

El objeto de estudio y transformación del proyecto Mural Comunitario Participativo (MCP), es:

Procesos de Comunicación Social y Cultura de la Comunicación Gráfica.

En este amplio horizonte, se define como problema eje:

El mural comunitario como medio de comunicación social.

Los sujetos o casos, son los grupos sociales que pueden identificarse como algún tipo de:

Comunidades de entornos rurales y urbanos.

1
Impulsar que sean las propias comunidades quienes expresen sus pensamientos y sentimientos sobre sus realidades, problemas, necesidades, aspiraciones, celebraciones y propósitos.

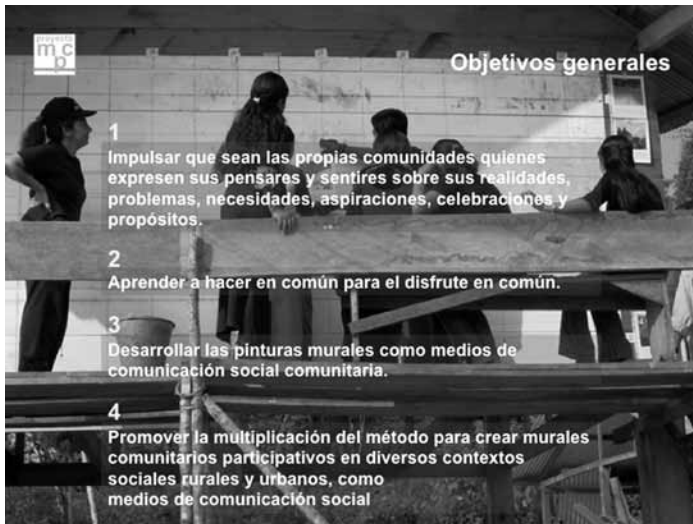
2
Aprender a hacer en común para el disfrute en común.

3
Desarrollar las pinturas murales como medios de comunicación social comunitaria.

4
Promover la multiplicación del método para crear murales comunitarios participativos en diversos contextos sociales rurales y urbanos, como medios de comunicación social

El mural comunitario participativo

Sergio "Checo" Valdez Ruvalcaba

Objetivos generales

- 1 Impulsar que sean las propias comunidades quienes expresen sus pensamientos y sentimientos sobre sus realidades, problemas, necesidades, aspiraciones, celebraciones y propósitos.
- 2 Aprender a hacer en común para el disfrute en común.
- 3 Desarrollar las pinturas murales como medios de comunicación social comunitaria.
- 4 Promover la multiplicación del método para crear murales comunitarios participativos en diversos contextos sociales rurales y urbanos, como medios de comunicación social

Pautas sustantivas

Consultar a la comunidad

Integrar un grupo creativo de la comunidad

Pintar comunitariamente

El proyecto MCP tiene su origen en tres preguntas planteadas para sí, ante la petición de una asesoría para hacer "una gran pintura" en Taniperla, Chiapas, en 1998.

El origen

- ¿Es posible que la participación de hombres y mujeres de distintas edades y comunidades permita una alta representatividad del sentir comunitario general?
- ¿Es posible que un grupo de personas sin experiencia en dibujo o pintura, trabajando en equipo, produzca una obra plástica de interés comunitario?
- ¿Es posible que en la pintura que así se logre, aparezcan algunos de sus más importantes valores comunitarios, convirtiéndose en un objeto relevante para un análisis simbólico?

Para tal encargo, ante las peculiaridades del caso y del planteamiento, se diseñó el "taller de mural", enfocado a un grupo de indígenas ajenos a la pintura y el dibujo, en un entorno lleno de tensiones sociales.

Etapas I El inicio

El Taller de mural fue pensado para esa ocasión en particular, pero en retrospectiva, su puesta en acción, marca el inicio de lo que ahora se ve como la primera etapa de un proyecto mayor.

El motivo fue celebrar la fundación del Municipio Autónomo Rebelde "Ricardo Flores Magón".

En el caso origen, Taniperla 1998, comunidad Tzeltal, las tres preguntas iniciales se despejaron afirmativamente y se convirtieron en hipótesis de trabajo.

En la pintada con los presos tojolabales en el penal de Cerro Hueco, se pusieron a prueba las hipótesis y se confirmaron satisfactoriamente.

En resumen: Es posible que un grupo sin experiencia en pintura o dibujo y consultando a la comunidad, logre crear una pintura mural de cierta relevancia social.

El tercer caso, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, significó un cambio radical de entorno: de lo rural a lo urbano, de lo indígena a lo universitario y es el inicio de una segunda etapa.

Etapa II Cambio de contexto

Para ese momento, ya el nombre había cambiado, de "Taller de mural" a "Taller seminario generador de un mural comunitario".

TS/GMC

- Taller** En el sentido de *tallar*, dar forma paso a paso.
- Seminario** De *semillero*. Lugar en que se producen y cuidan semillas. Por analogía, acto colectivo para producir y estudiar ideas.
- Generador** Como la parte de las máquinas que producen la fuerza o energía para un propósito.
- Mural** Una gran imagen pintada en una pared.
- Comunitario** En el sentido de *crear en común* para el *distribuir en común*.

Ya como TS/GMC, dentro del método se formalizó la consulta, se inició la sistematización, se realizaron acercamientos teóricos a lo comunitario, a lo estético, lo etnográfico, se profundizó en lo pedagógico, se precisaron ejercicios y se crearon nuevos.

El TS/GMC se estructura con cinco grandes partes o conjuntos de actividades:

Se nutre de la pedagogía participativa y de la experiencia en el sistema modular de la UAM-X.

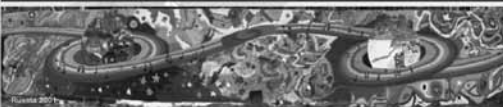

La estructura del TS/GMC también puede verse como un proceso integrado por tres amplias áreas:

Ya en una bienal de "arte comunitario" o en un congreso sindical.

Chiapas, 2009

Toluca, 2009

Panorámica de casos

Y en diversos escenarios sociales, políticos y culturales.

Munich, 2009

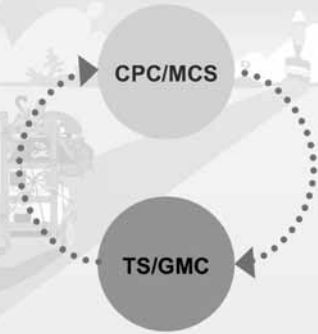
Colonia, 2009

Madrid, 2002

Etapa III
La investigación

En 2002, el TS/ GMC se convierte a la vez, en crisol e instrumento de la investigación "La creatividad plástica comunitaria participativa como medio de comunicación social" (CPC/ MCS).

En 2003 se lleva a cabo el evento "Pintas en el Patio Rojo", en el que se contrastan y comparten seis distintos modos o métodos de crear un mural.

Se continúan promoviendo murales en diversos escenarios.

La recreación del "mural de Taniperla" en la cañada del Río Perla a siete años de su destrucción, es la recuperación de las comunidades tzeltales que lo crearon originalmente.

Algunos aspectos de un primer balance

Resultados

Las hipótesis origen se han probado en todos los casos. También se han generado nuevas. Los objetivos iniciales se cumplen y se complementan con los propios de cada caso y se han ampliado y sumado nuevos.

El TS/GMC ha probado su eficacia en distintos campos profesionales, variadas culturas y distintos escenarios políticos y sociales.

De los productos

De 1998 a 2005, se realizaron 17 murales, 7 en México y 10 en el extranjero.

Se impartieron cinco conferencias en 17 ocasiones en centros culturales y universitarios de México y el extranjero.

Se impartió como curso de verano en la Universidad de York.

Se ha participado en seis exposiciones, tres en México, una en Toronto, una en Munich y una en París.

También se han generado entrevistas, charlas, coloquios, notas informativas, videos, publicaciones, canciones, tesis y material didáctico.

En torno al desarrollo humano

Existen evidencias y testimonios de beneficios para los participantes de los grupos GMC en su autoestima, creatividad y seguridad.

Los grupos GMC toman conciencia de su potencial, energía y creatividad colectivas y en algunos casos se generan otros proyectos.

En los murales resultantes, las comunidades identifican sus ideas, se reconocen a sí mismas, recuperan su historia, fortalecen su identidad, denuncian sus problemas, exponen sus aspiraciones, celebran sus conmemoraciones y se reinventan.

Peculiaridades

El TS/GMC es innovador por:

Crear una pintura mural a partir de consultar a la comunidad o grupo social.

Convocarle a integrar un grupo para desarrollar el proyecto.

Ordenar las ideas comunitarias, sintetizarlas y transformarlas en representaciones y metáforas visuales por medio de aproximaciones sucesivas colectivas.

Y otros tópicos propios de un reporte más amplio.

Debilidades

- Postergación de la sistematización en varios casos y en algunos, ausencia.
- Pocos cierres del TS/GMC con conclusiones y expresiones de propósitos futuros.
- Documentación inconclusa de varios casos.
- Cumplimiento deficiente en la devolución.

Fortalezas

- En todos los casos emprendidos el TS/GMC ha producido un mural.
- Su flexibilidad le permite adaptarse a muy diversas circunstancias.
- Su amplia potencialidad para fines de diversas profesiones sociales, culturales, políticas, educativas, terapéuticas.
- El interés social y académico que ha despertado en variadas personas e instituciones.

Algunas conclusiones

- El TS/GMC evidencia innovación, eficacia, consistencia y flexibilidad.
- Es útil en el trabajo de desarrollo participativo y cultural de las comunidades y grupos sociales.
- Propicia la incorporación del promotor a la comunidad.
- Impulsa la expresión creativa de las comunidades de acuerdo a sus propios enfoques e intereses.

Etapa IV
La multiplicación

Para 2005 el interés de algunas participantes en una o varias experiencias y la intención propia en multiplicar el Taller Seminario, tomó forma de diplomado con el nombre de *Mural Comunitario Participativo*.

Se realizó con el auspicio de la UAM-X y el apoyo de la York University, de Toronto y la *Ökumenisches Büro für Frieden und Gerechtigkeit e. V.*, de Munich.

Algunos de los objetivos particulares del diplomado son:

- Promover la comunicación social comunitaria.
- Motivar la creatividad colectiva.
- Capacitar a personas interesadas en conocer y manejar el método para crear un mural comunitario.
- Brindar una estrategia de incorporación a la comunidad a los profesionales con proyectos comunitarios de largo plazo.
- Impulsar y fortalecer el trabajo comunitario.

Diplomado
Mural Comunitario Participativo

12 meses

Junio 2005 Mayo 2006

Escolarizada 100 horas aula

Práctica de terreno 100 horas en campo social

Consta de dos grandes partes de cien horas cada una; en la primera, concentradas en cinco semanas y en la segunda, ubicadas de acuerdo a las necesidades de cada caso, dentro de un lapso de once meses.

Diplomado
Mural Comunitario Participativo

12 meses

Junio 2005 Mayo 2006

Escolarizada 100 horas aula

La parte escolarizada se compone de cinco módulos con contenidos y actividades teóricos y prácticos en cada uno; algunos se desarrollan en paralelo. Se conocen y practican recursos frente a grupo y también se ensaya el TS/GMC.

- Módulo I El grupo y la comunidad participativos.
- Módulo II El mural, la plástica y la metodología.
- Módulo III El grupo como investigador de su propia práctica.
- Módulo IV El abordaje y la intervención comunitarias.
- Módulo V De la comunidad al muro.

Diplomado
Mural Comunitario Participativo

12 meses

Junio 2005 Mayo 2006

Práctica de terreno 100 horas en campo social

Escolarizada 100 horas aula

En la parte práctica, el promotor lleva a cabo el TS/GMC en una comunidad o grupo social de su interés, observando los cinco cinco módulos de terreno ya mencionados con anterioridad:

- Pre producción
- Producción
- Pos producción

Caso Equipo nuclear Grupo GMC Grupo GMC ampliado Conclusión

Tres años atrás, el Taller Seminario había dado pie a la investigación y se había convertido en instrumento y materia de ella.

Con el diplomado Mural Comunitario Participativo (MCP), se abrió la etapa de multiplicación del método y al mismo tiempo el proyecto amplió su estructura.

Soporte de identidad — Mural Comunitario Participativo

A partir de ese momento, el nombre del diplomado se convirtió también en el soporte de identidad del proyecto.

EL GRUPO

Participaron 14 personas y una adherente posterior. Tres hombres, doce mujeres; seis extranjeras, dos binacionales y siete nacionales.

Profesiones: Trabajo social, música, canto, antropología social, psicología, sociología, lenguas hispánicas, historia, comunicación social, fontanería, pintura, yoga y biología.

El diplomado MCP contó con un profesor asociado, cuatro invitados y el titular.

Como diáspora, los promotores MCP llegaron a escuelas, sierras y barrios urbanos de México y países hermanos.

La acción multiplicadora se inició de inmediato, tanto en Europa y Centroamérica como en México.

El grupo adoptó el nombre de *Pintar Obedeciendo*, como homenaje a la democracia tradicional de la "pequeña comunidad".

En el Museo Regional del Valle de Juárez, la entusiasta acción "muralera" generó que un proyecto se convirtiera en un conjunto de siete murales ...

Para 2007, ya suman 17 los murales promovidos por la mayoría de quienes participaron en el diplomado y hay otros proyectos en puertas.

Algunas apreciaciones

Todo indica que la pintura mural creada por un grupo de la comunidad, con base en la consulta constante a la propia comunidad, se convierte en un poderoso medio de comunicación social de larga duración que propicia la recuperación, fortalecimiento y reinvención de la identidad cultural, social y política del grupo social del que surge.

Estos resultados muestran que el propósito del diplomado MCP fue alcanzado en gran medida: capacitar y habilitar a promotores culturales y sociales en el manejo claro, fluido y flexible del Taller Seminario Generador de un Mural Comunitario.

También permite observar que el proceso de creatividad desde la comunidad impulsado por el Taller seminario, al ser público, gesta su apropiación comunitaria desde el inicio, la fortalece con las consultas a la comunidad y la profundiza con la aprobación y realización públicas.

Se presentan otros tópicos de gran interés, como la participación de género, las tensiones sociales, la pedagogía crítica, el crecimiento personal, los valores comunitarios, propios de exponer en un reporte más amplio.

Etapa V La Devolución

El Taller seminario surgió en las comunidades indígenas de Chiapas.

Ya ha corrido mundo por diversos contextos y culturas.

Lo están multiplicando los promotores MCP según sus propios andares de colores.

Era correcto devolverlo a esas y más comunidades. Si de manera práctica, mejor.

Se adecuó el programa del diplomado MCP a las nuevas necesidades.

Se hicieron las gestiones para realizarlo en agosto de 2006.

La alerta roja en la región lo pospuso hasta 2007.

La parte escolarizada se llevó a cabo en abril de 2007, en el Centro de Formación Autónoma "Compañero Manuel", en el ejido La Culebra, en la cañada del Río Perla, Ocosingo Chiapas.

Participan siete jóvenes tseltales, tres mujeres y cuatro hombres.

Pese al entusiasmo, factores como el idioma, el leer, el escribir, el trabajo en la milpa, los pocos recursos y la situación de resistencia, restringieron la participación.

De todos modos el grupo se propone producir diez murales en distintas comunidades, entre abril de 2007 y abril de 2008 con motivo de la celebración del décimo aniversario del su municipio.

Como parte de la devolución del método a las comunidades de Chiapas, en el Centro Indígena de Educación y Capacitación Integral-Universidad de la Tierra, en mayo de 2007, se inició la tercera edición del diplomado MCP.

Siendo un centro educativo al que asisten personas de todo el estado, se amplía la oportunidad de que más comunidades se apropien del mural como su medio de comunicación.

Participan 14 indígenas de varias culturas, internos; 12 hombres y dos mujeres.

También diez no indígenas, externos, ocho mujeres y dos hombres, de Chiapas, otros estados y Guatemala. Son promotores culturales y sociales de distintas organizaciones y universidades.

La expectativa para mayo de 2008 es que cada una de las personas participantes hayan promovido un mural.

ANIMANDO A PINTAR A SAN JERÓNIMO TULIXHÁ

Multiplicación acotada a un tiempo y un territorio como parte de la devolución del método a las comunidades.

Algunos ejemplos de las pinturas murales resultantes.

Santa Cruz 1, Chis, 2008.

Amaytic, Chis, 2008.

El Tumbo, Chis, 2008.

La Culebra 2, Chis, 2008.

Piedron 1, Chis, 2008.

San José Patzwitz, Chis, 2008.

Arroyo Granizo, Chis, 2008.

Peña Limonar, Chis, 2008.

Canaulub, Chis, 2008.

C'anchanil, Chis, 2008.

Jhoi Tuijá, Chis, 2008.

Morelos, Chis, (1, 2, 3), 2008.

Ba'navil, Chis (1, 2), 2009.

Peña Limonar, Chis, 2009.

Crucero Piñal, Chis, 2009.

San Pedro, Chis, (1, 2), 2009.

6 de Octubre, Chis, (1, 2), 2009.

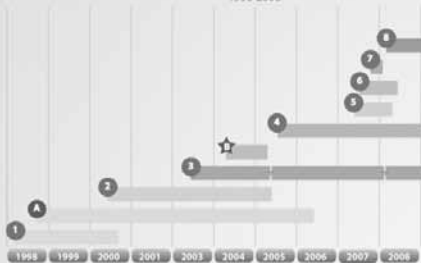

Guadalupe Amaytic, Chis, (1, 2), 2009.

Yochibjá, Chis, (1, 2), 2009.

Mural Comunitario Participativo 1998-2008

Etapa 1. Incubación	Etapa 5. Devolución I
Etapa 2. Desarrollo espontáneo	Etapa 6. Devolución II
Etapa 3. Probación	Etapa 7. Compartiendo Colores
Etapa 4. Investigación	Etapa 8. Animando a Pintar (Pilotaje)
Etapa 5. Retorno del Mural	
Etapa 6. Multiplicación (Diplomado MCP)	

MURAL COMUNITARIO PARTICIPATIVO

Guadalupe Chutwitz, Chis, 2009.

ANIMANDO A PINTAR AL CARACOL

La Garrucha, Chis, 2009.

La Garrucha (JBG; PA y PB), Chis, 2010.

San Manuel, Chis, 2010.

Rancho La Esmeralda, Chis,

La Culebra, Chis, (4), 2010.

Nuevo Horizonte, Chis,

Francisco Villa, Chis,

MURAL COMUNITARIO PARTICIPATIVO RESONANCIAS EN GUATEMALA

**La Bervena,
Guat., 2009.**

**Izabal,
Guat., 2009.**

San Juan Sacatepez, Guat.,

Landívar, Guat., 2009.

La Cambalacha, Guat., 2009.

MURAL COMUNITARIO PARTICIPATIVO RESONANCIAS EN SANTA ANA, CA.

Santa Ana, CA, 2009.

Santa Ana, CA, 2009.

Santa Ana, CA, 2010.

Mural Comunitario Participativo
1998-2010

Proyecto 10. Santa Ana, CA.
Proyecto 11. Guatemala, C. A.