríamos permanentemente nuestra propuesta creativa en el marco de la modernidad.

Sin duda, nos obliga a comprender mejor los alcances de estos materiales y observar que la investigación artística no se somete únicamente a la respuesta temática, sino a una simbiosis entre materia y concepto.

También hemos acudido de forma interdisciplinaria a otras escuelas de la Universidad de Costa Rica, que con su experiencia científica de los nuevos caminos antes descritos, colaboran para entender los alcances y las

Colocando la cerámica sobre la pared.

limitaciones de la industria. Dos de ellas: Arquitectura y, recientemente, Ingeniería Mecánica.

La población estudiantil de la Escuela de Psicología que participa en el proyecto, ha diseñado un instrumento que nos brindará la posibilidad de reconocer, de forma más científica, el impacto comunitario que ofrece cada mural o proyecto de arte público.

Este instrumento se implementó a partir de abril de 2005 y tendremos resultados a finales del presente año. Sin duda, es uno de los instrumentos pioneros de trabajo de las Artes Plásticas, que colaborará, de forma profesional, a comprender la labor del arte en la sociedad costarricense.

El haber podido compartir con otras disciplinas profesionales como Arquitectura, Ingeniería Mecánica o Psicología nos ha ayudado a entender, con más claridad, la necesidad de la interdisciplinariedad. El acercarnos a las comunidades nos ha permitido conocer la dimensión real del papel social del arte. Por ejemplo, compartir con doña Blanca, en la Suiza de Turrialba, sus comidas y conversaciones mientras se corta la cerámica, sus preguntas sobre nuestra universidad, la sana y entusiasta curiosidad permanente en el proceso de ejecución del mural; escuchar las historias de las privadas de libertad de El Buen Pastor; el entusiasmo de la primera visita de nuestros estudiantes para reconocer el espacio de trabajo en la escuela de El Encanto de Pococí de Guápiles, conocer a su director, personal docente y el primer recibimiento compartiendo la merienda con sus alumnos (as) en el comedor estudiantil, es muy gratificante. Dentro de

toda esta gran experiencia, también se viven momentos de alegría en la inauguración de cada proyecto, la cual está llena de solemnidad emotiva y profundo cariño: el ingreso del pabellón, canto del Himno Nacional, palabras de autoridades de la UCR y de la comunidad, números o eventos artísticos, agradecimientos mutuos, salida del pabellón, y por último, el refrigerio como convivió informal, entre las dos comunidades.

Llegar a las comunidades a plasmar arte, ha sido una gran experiencia

La Universidad de Costa Rica ha sido favorecida con la oportunidad de retribuir; la comunidad por su parte, ha ganado con las obras que han dejado nuestros estudiantes y con una nueva concepción del artista y de arte.

Recientemente, otras instituciones han empezado a apoyar el arte público y muchos son los y las estudiantes que han salido de la Universidad y se encuentran realizando murales. En unos años, el público empezará a ser más exigente conforme la estética urbana mejore, lo cual nos dará la oportunidad de cerrar la brecha entre artista, obra y sociedad.

La labor supera el requisito académico y se convierte en un acto de retribución a la sociedad.

Notas

1. Juan Acha. *El Arte y su distribución*. Editorial UNAM. 1975.
2. José Clemente Orozco. *Autobiografía*. Editorial SEP. 1971.

Bibliografía

ACHA, JUAN

1998 **El consumo artístico y sus efectos.** Editorial Trillas: México.

ACHA, JUAN

1984 **El Arte y su distribución.** Editorial UNAM: México.

ACHA, JUAN

1983 **-Hersua-**. Editorial UNAM: México.

ACHA, JUAN

1979 *El sistema de producción. Arte y sociedad latinoamericana.* Editorial Fondo de Cultura Económico: México.

ACHA, JUAN

1975 *El producto artístico y su estructura. Arte y sociedad latinoamericana.* Editorial UNAM: México.

ASSMANN, HUGO

1993 **La idolatría del mercado.** Editorial Economía. Teología: Sao Pablo, Brasil.

BUSTACCHINI, GIANFRANCO

1988 **Ravena capital of mosaics.** Editorial Salbaroli: San Lazaro, Savena

CHAVARRÍA, JOAQUÍN

2003 **El mosaico.** Editorial Parramón: España.

DOERNER, MAX

1980 **Los materiales de pintura. Y su empleo.** Editorial Reverte: Barcelona, España.

DORRA, RAÚL, CARLOS SEBILLA

1977 **Guía de procedimientos y recursos para técnicas de investigación.** Editorial Trillas: México.

ERRANDONE, JORGE

1988 **El mercado del arte.** Editorial Escuela Nacional de Bellas Artes: Montevideo, Uruguay.

FERNÁNDEZ, JOSÉ

1988 **El arte efímero y espacio estético.** Editorial Del Hombre: Barcelona.

GUTIÉRREZ, JOSÉ

1986 **Del fresco a los materiales plásticos.** Editorial Danés S.A.: México.

HISCOX, HOPKINS

1987 **El recetario industrial, 22135 recetas.** Editorial Gustavo Gili: España.

LOCKTOV, JOANN

1988 **Mosaic design.** Editorial Quarry Books: Estados Unidos

MAYER, RALPH

1981 **Materiales y técnicas del arte.** Editorial Hermann Blume: Madrid, España.

MACERA, PABLO

1993 **La pintura mural andina siglos XVI–XIX.** Perú.

NOELLE, LOUISE

1981 **Génesis de un mural.** Editorial UNAM: México.

RIVERA, DIEGO

1963 **Mi arte mi vida.** Editorial Herrero: México.

ROJAS CARDIDUENOS, JOSÉ

1974 **Diego Rivera por Mogdialiani.** Editorial Anales: México.

TIBOL, RAQUEL

1983 **Un mejicano y su obra.** Editorial Empresariales: México.

1984 **José Clemente Orozco.** Editorial Cultura SEP: México.

TORIJANO, EDUARDO

2006 **Manual. El mural paso a paso.** En proceso de publicación.
Costa Rica.

WRIGLEY, LYNETTE

1996 **Stained Glass.** Editorial Trafalgar Square: Estados Unidos.

ZERBST, RAINER

1975 **Gaudi.** Editorial Taschen: Barcelona.

Detalle del Mural Centro Comunidades Salecianas (CEDES) Don Bosco.