

Los Muralistas

Pintar un fresco a la manera de los muralistas mexicanos

MEDIONI M.-A. (2005). *L'art et la littérature en classe d'espagnol*.
Lyon : Chronique sociale. Traducción, junio de 2018.
Con la amable autorización del editor

Este taller permite a la vez trabajar varios aspectos de la historia de México y la aventura de los pintores muralistas. Fue creado por el Grupo Ile de France¹ del GFEN (Grupo francés de educación nueva)² con ocasión de las celebraciones del Quinto Centenario del Encuentro de los dos mundos, en 1992, y adaptado, por primera vez, para la clase de español, en el marco de un gran proyecto en el que participaban todos los grupos de alumnos de español del centro³. Se trata de un proyecto importante ya que permite, en primer lugar, examinar rápidamente los aspectos históricos y realizar un fresco « a la manera de los muralistas mexicanos » y, en segundo lugar, desembocar en una exposición y tareas orientadas de manera diferente.

Se trata de una herramienta también utilizada en formación de adultos con los mismos objetivos, y, además, el de concentrarse en la dimensión del trabajo en equipo, puesto que los muralistas mexicanos trabajaban las más de las veces de forma colectiva.

La realización del fresco exige un presupuesto que se puede conseguir fácilmente si el proyecto se lleva a cabo y puede ser socializado a nivel del centro. Se trata de una herramienta también reutilizable con ocasión de un evento local a propósito, por ejemplo, de México, o adaptada según los temas de actualidad. La realización no sería quizás, en este caso, un fresco sino que podría consistir en otro tipo de producción en relación con dicha cultura.

Introducción

El taller empieza con una lluvia de ideas histórica : 1492 – Cristóbal Colón llega a América...
¿Descubrimiento, conquista, encuentro ?

El profesor escribe « 1492 » sobre un cartel.

Consigna 1 : « Vais a intentar recordar y nombrar hechos, acontecimientos, que, para vosotros, tienen una relación próxima o lejana con 1492 »

Individualmente

2 mn

¹ Y particularmente por Jeanne Dion y Jacqueline Vahé-Desgrouas.

² <http://www.gfen.asso.fr/fr/accueil>

³ El Instituto Jacques Brel de Vénissieux, en la periferie de Lyon (Francia)

Los alumnos franceses siempre tienen algunos conocimientos, aunque sean muy parciales o elementales, a propósito de esta fecha. La han estudiado en clase de Historia, pero a veces, son recuerdos lejanos que cuesta despertar. Sin embargo, siempre existe, por lo menos, la referencia a Cristóbal Colón. Si nada más aparece, lo cual es muy posible tratándose de colegas, es menester proponerles, por ejemplo, partir de ese punto, de lo que saben del personaje de Colón, quién era, lo que hizo, etc. Tras dos otros minutos de reflexión, es preciso preguntar por todo lo que saben de América en aquella época. En general, aparecen entonces los nombres de las grandes culturas precolombinas. Es posible, por medio de preguntas de explicitación, hacer que surjan conocimientos como las pirámides, los sacrificios humanos, el culto del sol, el maíz, etc.⁴. La lectura de Tintin⁵ y los programas de televisión contribuyen a la cultura general de nuestros alumnos. Nuestro trabajo consiste en partir de ahí, de esas representaciones, parciales y muchas veces caricaturales, para llevarlos más lejos.

Todo se apunta en un cartel visible durante todo el transcurso del taller.

En instituto, con alumnos mayores, o en formación de adultos, se puede ir más allá :

Consigna 2 : En grupos, podéis ponerlos de acuerdo a propósito de el o los acontecimiento/s que os parecen más importantes y que apuntaremos luego.

Puesta en común

El profesor completa el primer cartel con todo lo que pueda surgir durante esta fase. El cartel, además de revelar el estado de las representaciones del grupo, es una ayuda para memorizar el vocabulario. El profesor podrá recordarla a los alumnos cuantas veces sea necesario.

Los muralistas : contexto histórico

Estamos en México, más de 400 años después de la llegada de Cristóbal Colón : es la revolución.

En general, los alumnos franceses no tienen ninguna idea de aquel período histórico. El profesor tiene que aportar los conocimientos necesarios. Puede elegir entre diferentes posibilidades :

- invitar a ver un reportaje sobre aquel período ;
- distribuir a los alumnos un montaje de documentos que les permitirá tener una aproximación histórica : breve cronología, fotos de Pancho Villa y de Emiliano Zapata, de guerrilleros, algunos murales, etc. ;
- una corta presentación oral acompañada de vistas, las anteriormente citadas, que podría ser más o menos de este tipo⁶ :

La revolución mexicana y los pintores muralistas

En nuestra memoria colectiva, ¿qué es la revolución mexicana?

⁴ El profesor apuntará en el cartel, de manera separada, lo que toca a México y lo que toca al área andina, por ejemplo, lo cual se dejará para más tarde.

⁵ HERGE, *Tintin et le Temple du Soleil*, Casterman, 1949 (en español : *Las Aventuras de Tintin en el Templo del Sol*, Editorial Juventud S.A., enero de 2005).

⁶ Se podrá entregar luego una fotocopia de este breve repaso a los alumnos, que pueda dejar constancia escrita.

Unos nombres y primero los de Pancho VILLA y de Emiliano ZAPATA, la figura de los jinetes galopando en el polvo ardiente, los sombreros y los cactus... quizás también, las ejecuciones sumarias...

Esta revolución que costó la vida a un millón* de mexicanos fue un símbolo para toda América Latina.

Estamos en 1910.

Después de 4 siglos de opresión colonial, de explotación y de numerosas resistencias, es como si todos los indios, aztecas, mayas... se rebelaran con Emiliano ZAPATA.

ZAPATA es indio, alcalde de su pueblo (Morelos) y no está solo : miles de campesinos y de peones luchan con él para conseguir una reforma agraria.

¿Qué piden?

Que el campesino deje de sufrir, que le devuelvan las tierras perdidas, que reconozcan sus derechos.

En 1917, Carranza promete la aplicación de la reforma agraria, pero, cuando toma el poder, manda asesinar a Zapata, en 1919.

Esta revolución es también un acontecimiento importante en la historia del arte.

En 1920, el nuevo gobierno, y sobre todo, el escritor José Vasconcelos, ministro de Instrucción Pública, llama a los artistas a que colaboren para levantar a México, para ayudarlo a recobrar su identidad,

a reconciliarse con sus orígenes precolombinos.

Llama a poetas, músicos, pintores porque está convencido de que el arte tiene una misión social y liberadora.

Confía los muros a los pintores, les hace encargos oficiales, y les deja toda la libertad para crear.

Estos pintores van a contar la historia de México sobre kilómetros de muros, con frescos realizados

colectivamente, en público.

Son tres pintores los que van a fundar la escuela muralista en 1922 :

- José Clemente Orozco (1883-1949)
- Diego Rivera (1886-1957)
- David Alfaro Siqueiros (1896-1974)

Representan una verdadera revolución estética con alcance internacional.

Se inspiran a la vez del arte contemporáneo, el impresionismo, el cubismo, el futurismo (con Cézanne, Picasso, Matisse, Léger...), pero también de los frescos religiosos y precristianos.

Buscan en el arte de sus antepasados : los artistas mayas, aztecas (el arte precolombino), pero también en el arte popular mexicano, de varios siglos de antigüedad.

* La población mexicana contaba entonces 15 millones de habitantes.

Se pueden mezclar las dos últimas propuestas – montaje y presentación — para que los alumnos tengan los materiales a los que referirse tanto para los conocimientos como a nivel lingüístico. El reportaje plantea más problemas. Si está en francés, habrá que hacer un trabajo específico para facilitar el traslado al español, al final del visionado. Si está en español, les resultará muy difícil y el trabajo de comprensión se tendrá que organizar de un modo más preciso, con más atención, y se tardará más⁷. De todos modos y en todo caso, se tendrá que prever una etapa de trabajo para cerciorarse de que lo han comprendido todo. Además, esto constituye una fase de producción oral importante justo antes del inicio del taller plástico que viene a continuación y que, durante algún tiempo, es muy callado.

⁷ En ambos casos, se pueden utilizar las preguntas previas que facilitan la lectura activa de un texto escrito, oral o visual : « *l'élève qui sait à quelles questions il doit répondre, l'esprit en éveil fait l'effort immédiat de comprendre, est tendu pour débusquer dans les mots et les phrases les éléments de réponse* » [« el alumno que sabe a qué preguntas debe contestar, la mente en vilo se esfuerza inmediatamente en comprender, se tensa para buscar en las palabras y en las frases los elementos para contestar »] Henri BASSIS "Cinq outils de lecture" in GFEN, *Dialogue*, n° 68 "Lire c'est inventer", noviembre de 1989.

El taller plástico

Fresco realizado por los participantes a la Universidad 2009 del Sector Lenguas del GFEN, durante el taller Los Muralistas.

Vamos a trabajar ahora sobre aquella experiencia de los muralistas mexicanos.

1. La recolección

El profesor dispone sobre las mesas un material que servirá para la recolección de ideas y de formas :

- reproducciones de murales
- reproducciones de Cézanne, Picasso, Matisse, Léger..., de arte románico y del Renacimiento italiano
- reproducciones de códex aztecas, pinturas mayas, esculturas, pirámides y otros monumentos...
- representaciones populares, esqueletos, calaveras...
- dibujos, caricaturas de Posada
- grabados de la época colonial⁸...

⁸ Por ejemplo :

- *Encuentro entre Cortés y Moctezuma II, 8 de noviembre de 1519*, Biblioteca Nacional de Madrid.
- *Conquista de México por Hernán Cortés*, Museo de América, Madrid.
- *El Inca Atahualpa y el Padre Valverde en Cajamarca*, lienzo anónimo del siglo XVII.
- Bry Teodoro de, *Muerte del cacique Hatuey*, grabado, edición latina de la *Brevísima relación de la destrucción de las Indias* de Bartolomé de las Casas, 1598.

Como en el caso del taller *Me gusta/no me gusta*, el profesor puede echar mano de los libros de textos escolares, libros de bibliotecas, y de sus archivos personales.

Los alumnos disponen de papel de calcar, papel blanco, rotuladores, lápices...

Consigna 1 : Tenéis 2 minutos para recolectar, calcar las imágenes que más os llaman la atención.

Sin comunicación entre las personas

2 mn

En cuanto hayan empezado la recolección, al final del primer minuto, se distribuyen unos textos. Son citas, la mayoría de los mismos muralistas, o comentarios, que proporcionan informaciones valiosas sobre los objetivos, las opciones y la técnica de los artistas⁹. Copiados sobre tiras de papel y marcados con un color diferente, estas citas y comentarios van a orientar más precisamente la recolección de cada uno de los alumnos y proporcionar el vocabulario útil para lo que sigue.

Consigna 2 : Aún disponéis de 2 mn para la recolección, teniendo en cuenta el texto que se os ha proporcionado.

2 mn

Una vez acabada la recolección, cada uno vuelve a su sitio, con su cosecha, en silencio.

Consigna 3 : Elegid el dibujo más fuerte, ponedle un título. Individualmente.

2 mn

El tiempo cortísimo para estas tres últimas fases es una restricción necesaria para que no haya dispersión y para que pueda intervenir el azar. Aunque la atención sea llamada por los mismos elementos — esqueletos, guerrilleros a caballo, el coloso de Siqueiros¹¹, etc. — como no han tenido tiempo para dirigirse hacia todas las reproducciones, han amontonado cosas diferentes que van a poder compartir.

2. La formación de los equipos

Consigna 1 : Vais a formar equipos según el color que figura en las citas distribuidas :

Azul : arquitectura

Rosa : técnica

Amarillo : dibujo

Verde : color

Blanco : proyecto de los muralistas

1 mn

• Bry Teodoro de (según un grabado de), *Primer encuentro de Cristóbal Colón con los indios tainos (12 de octubre de 1492)*, 1594.

• etc.

⁹ MEDIONI M.-A. (2005). *L'art et la littérature en classe d'espagnol*. Lyon : Chronique sociale (pp. 67-72).

¹⁰ Véase las citas al final del artículo.

¹¹ Siqueiros David Alfaro, (1898-1974), *Nuestra imagen actual*, 1947, Instituto de Bellas Artes, México.

Consigna 2 : Tenéis 5 minutos para intercambiar sobre títulos, hallazgos y descubrimientos para que cada cual « se entere de todo ».

5 mn

Habrá que prever dos grupos de cada color si la clase es demasiado numerosa y para que los intercambios no duren demasiado.

Consigna 3 : Tenéis que elegir en cada equipo el elemento esencial, del cual seréis portadores para lo que sigue. Poned de acuerdo sobre una palabra o una frase que lo resuma.

5 mn

De nuevo, se trata de proceder a una selección a través de la cantidad de cosas vistas y memorizadas. La brevedad del tiempo para realizar esta actividad tiene la misma función que durante la fase anterior.

3. Los grupos de trabajo

Consigna 1 : Ahora vais a formar grupos de trabajo constituidos de una persona de cada equipo.

2 mn

El hecho de mezclar los grupos varias veces puede parecer algo pesado pero los alumnos lo admiten fácilmente, sin demasiado desorden, cuando están acostumbrados a trabajar en grupos y a desplazarse dentro del espacio del aula, cuando la actividad lo justifica. El profesor ayuda, por una parte, para la formación de los equipos, atribuyendo un color a cada mesa para que los alumnos puedan identificarla y dirigirse hacia ella, y, por otra parte, acercándose a cada grupo, cuando se forman los grupos de trabajo y preguntando a cada uno por su color.

Consigna 2 : Tenéis 5 minutos para realizar, en grupos, sobre una hoja de dibujo, un esbozo, un fragmento de fresco, con ayuda de todo lo que habéis recogido y descubierto. Podéis disponer de papel de dibujo, cinta adhesiva, pegamento, tizas de arte, tijeras.

5 mn

Consigna 3 : Ponedle un título.

Para la elaboración de los títulos sucesivos, los alumnos disponen de los carteles elaborados al principio del taller, que siguen a la vista, y de los documentos distribuidos en el momento del repaso histórico. Pueden de esta forma hallar vocabulario y también solicitar al profesor si no encuentran lo que necesitan.

4. La puesta en común

Consigna 1 : Vais a presentar vuestros esbozos a la clase. Cada grupo dispone de un minuto. Tendréis 10 minutos para la preparación. Tenéis que entrenaros.

Los alumnos, cuando están acostumbrados a este tipo de trabajo, saben que el entrenamiento es absolutamente necesario para lograr la presentación que viene a continuación.

Cuando todos los grupos han terminado de explicar los esbozos, se solicita al grupo completo.

Consigna 2 : Con todos estos fragmentos, ¿cómo vais a conseguir constituir un conjunto que tenga sentido ? Haced un bosquejo. Tenéis 5 minutos de reflexión individual, y luego lo comentaréis todos juntos para construir el proyecto.

Se trata ahora de una fase de negociación en la que todos pueden proponer alguna cosa. El bosquejo se hace en este momento con palabras. El papel del profesor consiste en ayudar a formular y estar atento para que el proyecto se construya : los alumnos pueden ponerse de acuerdo pero si existen propuestas diferentes, pueden tratar de conciliarlas en una misma producción. Muchas veces, tanto con alumnos como con adultos en formación, se emiten diferentes hipótesis que se reparten en las cuatro esquinas del bosquejo, y, sin excepción, siempre surgen propuestas para relacionar estas diferentes hipótesis y que la producción cobre sentido.

Consigna 3 : Ponedle un título.

5 mn

Esta consigna obliga a tomar alguna distancia : los alumnos observan la propuesta definitiva y le dan un sentido, a través de la elección del título, que se vuelve colectivo.

5. La realización del fresco

Se tiende una sábana blanca — 2 metros x 3 metros — en el suelo.

Consigna : Y ahora, vamos a pasar a la realización del fresco. Tenéis que organizaros : disponéis de rotuladores, pintura líquida, platos de cartón para hacer las mezclas, pinceles y rodillos.

30 mn

Ésta es una fase de trabajo muy intensa : los más dinámicos o atrevidos se lanzan inmediatamente a trabajar ; los más tímidos observan ; los hay que no ponen mano a la obra fácilmente pero sí que intervienen para ayudar con consejos a los que de modo espontáneo han agarrado pinceles y rodillos. Una regla única : las intervenciones se deben hacer en español. El profesor sólo está para ayudar... y también para animar a los más timoratos para que se metan a realizar lo que acaban de aconsejar a uno u otro de los compañeros, a echar una mano para realizar un fondo, una gran superficie, un detalle, una corrección : « Te toca a ti » , y se le pone en mano un pincel. El objetivo es que todos pongan la mano en la masa. También es necesario recordar el tiempo que pasa para obligar a producir en 30 minutos.

El gran número de alumnos en el grupo puede aparecer como un obstáculo pero, en este caso, se revela muy útil pues hay que realizar en muy poco tiempo una obra « monumental ». Todas las manos son necesarias.

Cuando se ha terminado el fresco, es menester tomar un poco de distancia para mirarlo. Los comentarios, inevitablemente, surgen en francés. El profesor debe recurrir a la paciencia y a la persuasión para que los alumnos vuelvan al español.

Lo ideal, para un proyecto algo excepcional como éste, es poder disponer de dos horas seguidas¹². Es muy posible conseguirlo de la dirección y de los alumnos, en el marco de un proyecto específico.

Análisis del taller

¿Qué ha sucedido ?

¿Cómo ?

¿Cuáles son los elementos que han facilitado el trabajo?

¿Cuáles son los elementos que han estorbado el trabajo?

¿Y a continuación?

Se impone fácilmente la idea de que semejante realización no puede quedar encerrada entre las cuatro paredes del aula, que habrá que exponerla y acompañarla con las explicaciones necesarias para un público que no haya participado en la aventura.

La exposición que puede tener lugar en la biblioteca del centro y comportar varios paneles sobre :

- México
- las culturas precolombinas
- la revolución mexicana
- los muralistas¹³
- el trabajo realizado por el grupo.

A los alumnos también les puede apetecer saber más a propósito de algunos de los aspectos tratados por encima que les ha abierto el apetito : las culturas precolombinas, la colonización, la revolución mexicana, Emiliano Zapata — quien aparece en muchos murales —, Pancho Villa, o un mural en particular. Entonces, les toca decidir lo que van a hacer en el marco de un trabajo colectivo. Pero también se puede desembocar en la realización de dosieres o de presentaciones¹⁴.

Otra posibilidad, un trabajo sobre un corrido, por ejemplo el de *Juan sin tierra*¹⁵, que cantaremos todos juntos, después de estudiarlo.

X
X X

¹² En Francia, las clases suelen ser de una hora, o sea, de 50-55 minutos efectivos.

¹³ Se echará mano de la totalidad de los textos distribuidos a los alumnos durante la fase de recolección. En esa etapa, cada uno sólo recibió un texto pero juntos pudieron compartir 3 o 4 para elaborar el esbozo. Puede ser interesante que, al final, dispongan del recapitulativo que viene a continuación y que servirá de material para la reflexión y el debate a propósito del proyecto. El lector podrá comprobar que este recapitulativo se compone se citas y de comentarios. Más allá del hecho de que no se haya encontrado siempre la cita original, la técnica del comentario facilitar enormemente la comprensión para los alumnos.

¹⁴ MEDIONI M.-A., L'exposé. De l'ennui du magistral à une situation interactive de construction collective [La presentación. Desde el aburrimiento de lo magistral a una situación interactiva de construcción colectiva] <https://ma-medioni.fr/article/expose-ennui-du-magistral-situation-interactive-construction-collective>

¹⁵ Anónimo, *Juan sin tierra*, Chants de la révolution mexicaine, *Le Chant du Monde*, disque LDX-S, 4309.

Citas para la fase de recolección

El arte de los muralistas

Siqueiros dice que hay que devolver a la pintura y a la escultura sus valores desaparecidos, añadiéndoles nuevos valores.

« Repudiamos la pintura llamada de caballete y todo cenáculo ultra-intelectual por aristocrático y exaltamos las manifestaciones del arte monumental por ser de utilidad pública ».

David Alfaro Siqueiros

Siqueiros dice que hay que trabajar colectivamente, poniendo en común las aptitudes de cada uno y las experiencias individuales... para terminar con el egocentrismo del arte moderno.

Siqueiros dice que la realización de su trabajo es una especie de autoaprendizaje. La única manera de aprender es participando a todo el proceso de elaboración de la obra.

Siqueiros dice que el pintor o el escultor debe expresar en sus obras las aspiraciones de las masas (del pueblo).

Siqueiros quiere realizar un arte para todos, de educación y de lucha.

La arquitectura

Siqueiros dice que no hay nada mejor que las obras de los indios para aprender a dibujar y a construir.

Siqueiros dice que el color y la línea son elementos secundarios. La base de la obra de arte es la magnífica construcción geométrica de la forma.

Siqueiros incita a vivir *« nuestra maravillosa época mecánica. ¡Amemos la mecánica que nos pone en contacto (con) emociones plásticas inesperadas! »* ; los aspectos actuales de nuestra vida cotidiana, la vida de nuestras ciudades en construcción ; el aspecto sobrio y práctico de nuestros edificios modernos sin complicaciones ; los muebles y los utensilios cómodos...

El dibujo

« ¡Abandonemos los motivos literarios, hagamos plástica pura ».

« Acerquémonos, por nuestra parte, a la obra de los antiguos pobladores de nuestros valles, los pintores y escultores indios (mayas, aztecas, incas, etc...) ».

David Alfaro Siqueiros

Siqueiros dice que donde mejor podemos aprender a pintar y a esculpir es en las esculturas y en los monumentos precolombinos.

« *Sobre un armazón consistente, caricaturicemos si es preciso para humanizar* ».

David Alfaro Siqueiros

Siqueiros dice que para que la obra se pueda ver desde lejos, hay que eliminar todos los elementos superfluos, por ejemplo, los rasgos de la cara o los detalles anatómicos que no serían visibles.

Siqueiros dice que cuando uno crea, parte de un objeto. Los pintores abstractos lo reconocen. La foto es este objeto fijado, es un documento de un valor inmenso.

El color

José Clemente Orozco dice que es una mentira decir que uno tiene que ser especialista para comprender y sentir una pintura... No es necesario ser un especialista del arte culinario para apreciar una buena comida.

Siqueiros dice que la decoración mural exige el empleo de tonos sencillos que no rompan la unidad de los muros ni del conjunto.

Siqueiros dice que las civilizaciones precristianas y las escuelas de los primeros tiempos hicieron una pintura mural ejemplar.

Algunos trucos

- los colores se pueden aplicar con el pincel (u otro utensilio)
 - muy mojado en agua
 - casi seco restregado sobre el lienzo
 - húmedo mojado en un poco de color en polvo...
- se puede superponer los colores.

La técnica

S. Fauchereau (crítico de arte) dice que los muralistas querían realizar frescos pero ignoraban las técnicas. Pensaban, se concertaban, experimentaban... luego conocieron a Xavier Guerrero, mexicano de pura raza nahuatl, quien les dijo que las cocinas de las casas mexicanas estaban pintadas como frescos...

Siqueiros dice que una vez que se ha adoptado el tema, el motivo..., que se ha profundizado el estudio histórico y que se han realizado los esbozos con dibujos o fotos, hay que enfrentarse directamente al muro empezando por las líneas fundamentales.

Siqueiros dice que hay que ir de lo general a lo particular ; poner de relieve los volúmenes primarios y luego vendrán los detalles.

Siqueiros dice que va a utilizar todas las herramientas y materiales mecánicos modernos que se puedan emplear en la producción plástica.

El muralismo

« Los murales son en realidad Biblias. Hay mucha gente que no puede leer libros ; en México es muchísima ».

José Clemente Orozco

La pintura no puede ser vendida ni comprada, pertenece a todos. *« No puede ser convertida en objeto de lucro personal, no puede ser escondida para beneficio de unos cuantos privilegiados ».*

José Clemente Orozco

Rivera pintó la gente, la historia, la pasión de su tierra

Los muralistas mexicanos quieren que sus obras sean vistas por la mayor cantidad de personas y que todos puedan ver y comprender su significado.

« La Revolución había descubierto al pueblo de México y a sus artes tradicionales ; a su vez, los gobiernos revolucionarios necesitaban la consagración, por decirlo así, de los artistas. Sin embargo, lo esencial fue la aparición de un grupo de artistas que vio con otros ojos, con ojos nuevos y no con los del arte académico, la realidad. [...]

La pintura mural mexicana es el resultado tanto del cambio en la conciencia social que fue la Revolución mexicana, como del cambio en la conciencia estética que fue la revolución artística europea del siglo XX ».

Octavio Paz, *Privilegios de la vista II*

Fresco realizado en 2011