

Travesía Mural

Intervenciones gráficas
en instituciones educativas

Julián Vega Gutiérrez

SOMOS
TODOS

Pontificia Universidad
JAVERIANA
Cali

FACULTAD DE
**CREACIÓN
Y HÁBITAT**

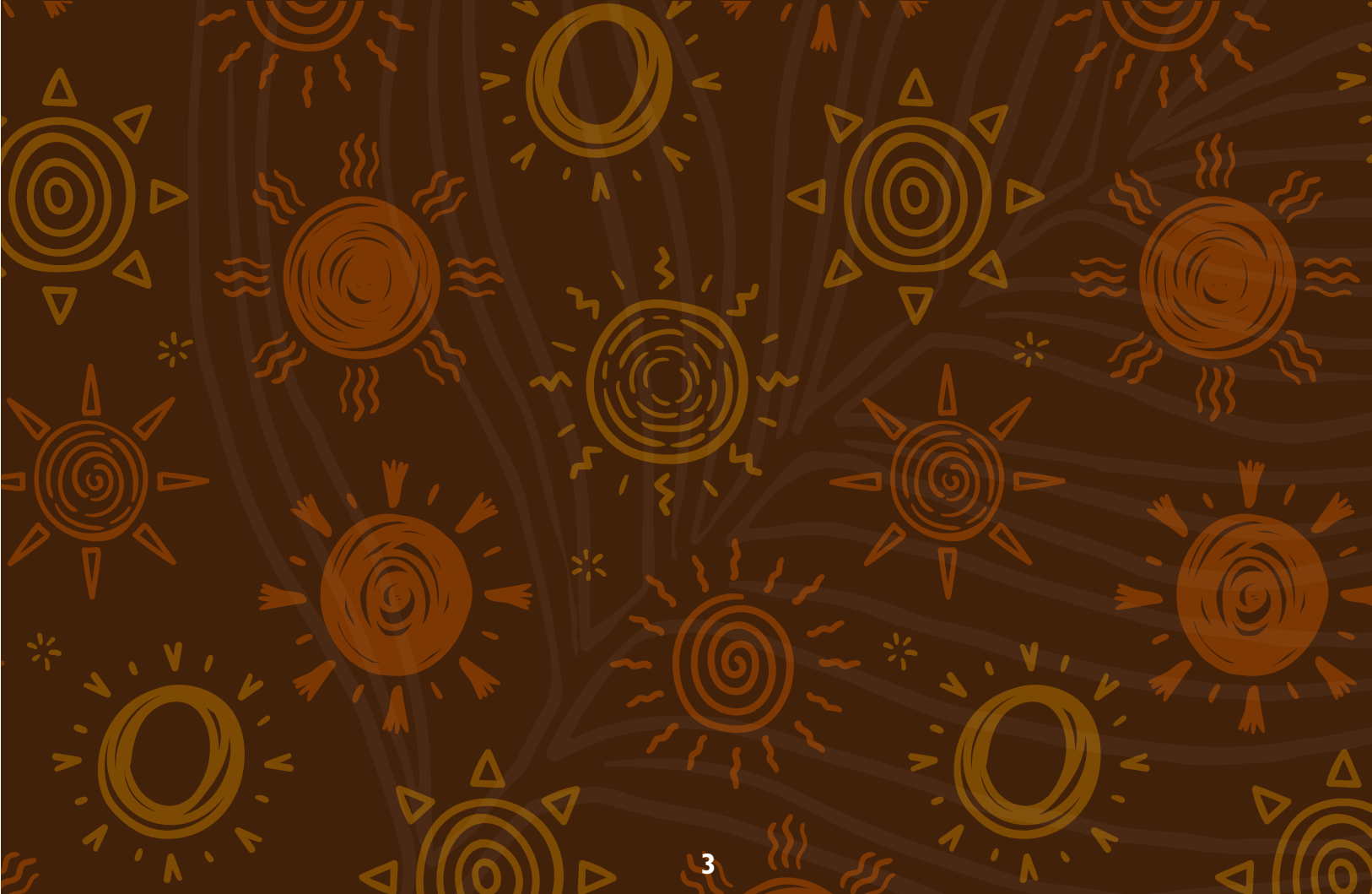

Tabla de contenido

06	Créditos	12	Situación Abordada
07	Agradecimientos	13	Planteamiento del Problema
08	Tema del Proyecto	14	Planteamiento del Problema
09	Introducción	15	Objetivos
10	Introducción	16	Perfil de Usuario
11	Justificación	17	Experto Temático

Tabla de contenido

18	Sistema/Producto	24	Moodboard
19	Infografía Travesía Mural	25	Bocetos
20	Producción Audiovisual	26	Validación
21	Postales	27	Validación
22	Postales	28	Conclusiones
23	Proceso Creativo	29	Referencias

Con cada color, sembramos un grano de esperanza y conciencia...

Pontificia Universidad
JAVERIANA
Cali

Proyecto Avanzado De Diseño De Comunicación Visual

Pontificia Universidad Javeriana, Cali

Facultad De Creación Y Hábitat

Diseño De Comunicación Visual

Periodo 2025-1

Presentado Por:

Julián Vega Gutiérrez

Énfasis Doble: Diseño de Marca / Diseño Editorial

Dirigido Por:

Pablo Cesar Gómez López

Agradecimientos

Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a todas las personas que hicieron posible la realización de este proyecto de grado, Travesía Mural.

En primer lugar, agradezco a la profesora Sonia y a la Institución Educativa Multipropósito por confiar en mí, brindarme un espacio seguro para intervenir y por la calidez y disposición con la que me acogieron en cada visita. A mi Jefe Paola por su cariño, comprensión y flexibilidad para poder realizar las visitas necesarias el espacio escolar. A los niños, que fueron mi mayor fuente de inspiración, les agradezco por su alegría y energía, que alimentaron este proceso desde el inicio.

A mi familia, especialmente a mis padres, mi prima Laura y mi novia Valeria, les debo todo el ánimo y la luz que me ofrecieron en los momentos más retadores. A mi tutor, gracias por su guía, paciencia y valiosos consejos, y a todos los profesores que con sus observaciones y apoyo me ayudaron a mantenerme firme en el desarrollo del proyecto. También agradezco a mi compañera Sara, por su compañía constante y por iluminar este camino en los momentos necesarios.

Finalmente, agradezco al universo por regalarme la oportunidad de vivir esta experiencia tan significativa, que me deja aprendizajes profundos y una enorme satisfacción. Ver mi primera obra en un espacio físico, con una intención tan especial, es un logro que me llena de orgullo. Sé que este mural aportará no solo belleza al entorno escolar, sino también un mensaje que deseo llegue al corazón de los niños y de toda la comunidad educativa.

TEMA DEL PROYECTO

Las intervenciones gráficas como método social y pedagógico.

Este proyecto busca concientizar a estudiantes y jóvenes sobre el cambio climático y el cuidado del medio ambiente a través del muralismo, empleando intervenciones artísticas en instituciones educativas como herramienta pedagógica y de sensibilización ambiental.

Se explora cómo estas formas de arte trascienden la decoración urbana, convirtiéndose en herramientas poderosas para transmitir mensajes y educar a la comunidad. Las intervenciones artísticas permiten narrar historias locales, visibilizar problemáticas sociales, y generar reflexiones colectivas que fortalecen el tejido social.

INTRODUCCIÓN

La ciudad de Santiago de Cali, reconocida por su diversidad cultural y riqueza natural, enfrenta desafíos ambientales que requieren la participación activa de su comunidad, por este motivo las instituciones educativas han mostrado un gran interés en transmitir a sus estudiantes la importancia de la preservación del medio ambiente. **Para esto, en la última década se han venido implementando alternativas pedagógicas innovadoras para sensibilizar a sus estudiantes sobre la importancia de la preservación del medio ambiente.**

Estas alternativas incluyen programas y actividades que integran el arte, la tecnología y el aprendizaje experiencial para promover una conciencia ecológica.

Por ejemplo, el programa “**Escuelas Verdes**” promovido por la Secretaría de Educación de Cali busca capacitar tanto a docentes como a estudiantes en prácticas sostenibles dentro del entorno escolar, incluyendo talleres sobre reciclaje, ahorro energético y cuidado del agua.

Vega, Julián. (2025). Estudiante pintando el mural en el patio del colegio. Fotografía propia

En este contexto, **el muralismo y las intervenciones gráficas emergen como herramientas efectivas para sensibilizar a los estudiantes sobre la importancia de preservar el medio ambiente**, donde no solo embellece los espacios, sino que también crea un entorno propicio para el aprendizaje y la reflexión sobre temas ambientales.

Esta iniciativa busca fomentar en los estudiantes una conciencia ecológica que trascienda el aula y se traduzca en acciones concretas para la protección del medio ambiente.

Cali ha sido testigo de cómo el muralismo puede reflejar y enriquecer su identidad cultural. Tras el estallido social de 2021, la ciudad emprendió la renovación de murales en espacios emblemáticos, como el túnel mundialista, transformando mensajes de protesta en expresiones de resistencia y patrimonio cultural. Estas intervenciones no solo embellecieron la ciudad, sino que también fomentaron el diálogo y la reflexión colectiva.

JUSTIFICACIÓN

Integrar el muralismo en las instituciones educativas de Cali representa una extensión natural de esta tradición, llevando el arte al ámbito escolar y utilizando su potencial para educar y sensibilizar a las nuevas generaciones sobre la importancia de preservar el medio ambiente.

En este sentido, se busca realizar una intervención gráfica que sensibilice a los estudiantes mediante el muralismo con el fin de fomentar la preservación del medio ambiente. **La intervención se realizará en La Institución Educativa Técnico industrial Multipropósito**, ubicada en la ciudad de Cali, donde se realizará una co-construcción de la pieza con la comunidad de profesores y estudiantes del colegio.

Desde el diseño, rescata la gráfica popular como medio de comunicación accesible y culturalmente representativo. Además, responde a la tendencia del arte urbano en la resignificación de espacios públicos.

Vega, Julián. (2025). Pintando junto a los estudiantes algunos detalles. Fotografía propia

SITUACIÓN ABORDADA

La falta de estrategias educativas que integren el arte urbano específicamente el muralismo como herramienta pedagógica dentro de las instituciones educativas.

Problemáticas Identificadas

- Escasa participación estudiantil en procesos creativos que fortalezcan su identidad y entorno.
- Débil promoción de la conciencia ambiental desde el arte en contextos escolares.
- Ausencia de programas escolares que incluyan muralismo en sus metodologías.
- Poca articulación entre instituciones educativas y artistas urbanos.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El arte urbano en Cali no ha sido completamente aprovechado como una herramienta pedagógica para la educación ambiental y la sensibilización social en espacios educativos. A pesar de su impacto positivo en la transformación del entorno urbano y en la construcción de identidad comunitaria, aún existen brechas en su reconocimiento institucional y en su aplicación dentro del sistema educativo.

El problema se evidencia en instituciones educativas que carecen de estrategias para integrar el muralismo en sus procesos pedagógicos. En particular, se pretende desarrollar la propuesta en una institución educativa pública, que tiene una sede rural de básica primaria ubicada en la Vereda la Sirena comuna 54.

Sus maestros hacen un trabajo pedagógico articulado con instituciones privadas y públicas del sector, fortaleciendo los procesos ambientales, sentido de pertenencia y conciencia ambiental, entre ellas, Carabineros, Dagma y Colegio Ideas.

Los maestros son licenciados en diferentes áreas y disciplinas, pero no hay maestros con especialidad en arte que hagan rotación por los grupos, lo que deja en el proceso pedagógico el arte como una estrategia de aula, que podría reducirse a algunos aspectos y no a la esencia de la misma y sus ramas de implementación, por ello, es un espacio que se enriquece con la propuesta, pues dejaré elementos que fortalecerán sus prácticas y procesos pedagógicos ambientales que pueden ser replicables en varios grupos y otras sedes incluso, de la misma institución.

Esta institución representa un escenario idóneo para la implementación de un taller de muralismo con enfoque ambiental, dada su orientación hacia la sostenibilidad y su interés en metodologías innovadoras de enseñanza.

A lo largo de la última década, Cali ha experimentado un auge en el arte urbano con la realización de festivales como "Graficalia" y la ejecución de murales en barrios como San Antonio y la Comuna 13 en Medellín.

Sin embargo, su aplicación en la educación ha sido ocasional y no se ha desarrollado un modelo sistemático que permita su integración en los programas escolares de forma estructurada y sostenida. En este sentido, el arte urbano en Cali se comunica a través de la intervención directa en el espacio público y la difusión digital mediante redes sociales.

Para expresar mensajes pedagógicos de manera culta y legal, es necesario el diálogo con las comunidades, la obtención de permisos de entidades gubernamentales y la participación en programas oficiales de arte público. La colaboración entre artistas urbanos y comunidades locales se puede facilitar a través de talleres participativos y

mesas de diálogo. Asimismo, el impacto del arte urbano en la percepción del espacio público se puede medir con encuestas ciudadanas, análisis de afluencia y estudios de comportamiento social.

Los actores clave en la problemática incluyen estudiantes y docentes, quienes pueden beneficiarse de un enfoque pedagógico innovador basado en el muralismo. Artistas urbanos, que actúan como facilitadores en los procesos de creación artística y educación. Instituciones gubernamentales encargadas de regular y promover políticas de arte público.

Sectores privados, que pueden apoyar financieramente iniciativas de muralismo comunitario y organizaciones culturales y ambientales que pueden contribuir con conocimientos especializados y metodologías para la sensibilización ambiental.

Vega, Julián. (2025). Intervención con estudiantes en el segundo piso de la escuela. Fotografía propia

OBJETIVO GENERAL

Sensibilizar a estudiantes mediante intervenciones gráficas en instituciones educativas, utilizando el muralismo para fomentar la preservación del medio ambiente.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1

ANALIZAR el impacto del muralismo como herramienta pedagógica en instituciones educativas, evaluando su capacidad para sensibilizar a los estudiantes sobre el cambio climático y la preservación del medio ambiente.

2

EVALUAR la apropiación del conocimiento ambiental en los estudiantes mediante la documentación de sus experiencias y percepciones durante el proceso de creación del mural.

3

DISEÑAR una propuesta de co-creación de un mural educativo en la institución, fomentando la participación de los estudiantes para fortalecer su conciencia ambiental a través del arte.

Usuario

PERFIL IDEAL

Niños y jóvenes de entre 5 y 18 años, estudiantes de instituciones educativas en Cali. Pertenecientes a diversas comunidades con distintos contextos socioeconómicos. Docentes e instituciones educativas.

Estos estudiantes se encuentran en una etapa clave de formación, donde la educación ambiental y las expresiones artísticas pueden impactar significativamente su percepción del entorno y su rol en la sociedad.

TOMÁS RAMÍREZ

ESTUDIANTE

Perfil:

Estudiante de 7° grado, 12 años, Cali. Amante del arte y la naturaleza

Frustraciones:

Daño humano a los recursos naturales y falta de conciencia ambiental.

Relación con el proyecto:

Participa en talleres de muralismo para aprender y expresar su compromiso ecológico.

Objetivos:

Contribuir al cuidado del medioambiente.

Formarse como profesional de la salud.

Apoyar a su comunidad.

MAR EUGENIA

DOCENTE

Perfil:

Docente de Ciencias Naturales, 35 años, Cali. Comprometida con el cuidado ambiental.

Frustraciones:

Falta de metodologías innovadoras y poca participación comunitaria en educación ambiental.

Relación con el proyecto:

Lidera y motiva a estudiantes en talleres de muralismo, integrando arte y conciencia ambiental.

Objetivos:

Motivar a los estudiantes hacia el cuidado del entorno.

Implementar pedagogías innovadoras.

Promover el muralismo como herramienta educativa.

EXPERTO TEMÁTICO

Para el desarrollo del proyecto se tendrá de aliada a la **Institución Educativa adscrita a la secretaría de educación municipal. Ubicada en la zona de ladera, comuna 54, Vereda la Sirena, sede de primaria, Santa Luisa. La institución se denomina Institución Educativa Técnico industrial Multipropósito, ubicada con sus 3 sedes más en la comuna 19.**

Se eligió esta institución educativa como aliado debido a que apuestan a proyectos culturales y artísticos que promuevan la preservación y cuidado del medio ambiente, como por ejemplo el proyecto educativo Multipropaz que genera un espacio de articulación curricular de aprendizaje entre pares, trabajo colaborativo y construcción colectiva en el marco de la ruralidad, esto con el fin de promover la sostenibilidad y sustentabilidad.

Autor desconcido s.f.). Actividad en la escuela. Recuperado de <https://www.instagram.com/wilmer1255/p/Cikw7A0uqWP/>

Autor desconcido s.f.). Actividad en la escuela. Recuperado de <https://www.instagram.com/wilmer1255/p/Cikw7A0uqWP/>

SISTEMA DE PRODUCTO

Como producto del proceso de conceptualización, investigación y creación de la intervención, se materializa una infografía que reúne todo el proyecto y así mismo sirva de guía para que otras instituciones puedan aplicar este modelo pedagógico de manera fluida. Así mismo, se entrega un video documental capaz de sensibilizar y evidenciar la colaboración y co creación, entre docentes, estudiantes y diseñador, transmitiendo el mensaje de la obra y se generan una serie de postales que muestran detalles y procesos de la obra.

 INFOGRAFIA PASO A PASO PARA REPLICAR TRAVESIA MURAL

 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL TIPO DOCUMENTAL

 POSTALES Y QR

 MURAL

Travesía Mural

Metodología paso a paso para replicar Travesía Mural en una institución educativa de manera dinámica y fluida

El proceso proyectual de diseño es una metodología estructurada utilizada en proyectos gráficos, artísticos y espaciales. En este caso, se adaptó para guiar la creación de una intervención gráfica con un impacto comunitario en una institución educativa, se utilizará la metodología de design thinking para desarrollar el objetivo general de este proyecto

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO

Sensibilizar a estudiantes mediante intervenciones gráficas en instituciones educativas, utilizando el muralismo para fomentar la preservación del medio ambiente

USUARIO OBJETIVO

El usuario principal del proyecto está compuesto por niños y jóvenes de años, estudiantes de 18 y 5 entre instituciones educativas en Cali. Pertenecen a diversas comunidades con distintos contextos socioeconómicos, pero comparten la necesidad de fortalecer su conciencia ambiental y desarrollar su creatividad a través del arte

01 INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS

Observa tu entorno y escoge un lugar propicio para intervenir. Realiza entrevistas y encuestas a los estudiantes y docentes para identificar alguna problemática específica.

03 EXPERIMENTACIÓN

Comienza a realizar bocetos y posibles composiciones para plasmar en el muro. Prueba con pintura y colores en papel. Define una propuesta sólida y compártela con la comunidad para recibir ideas y sugerencias.

05 PRODUCCIÓN Y MATERIALIZACIÓN

Prepara la superficie del mural, dale una capa blanca si es necesario. Realiza la misma cuadrícula de la ilustración con cinta de enmascarar y empieza a trazar las líneas. Una vez esté listo, pinta primero los fondos y las formas principales. Posteriormente añade los detalles, luces y sombras.

02 CONCEPTUALIZACIÓN

Define palabras claves que quieras representar en el mensaje de tu mural.

Define paletas de colores acordes a tus palabras claves, analiza estilos gráficos y referentes de tu gusto.

Realiza una actividad con los estudiantes para compartir ideas.

04 PROTOTIPADO

Una vez tienes listo el concepto, los colores y el boceto en un papel, prepara todos los materiales que necesitarás. Deberás llevar tu boceto al tamaño de la superficie, para ello, realiza una cuadrícula modular con la cual podrás transferir la ilustración.

06 EVALUACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

Documenta el proceso con fotos y videos para ver un antes y después del proceso. Una vez finalizado el mural, comparte un espacio con los alumnos y docentes involucrados para reflexionar respecto a la actividad de co creación, la intención de la obra y el resultado final, los aprendizajes, los retos, las fallas y todo lo aprendido.

Escanea para más información y detalles

PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL TIPO DOCUMENTAL

Escanéa este código QR para ver la producción de travesía mural.

POSTALES

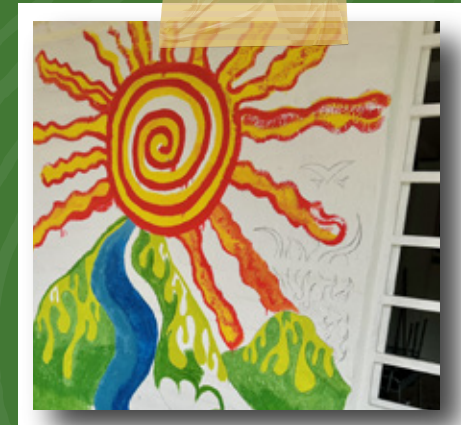
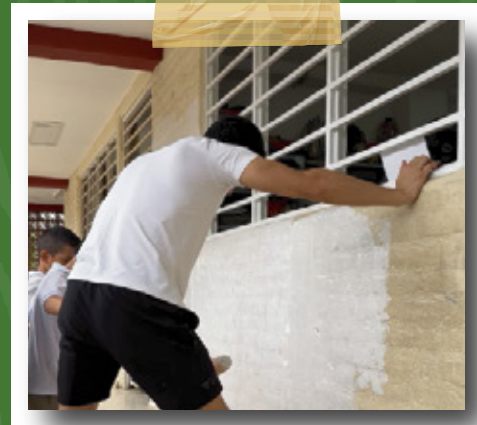

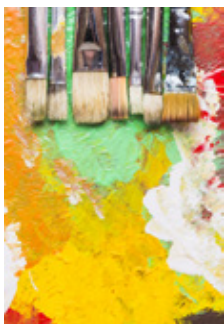
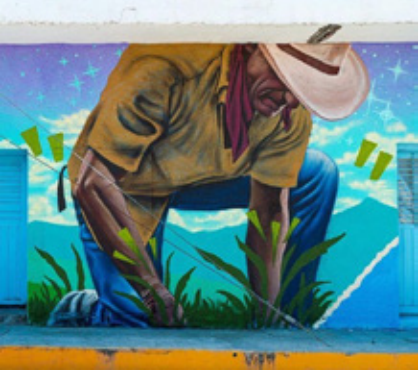

POSTALES

PROCESO CREATIVO

Pineapple

HEX #FFE284

Sunbeam Gold

HEX #F6D047

Olive Green

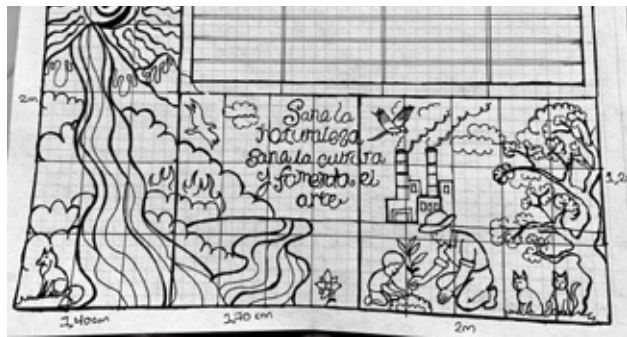
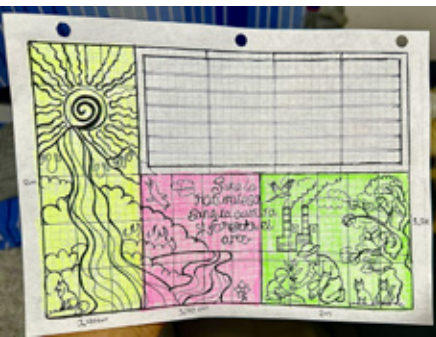
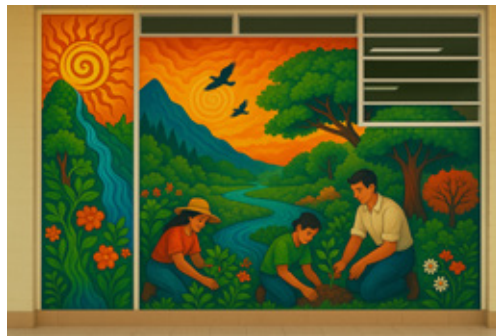
HEX #83A847

Pine Forest

HEX #4851D1

Coral Blaze

HEX #FF7830

PROCESO DE VALIDACIÓN CON USUARIOS

PROCESO DE VALIDACIÓN CON USUARIOS

CONCLUSIÓN DEL PROYECTO

La intervención mural va más allá de lo visual: se convierte en una herramienta pedagógica que estimula el pensamiento crítico, el sentido de pertenencia y el compromiso con el entorno. Al generar espacios de reflexión colectiva sobre el cuidado del medio ambiente, el proyecto deja una huella duradera tanto en el paisaje físico como en la conciencia de quienes participaron.

Al comparar la percepción del entorno antes y después de la intervención, es posible evidenciar un cambio tangible en la forma en que la comunidad se relaciona con su espacio y con la naturaleza. Esta transformación se manifiesta no solo en la estética renovada del lugar, sino en las actitudes, prácticas y valores que emergen tras el proceso. Travesía Mural demuestra que el arte urbano, cuando se construye desde la participación y la educación, tiene el poder de movilizar, inspirar y dejar raíces profundas en las comunidades.

Su modelo es replicable y adaptable, y abre camino a nuevas formas de aprendizaje sostenible que integran lo artístico, lo social y lo ambiental en un mismo lenguaje visual y pedagógico.

- Julián Vega.

Referencias

- Freire, P. (1970). *Pedagogía del oprimido*. Siglo XXI Editores.
- Fundación Pintuco. (2024). *Pintando el Multi, Coloreando Nuestras Vidas [Proyecto]*.
- Kagan, S. (2010). [Título del estudio sobre arte y sostenibilidad]. [Editorial].
- Lacy, S. (Ed.). (1995). *Mapping the terrain: New genre public art*. Seattle: Bay Press.
- Pontificia Universidad Javeriana Cali. (2010–2024). *Colores por la vida [Proyecto]*.
- Pontificia Universidad Javeriana Cali. (2017–2024). *Murales rurales [Proyecto]*.
- Schneider, T. (2015). *Green Graffiti [Intervención urbana]*.
- Secretaría de Cultura de Cali. (2024). *Cali vibra con la cultura [Convocatoria municipal]*.
- Secretaría de Educación de Santiago de Cali & DAGMA. (2024, 23 de mayo). *Embellecer los entornos escolares y empoderar a los estudiantes en temas ambientales: el propósito de 'Mi Cali Bella, Aula Limpia'*. Alcaldía de Cali. Recuperado de <https://www.cali.gov.co/educacion/publicaciones/181479/embe-llecer-los-entornos-escolares-y-empoderar-a-los-estudiantes-en-temas-ambientales-el-proposito-de-mi-cali-bella-aula-limpia/> Gobierno de Cali
- Bourriaud, N. (1998). *Esthétique relationnelle*. Les Presses du réel.
- Vilchis, V. (2000). *Metodología del diseño: Fundamentos teóricos*. México, DF: UNAM
- Comuna 1, Cali. (2023). *Tejer la vida [Proyecto comunitario]*.
- CORPOURABA. (2017). *Los murales ecológicos: una apuesta a la imaginación y la conservación del ambiente como modelo pedagógico*. Recuperado de <https://archivo.corpouraba.gov.co/los-murales-ecologicos-una-apuesta-a-la-imaginacion-y-la-conservacion-del-a-ambiente/>
- El País. (2022, 9 de junio). *El Colegio Alemán de Cali embellece su fachada con mural alusivo a la biodiversidad colombiana y alemana*. Recuperado de <https://www.elpais.com.co/informacion-comercial/el-colegio-aleman-de-cali-embellece-su-fachada-con-mural-que-mezcla-la-biodiversidad-colombiana-y-alemana.html>
- El País. (2024, 12 de diciembre). *Xavier Cortada, artista ecológico: los científicos necesitan del arte para hacer frente al cambio climático*. Recuperado de <https://elpais.com/chile/2024-12-12/xavier-cortada-artista-ecologico-los-cientificos-necesitan-del-arte-para-hacer-frente-al-cambio-climatico.html>

Les presento mi proyecto de grado, hecho con mucho amor, dedicación y paciencia, el cual busca como objetivo principal transformar espacios escolares a través de la intervención gráfica con arte mural. La propuesta combina ilustración, diseño gráfico y elementos visuales que transmitan conciencia ambiental, fomentando valores de cuidado y respeto por el entorno entre los estudiantes y la comunidad educativa involucrada.

El enfoque principal está en revitalizar muros deteriorados o invisibilizados dentro de contextos escolares, convirtiéndolos en lienzos de expresión cultural, identidad y conciencia social. Cada mural se plantea como una narrativa visual que dialoga con el entorno y sus habitantes, integrando símbolos locales y mensajes positivos que invitan a la reflexión, así como a la preservación del entorno natural y académico.