

MATERIALIDADES ESCOLARES: EL CASO DE LOS MURALES DE LA ESCUELA NORMAL EN OAXACA

Betzabeth Reyes Pérez

Universidad Nacional Autónoma de México, FFyL
bethrepe@gmail.com

Área temática: Prácticas educativas en espacios escolares

Línea temática: 3. Espacios, historia y prácticas institucionales

Tipo de ponencia: Reporte parcial de investigación

Resumen

En esta ponencia presento un reporte parcial de investigación sobre los murales escolares como parte de la materialidad escolar. Las interacciones y representaciones que ocurren entre estas expresiones artísticas y la comunidad escolar normalista que ha participado en su elaboración, preservación e interpretación. El análisis que muestro se sustenta en la importancia que tienen las materialidades en la comunidad escolar para transmitir un fondo cultural común de ideas, formas de vida, contextos, problemáticas o cosmovisiones que consideran necesario mostrar. A través de las imágenes expresadas en los murales escolares se muestran rasgos de la cultura y régimen visual de una comunidad normalista de la Mixteca alta oaxaqueña, donde el mural es un arte que se ha preservado al interior de algunas escuelas por casi un siglo, siendo identitario de la expresión mexicana, explotando inicialmente a nivel nacional con el movimiento del muralismo mexicano que posteriormente se recuperó y reinterpretó con sus ideales, técnicas, propósitos, así como demandas al interior de muchas instituciones de educación superior, como las normales, que hasta hoy preserva y produce murales al interior de las escuelas.

Palabras clave: comunicación visual, cultura escolar, cultura material, cultura visual, educación artística.

Introducción

En las últimas décadas la cultura material ha sido una nueva atracción para la investigación historiográfica. Las hipótesis de nuevas miradas en la investigación educativa permitieron que los estudios de los archivos escolares y de las condiciones materiales de las instituciones

escolares fueran considerados como herramientas que permitirían comprender “el mundo de la experiencia en las instituciones de formación” (Escolano, 2018, p. 15).

La relación que ocurre entre el sujeto y la materialidad de la escuela es imprescindible dentro de la cultura material. En ese sentido, la relación que se construye también es pedagógica en tanto que “hay una relación material y comunicativa con las cosas del mundo de la vida” (Escolano, 2018, p. 17). Hay un vínculo de comunicación y transmisión en ese dinamismo que está lleno de referentes y modos de vida que logran una cotidianidad en la que confluyen los sujetos y los objetos, así como los contextos y condiciones que existen alrededor de ellos.

Dussel (2019b), Escolano (2018) y Rockwel (2018), dejan ver un entramado sólido sobre la historia material que muestra la cultura y la materialidad como elementos activos que tienen una interacción con los sujetos y que se retroalimentan a partir de las condiciones que fluyen en la cotidianidad de lo escolar. El análisis que rescata Dussel (2019a) se centra en la visión de lo material como un objeto de estudio que lo muestra como el nacimiento de la comprensión de diferentes procesos que no se limitan a la escuela, pues la materialidad muestra una amplitud mayor a partir de su significado desde lo escolar.

Esta investigación es de corte cualitativo y la encuentro realizando a partir de entrevistas semiestructuradas en profundidad en dos escuelas normales del estado de Oaxaca, el avance que presento se centra en diez entrevistas que realicé a estudiantes que crearon murales de una escuela normal en la región de la Mixteca alta. La finalidad es conocer las formas de creación e interpretación de los murales escolares como parte de la cultura material de las escuelas normales Oaxaqueñas que transmiten un fondo cultural común.

De las materialidades escolares que existen en las normales, las que consideré de mayor envergadura fueron los murales, pues son proyectos estudiantiles colectivos que han permanecido ya casi un siglo como práctica de expresión que muestra relaciones comunicativas con los sujetos que los elaboran y quienes los observan. Una de las interrogantes que dirigen este estudio y que trato de mostrar en este avance de investigación, está expresada por Escolano (2018) y propone preguntarnos “¿Qué nos pueden decir las materialidades de la escuela, o sus representaciones?” (p. 19).

Este estudio se vincula directamente con el área de Prácticas educativas en espacios escolares, debido a que los murales son parte del espacio y materialidad escolar pero también tienen una intención educativa de transmitir un fondo cultural común entre la comunidad normalista. De manera particular, encuentro coincidencia en la línea tres: Espacios, historia y prácticas institucionales.

Desarrollo

Los murales de las normales como cultura material escolar

La cultura material como parte de la cultura escolar se caracteriza por las interacciones y significados posibles, construidos entre los sujetos y los diferentes objetos dentro de la institución escolar. Los objetos escolares son herramientas esenciales que facilitan diálogos, signos y relaciones que favorecen diferentes actividades y crean referentes, evidencian necesidades, garantizan formas de expresión y significados de quiénes forman parte de la institución; el objeto en el que haré énfasis en este estudio es el mural al interior de las escuelas normales, así como su relación con él. Para Escolano (2018) los murales son objetos escolares que nos ayudan a identificar formas de concebir la vida, maneras de identificar la cotidianidad y las problemáticas, necesidades e idearios que se viven en las escuelas.

Una de las formas de conocer las instituciones escolares es a través de su cultura material, las interacciones que se provocan con los objetos escolares, las formas y significados que se construyen alrededor de ellos y con ellos (Dussel, 2019a; Dussel, 2019b; Viñao, 2008; Escolano, 2018; Brilovsky, 2018). Para Luis Hernández Navarro (2021), “los muros de las 256 escuelas normales públicas del país son una galería viva” (p. 1), además de representar obras tan importantes de muralistas mexicanos que retratan la historia de nuestro país, representan demandas, idearios, problemáticas o necesidades que aún son vigentes.

Los murales escolares como dispositivos de transmisión cultural

Los murales escolares son un objeto de transmisión cultural que posibilita múltiples formas de interpretación. Es necesario considerar que la significación puede ser en primer término intrínseco; es decir, constituye un amplio número de valores simbólicos que pueden ser reinterpretados por los lectores de las imágenes. De tal forma que, aunque se comparte un contexto, cultura y condiciones las apreciaciones subjetivas pueden variar en cuanto a la descripción de cada experiencia de interacción con el mural.

Pensar en la interpretación de la imagen de un mural escolar a través de lo que comunica o pretende transmitir, debe realizarse con una amplia expectativa, pues hay un abanico de posibilidades para la lectura personal del arte. En este caso tomando en cuenta los diversos elementos que influyen, como lo cultural, los símbolos de forma general que incluyen lo histórico y lo social, así como los símbolos personales a partir de la constitución de lo que la mente humana sabe o quiere expresar desde sus acontecimientos, temas, demandas, o conceptos, los significados y significantes (Panofsky, 2005).

La iconología es un instrumento (Ginzburg, 2022; Saxl, 1989; Montero, 2006) que me ayudó a comprender la interpretación de los murales a través de la información obtenida en los diálogos establecidos en las entrevistas que instauran narrativas históricas, pues “lo mental reconstruye

lo social” (Sosenki, 2022) ya que las vivencias individuales a partir de su narración forman parte de la historia colectiva pues incluyen formas de ser y pensar de lo cultural y de lo social. Por otro lado “lo social se vuelve mental” (Sosenki, 2022). A partir de la narración se construye la historia que se interioriza y posteriormente se vuelve colectiva, es la historicidad como una continuidad vivida y construida.

La identificación de símbolos que representa cosas, muestra “objetos del mundo” que ejemplifica diversas realidades, hechos de la vida cotidiana, exigencias, demandas, etc. La pintura del mural normalista representa todo aquello que puede releerse o reinterpretarse a través de las imágenes, por lo tanto, se entiende que el mural escolar no sólo es una obra de arte o un objeto de estudio, sino que puede ser considerado como “un documento por medio del cual se puede descubrir la relación histórico-cultural de una época” (Montero, 2016, p. 14).

Aspectos metodológicos

Conocer los significados y significantes de los murales como parte de la cultura material de la escuela normal me permitirá comprender más ampliamente los propósitos de sus creaciones y conservaciones. Para ello, utilicé la entrevista que fundamenta el proceso de aprehensión del objeto empírico, como una de las fuentes “primarias de obtención de información intencionalmente producida” (Velasco y Díaz de Rada, 2006, p. 109).

Dentro de la investigación cualitativa, la entrevista es una herramienta para el investigador, donde, a través de ella se “busca entender el mundo desde la perspectiva del entrevistado, y desmenuzar los significados de sus experiencias” (Álvarez-Gayou, 2003, p. 109). Es decir, el investigador no dará juicio de la información obtenida, sino que será el medio para conocer y comprender otras cosmovisiones. Para ello, es necesario tener claro el propósito de la entrevista, que es “obtener descripciones del mundo de vida del entrevistado respecto a la interpretación de los significados de los fenómenos descritos” (Steinar, 1996, p. 6 citado en Álvarez-Gayou, 2003, p.109). Parte de la vida misma del entrevistado es incluida en la narrativa que comparte y al mismo tiempo, esa información es incorporada desde diversas percepciones que construyen una forma de ver el mundo.

La entrevista es una técnica cuyo objetivo es obtener información de forma oral y personalizada, sobre acontecimientos vividos y aspectos subjetivos de la persona como las creencias, las actitudes, las opiniones, los valores, en relación con la situación que se está estudiando. (Bisquerra, 2009, p. 336).

La información a la que me acerqué a través de la entrevista se encuentra posicionada desde una doble interpretación, primero la que refiere al acto creativo y de elaboración del mural por parte de quienes lo crearon y diseñaron, pero también por parte de la comunidad normalista que admira e interpreta a través de su observación e interacción con el mural. Estas dos miradas muestran las percepciones que la población normalista tiene respecto a los murales como

parte de la cultura material escolar y las intenciones comunicativas o educativas que intentan plasmar con ellos.

Conocer la manera en que los sujetos interpretan las obras a partir del contexto es algo a lo que me acerqué desde el diálogo con los entrevistados. El grupo de informantes pertenecen a la comunidad normalista de una escuela normal de la región Mixteca del estado de Oaxaca, los diez participantes pertenecen a la misma generación de estudiantes de la licenciatura en educación primaria y todos participaron colectivamente en la organización para la creación de cuatro murales dentro de la escuela.

Cultura y régimen visual

En este primer avance de la investigación logré analizar diez entrevistas en las que veo expresiones muy importantes de los propósitos de los murales escolares como parte de la materialidad de la escuela que pretende comunicar, transmitir, mostrar, enseñar y dejar huella de pensamientos y reflexiones que los propios creadores realizaron a través del proceso creativo de los cuatro murales concluidos. En este apartado mostraré un avance del análisis que en este momento me encuentro estudiando: la cultura y el régimen visual de los murales en la cultura material de la escuela. Este análisis incluye temáticas muy interesantes que los creadores y estudiantes expresan sobre los propósitos y el impacto de los murales en su propia colectividad.

Para los estudiantes normalistas, los murales son parte de la materialidad escolar y representan formas de ser que reflejan temas y maneras de ver la vida, la educación, el contexto, las demandas y las problemáticas que involucran al estudiantado, a la lucha social, educativa y política. La cultura visual reúne un abanico de posibilidades visuales que muestran diferentes realidades y contextos que quiere comunicar un artista, “lo visual es histórico” (Arias, 2017) y permite al colectivo relacionarse con modos diferentes de mirar el mundo.

El mural representa una forma de expresión importante de la escuela normal y de la población en la que se encuentra, pues conserva una imagen histórica y al mismo tiempo de comunicación que adorna muros de la escuela y de la población. Una creadora de un mural de la escuela normal menciona que “las figuras representan bastante no, y nos da una idea de cómo eran las cosas antes, a través de esas pinturas” (Perla, entrevista, febrero 2023). Para Perla las pinturas de los murales representan, muestran, enseñan condiciones o realidades que debemos tener presentes. Los murales permiten reconocer épocas y problemáticas.

Veo que con esos murales viajan a ese pasado y mantienen como que esa unión o a veces el por qué decimos, ah vamos a hacer esto, porque hay algo histórico atrás de eso no nada más es de que ahora lo queremos hacer, y por qué, porque otros personajes también emprendieron una lucha que hasta hoy sigue llevando, y se sigue preservando en esos murales. (Perla, entrevista, febrero 2023).

Los murales de la escuela Normal nacen a partir de proyectos colectivos de estudiantes que de diferentes maneras se han organizado para plasmar en los muros de la escuela mensajes que les preocupan, les gustan o tienen interés por comunicar. En el caso del grupo de diez personas que fueron entrevistadas, todas pertenecen a una misma generación que a partir de un proyecto de la asignatura de educación artística decidieron plasmar en murales, temáticas y problemáticas que consideraban relevantes.

Los murales son un recurso de comunicación y de enseñanza donde se vincula lo privado con lo público, los murales son parte de la cultura visual que se muestra en la escuela, “la manera de cómo expresar lo que sentimos o los ideales que se crean en las escuelas normales” (Tenoch, entrevista, marzo 2023). Es decir, hay formas y expresiones que se comparten entre la comunidad normalista y esto permite que se plasmen temas (públicos y privados) que se discuten al interior de las instituciones.

Uno de los creadores menciona que el proceso de la construcción del mural, del colectivo al que se integró inició con debates del grupo respecto a la imagen que querían mostrar, los temas a expresar y las técnicas que utilizarían para lograrlo: “cuando debatimos el porqué de la imagen, es porque estábamos abiertos a tener más conocimientos de la nueva forma de educación, y que no nos cerrábamos a nuevos paradigmas” (Tenoch, entrevista, marzo de 2023).

Los murales muestran la cultura visual de un colectivo, comunican dan a conocer un mensaje desde el primer momento que se observan, son parte de la materialidad escolar, uno de los creadores menciona “yo prácticamente desde el momento que ingresé me percaté de los murales, pues están ahí de manera libre, se expresan en las paredes de la escuela y en ese momento simplemente me impactó” (Leobardo, entrevista, marzo de 2023). En síntesis, los murales atrapan, impactan, sus imágenes siguen cumpliendo la misión de comunicar.

Puedo decir que el régimen visual constituye una organización posible de imágenes que se quieren mostrar y que dan cuenta de elementos contextuales, problemáticas, formas de vida y de concepciones de ver el mundo que están legitimadas socialmente por el colectivo que las representa. En este caso uno de los elementos nodales del régimen visual es la interpretación que se les da a los murales a través de las temáticas que se comunican.

El tema que se expresa y los elementos que se pintan en el mural, cuentan siempre con la posibilidad de interpretarse de manera distinta de acuerdo con los referentes culturales de cada persona. Es decir, aunque exista un mensaje específico, “cada persona lo puede interpretar de manera diferente de acuerdo a cómo lo observa, yo siento” (Perla, entrevista, febrero 2023), es decir se complementa con la realidad que viven las personas y de sus referentes culturales, “depende de cómo tú tomas ese mural. Eso es la perspectiva de cada quién” (Perla, entrevista, febrero de 2023).

De ahí que el proceso de planificación del mural sea tan importante, que lleve a la concientización al momento de observarlo, que, aunque tenga alternativas de interpretación logre un cometido en el observador, “hacer conciencia en los alumnos” (Nicté, entrevista, marzo de 2023); “más que nada concientizar a las personas que los observen o dejar algo en ellos. Quizá ellos pueden

pensar de diferente manera, pero pues dejar ese mensaje, ¿no?” (María, entrevista, marzo de 2023).

La cultura y régimen visual se alimentan mutuamente de manera constante. En la escuela normal de la mixteca se han plasmado diversos temas en los murales escolares, sin embargo, los plasmados por la generación entrevistada tienen un tema que comparten y es la problemática del medio ambiente, la escases y explotación de recursos. Los murales del siglo pasado mayormente representaron imágenes de la lucha social y política de las escuelas normales, pero esta nueva expresión representa escenarios normalistas claros que revelan temas y demandas que tiene la comunidad estudiantil.

Una característica importante estriba en la preocupación sobre la explotación de recursos naturales en la región, además de coincidir con los periodos de incendios en los bosques de la mixteca alta, la desaparición de importantes defensores de bosques y las demandas que las poblaciones hacían respecto a la falta de agua y la tala clandestina de árboles en la región. Todos estos elementos incidieron directamente en las expresiones que los estudiantes normalistas observan diariamente.

Conclusiones

La mayor parte de los informantes expresaron su preocupación en cuestiones del medio ambiente, “la contaminación hoy en día es algo preocupante porque pues ya estamos viendo las consecuencias del cambio climático más que nada” (Juana, entrevista, febrero de 2023). En esta narrativa, la estudiante expresa una inquietud clara por la problemática de falta de recursos naturales que ya se vive en la región. En el momento de las entrevistas, la escasez de agua era un problema grave, específicamente en la localidad donde se realizó el trabajo de campo. menciona que “el agua también se empieza a agotar y es algo fundamental para la vida del ser humano, entonces yo siento que se debe difundir más” (Juana, entrevista, febrero de 2023). Las causas de la explotación de los recursos naturales incluyen actores o empresas externas que los utilizan con fines productivos, a partir de ello, se crea uno de los murales más relevantes del tema donde se muestra el siguiente mensaje:

De mi generación, en el caso que hicimos nosotros de los dos venados, pues sí se tiene que ver como una lucha, ¿no? Entre el capitalismo y esta situación de querer preservar al medio ambiente. Por eso son los dos venados como que están peleando entre ellos a ver quién al final va a dominar, más que nada (Juana, entrevista, febrero de 2023).

Con la narración anterior se muestra la problemática de recursos naturales que atraviesa la población pues corren riesgos importantes de seguridad. Las condiciones que se viven en la mixteca oaxaqueña han sido sobrepasadas no sólo con la afectación de las poblaciones, sino con la intervención de empresas que realizan talas clandestinas. Por otro lado, las altas temperaturas han provocado incendios forestales que han durado semanas enteras donde

comuneros y personas voluntarias de las poblaciones cercanas ponen en riesgo su vida al intentar cesar el fuego.

Estas situaciones provocaron una preocupación en los estudiantes que los motivó a expresarla con imágenes en los murales escolares, con la finalidad de que sea un tema que concientice a la comunidad normalista y a la población. De los cuatro murales elaborados por esta generación, dos de ellos muestran mensajes claros sobre la impotencia y preocupación de la explotación de recursos que tiene como consecuencia un desequilibrio en el medio ambiente en los bosques de la Mixteca alta oaxaqueña.

Observé que existe una interacción constante entre los estudiantes normalistas y los murales escolares como parte de la materialidad escolar, las diferentes formas de creación e interpretación de los murales permiten comunicar y concientizar a la comunidad normalista. Los murales muestran un fondo cultural compartido a través de la problemática, concientización y de la propuesta de herramientas para mejorar las condiciones a través de la comunicación y posibles soluciones.

Es necesario mencionar que este proyecto de murales iniciado en 2021 consolidó un posicionamiento claro en el grupo de estudiantes que los elaboró y derivó en un proyecto ambiental escolar con el que consiguieron reforestar una gran parte del terreno de la escuela normal y concientizar a la comunidad en el reciclado y reutilización de los desechos a través de campañas y venta de los mismos. Este mensaje que se inició con murales, hizo tanto eco en el estudiantado normalista que podríamos decir que lograron su cometido: “yo siento que la verdad sí es muy, como que fue muy esencial esto de dejar grandes mensajes” (María, entrevista, febrero de 2023).

Referencias

- Álvarez–Gayou, J. (2003). *Cómo hacer investigación cualitativa. Fundamentos y metodología*. México: Paidós.
- Arias, V. (2017). Transparencia y exhibición: nuevas formas de opresión en la civilización de la mirada. *La Trama de la Comunicación*, 21 (2), 111-122. <http://hdl.handle.net/2133/7647>
- Bertely, M. (2007). *Conociendo nuestras escuelas: un acercamiento etnográfico a la cultura escolar*. México: Paidós.
- Bisquerra, R. (2009). *Metodología de la investigación educativa*. Madrid: La muralla.
- Brailovsky, D. (2012). *La escuela y las cosas. La experiencia escolar a través de los objetos*. Argentina: Homo sapiens.
- Brailovsky, D. (Coord.) (2008). *Sentidos perdidos de la experiencia escolar*. Noveduc libros: Buenos Aires, Argentina: Novedades educativas.

- CONAEN (2020). *Los normurales. Un grito de resistencia y color por la memoria*. Ciudad de México: Ediciones Normalismo Extraordinario.
- Dussel, I. (2019a). Historias de cavernas, pupitres y guardapolvos. En P. Pineau y N. Arata. (Coords.), *Latinoamérica, la educación y su historia. Nuevos enfoques para su debate y enseñanza* (p. 35-55). Argentina, Buenos Aires: FFyL-UBA.
- Dussel, I. (2019b). La cultura material de la escolarización: reflexiones en torno a un giro historiográfico, en *Educar em Revista*, 35 (76), 13-29.
- Escolano, A. (2010). La cultura material de la escuela y la educación patrimonial, en *Educatio Siglo XXI*, 28 (2), 43-64.
- Escolano, A. (2018). Cultura material e historia de la experiencia. En Revista *Instituto Rosario de Investigaciones en Ciencias de la Educación IRICE*, (35), 11-33.
- Flick, U. (2007). *Introducción a la investigación cualitativa*. España: Morata.
- Gombrich, E. (2003). *Los usos de las imágenes. Estudios sobre la función del arte y la comunicación visual*. México: Fondo de Cultura Económica.
- González, J. M. (19 de Mayo de 1989). *Iconografía e iconología como método de la historia del arte*. *Revista virtual de la fundación universitaria española*. Disponible en: <http://www.fuesp.com/revistas/pag/cai0303>
- Montero, R. (2016). La Iconología como método de estudio historiográfico: *los aportes a la historia del arte*, *En Cultura y pensamiento*, 16 (26), pp. 13-24.
- Panofsky, E. (2005). *El significado de las artes visuales*. Madrid: Alianza.
- Rodríguez, G., et al. (1999). Entrevista. *Metodología de la investigación cualitativa* (p.167-184). Málaga: Ediciones Aljibe.
- Rodríguez, I. (2015). Introducción general a los estudios iconográficos y a su metodología, en *THESAURUS: Iconografía, Metodología, Estudios iconográficos*, Recuperado de https://www.ucm.es/data/cont/docs/1888-2019-12-01-INTRODUCCION_GENERAL_A_LOS_ESTUDIOS_ICON.pdf
- Santamaría, H. (2021). *La importancia del trabajo colectivo en la Pintura Mural, "Murales de la sala del consejo Universitario de la Universidad Autónoma Chapingo"* [Tesis de maestría]. Universidad Nacional Autónoma de México Posgrado en Artes y Diseño, Ciudad de México.
- Saxl (1989). ¿Por qué historia del arte? En F. Saxl, *La vida de las imágenes*. Madrid: Alianza, (pp. 308-318).
- Sosenski, S. (Noviembre, 2022). Infancia, memoria y emociones en la Revolución Mexicana. P. Galeana (Presidencia), *Conmemoración del CXII aniversario de la Revolución Mexicana*. Conferencia llevada a cabo en el Museo de la Mujer, Ciudad de México.
- Taylor, S. y Bogdan, R. (1987). La entrevista en profundidad. En *Métodos cualitativos de investigación*. pp. 100- 138. Barcelona: Paidós.

- Velasco, H., y Díaz de Rada, A. (1999). *La lógica de la investigación etnográfica. Un modelo de trabajo para etnógrafos de escuela*. España: Editorial Trotta.
- Viñao, A. (1993-94). Del espacio escolar y la escuela como lugar: propuestas y cuestiones. *Historia de la educación*, (XII- XIII), pp. 17-74.
- Viñao, F. (2008). La escuela y la escolaridad como objetos históricos. En Juan Mainer (coord.), *Pensar críticamente la educación escolar. Perspectivas y controversias historiográficas*. Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza.