

ARTE ENTRE MUROS

Transformar vidas a través de los murales en Kosovo

LEBIBE TOPALLI SHABANI (LEBIBE.TOPALLI@USHAF.NET)¹, KALTRINA VESELAJ SHLLAKU
(KALTRINASHLLAKU@GMAIL.COM)², BUJAR JASHARI (BUJAR.JASHARI@USHAF.NET)¹

¹University of Applied Sciences in Ferizaj, Albania

²Universiteti Bujqësor i Tiranës, Albania

PALABRAS CLAVE	RESUMEN
Centros penitenciarios Rehabilitación penitenciaria Mujeres reclusas Arte mural Arte participativo Bienestar psicosocial Investigación cualitativa	<i>Art Between Walls («Arte entre muros») es una iniciativa innovadora impulsada por los artistas de Mural Fest Kosova. La participación de personas reclusas en la creación colaborativa de murales y en talleres artísticos transforma los entornos penitenciarios, favorece la recuperación emocional y dota a las personas internas de habilidades que facilitan su reintegración en la sociedad.</i> <i>Se aplicó una metodología cualitativa, con la participación voluntaria de seis mujeres reclusas de un total de treinta y cuatro internas del Centro Penitenciario para Mujeres de Lipjan, e incluyó tres entrevistas en profundidad, así como el análisis de tres murales realizados de forma colaborativa. Este artículo aboga por programas creativos de rehabilitación destinados a favorecer el proceso de reintegración.</i>

Recibido: 30/ 07 / 2025

Aceptado: 02/ 03 / 2026

1. Introducción

Los entornos penitenciarios suelen caracterizarse por una marcada monotonía, unas rutinas rígidas y el aislamiento impuesto a quienes los habitan. Estos espacios, concebidos principalmente para garantizar la seguridad y la reclusión, pueden afectar profundamente al bienestar mental, emocional y psicológico de las personas privadas de libertad (Haney, 2002). La falta de oportunidades para la autoexpresión, la creatividad y una participación significativa intensifica los sentimientos de aislamiento, depresión y desesperanza, lo que dificulta aún más los procesos de rehabilitación y reintegración. En consecuencia, resulta urgente adoptar enfoques innovadores y centrados en las personas que permitan transformar estos entornos en espacios que favorezcan la recuperación, el desarrollo personal y la reintegración social.

En respuesta a estos desafíos, Mural Fest Kosova (2024), una organización reconocida por sus dinámicos proyectos de arte público en todo Kosovo, puso en marcha la iniciativa transformadora *Art Between Walls* («Arte entre muros»). Esta iniciativa, desarrollada en colaboración con el Ministerio de Justicia de Kosovo (Shërbimi Korrektues i Kosovës, 2023), tiene como objetivo integrar el arte mural en los centros penitenciarios para mejorar las condiciones de reclusión y atender de manera integral las necesidades de las personas internas.

Figura 1. Firma del memorando de cooperación entre el Servicio Penitenciario de Kosovo y Mural Fest Kosova para establecer una colaboración en materia de rehabilitación de personas reclusas a través del arte.

Fuente: Shërbimi Korrektues i Kosovës, 2023.

Antes de este proyecto, Mural Fest Kosova se centraba en la creación de murales públicos en distintos puntos de Kosovo, transformando escuelas Mural Fest Kosova, (n.d.-a), hospitales y otros espacios comunitarios Mural Fest Kosova, (n.d.-b). La ampliación del programa a los centros penitenciarios comenzó con la firma de un Memorando de Cooperación entre la organización y el Ministerio de Justicia. Esta colaboración permitió el acceso a los centros penitenciarios y posibilitó que artistas profesionales y personas reclusas participantes colaboraran en proyectos murales de gran formato. En 2024, la 9.ª edición de Mural Fest adoptó el lema «Her Spotlight», centrado en la promoción de las mujeres artistas y en el uso del arte como plataforma para dar mayor visibilidad a la defensa de los derechos de las mujeres. Este enfoque temático ocupó un lugar central en la misión del festival y orientó el desarrollo de *Art Between Walls*. Uno de sus principales objetivos era ampliar el alcance del arte más allá de los espacios tradicionales e incluir centros penitenciarios para mujeres, en particular la prisión de mujeres de Lipjan. A través de este proyecto, se pretendía crear un espacio de autoexpresión, empoderamiento y adquisición de competencias para las mujeres reclusas, integrándolas en un diálogo cultural y social más amplio sobre sus derechos y su potencial. *Art Between Walls* se inscribe en las tendencias globales que promueven enfoques creativos en los sistemas penitenciarios y subrayan el papel del arte en la reducción de la reincidencia, la transformación de la identidad y la mejora del bienestar mental (Brewster, 2014; Johnson, 2008). Mediante la creación colaborativa de murales de gran formato, el programa ofrece a las personas reclusas

una plataforma para expresar sus emociones, desarrollar nuevas habilidades y establecer vínculos significativos con otras personas.

El objetivo principal de *Art Between Walls* es aprovechar el potencial rehabilitador del arte para contrarrestar el carácter aislante y restrictivo de la vida en prisión. El arte mural se utiliza como medio para tender un puente entre el confinamiento y la creatividad, permitiendo que las personas reclusas participen activamente en un proceso que favorece el crecimiento personal y la recuperación emocional. La iniciativa sustituye la reclusión pasiva por una participación activa y anima a las personas internas a asumir como propias sus aportaciones al entorno penitenciario compartido.

Este programa se sustenta en el creciente reconocimiento internacional del arte como herramienta de rehabilitación. Iniciativas similares, como la consolidada Koestler Trust en el Reino Unido y el programa Arts-in-Corrections en Estados Unidos, han inspirado a *Art Between Walls* a incorporar buenas prácticas, adaptando al mismo tiempo su enfoque a los contextos cultural e institucional de Kosovo ("About Us," n.d.; California Arts in Corrections, n.d.). Para establecer comparaciones con estas iniciativas, se han tenido en cuenta los estilos artísticos utilizados en estos centros penitenciarios, así como entrevistas realizadas principalmente a mujeres reclusas directamente implicadas en el proyecto. Al centrarse en la colaboración creativa y el bienestar psicológico, el programa transforma los espacios penitenciarios en entornos de esperanza, resiliencia y oportunidades.

En conjunto, esta iniciativa busca empoderar a las mujeres reclusas, transformar los entornos penitenciarios e introducir modelos sostenibles de rehabilitación a través del arte. Las internas se benefician de este proyecto tanto por la recuperación emocional y el desarrollo de habilidades prácticas como por su contribución a modificar la percepción pública sobre el encarcelamiento y la reintegración.

1.1. El impacto del arte y la psicología del color

Un elemento central del potencial transformador de la iniciativa *Art Between Walls* es el profundo impacto del arte y de la psicología del color. Desde hace tiempo, diversos estudios han establecido que la exposición a determinados colores y estímulos visuales puede influir en los estados emocionales, las conductas e incluso las funciones cognitivas. Este conocimiento se ha aplicado en distintos contextos institucionales y terapéuticos, entre ellos centros sanitarios, escuelas y lugares de trabajo, con resultados significativos. En los entornos penitenciarios, donde predominan la monotonía y la austeridad, la incorporación deliberada de colores vivos y motivos artísticos dotados de significado ofrece un contrapeso al impacto psicológico del confinamiento (Cerrato, 2012).

La psicología del color sugiere que los colores cálidos y luminosos, como el amarillo, el naranja y el verde, pueden suscitar sentimientos de optimismo, renovación y conexión, mientras que los tonos fríos, como el azul y el violeta, favorecen la calma, la introspección y la concentración. Los efectos psicológicos del arte y del color desempeñaron un papel fundamental en la concepción y realización de los murales. El color se considera una cualidad fundamental de nuestra percepción visual (Ćurčić et al., 2019).

Los murales creados en el marco de *Art Between Walls* se diseñaron cuidadosamente para incorporar una paleta cromática capaz de suscitar estas respuestas emocionales positivas. Este uso consciente del color contribuye a crear un entorno que atenúa el estrés y la ansiedad y favorece una atmósfera más propicia para la reflexión, la recuperación emocional y el fortalecimiento de los vínculos comunitarios (Elliot & Maier, 2014; Kaya & Epps, 2004).

Además, el propio acto de crear arte, unido al carácter colectivo de la pintura mural, potencia estos beneficios psicológicos. La investigación en arteterapia subraya el papel de la expresión creativa en la reducción de los síntomas de depresión, trauma y desregulación emocional (Gussak, 2009; Stuckey & Nobel, 2010). Para las personas reclusas, participar en este tipo de actividades no solo aporta un sentido de propósito, sino que también contribuye a reformular la percepción que tienen de sí mismas: dejan de verse como personas estigmatizadas definidas por

sus actos pasados y pasan a reconocerse como creadoras capaces de aportar belleza y significado a su entorno (Brewster, 2014; Djurichkovic, 2011).

Mediante talleres y procesos guiados de creación mural, las personas reclusas colaboran con artistas profesionales en el diseño y la ejecución de obras de gran formato que reflejan temas como la identidad, la renovación y la comunidad. Este proceso colaborativo no solo proporciona a las participantes competencias artísticas prácticas, sino que también fomenta un sentimiento de logro y autoestima (Argue et al., 2009; Cohen, 2009). Los murales, enriquecidos con colores vivos y motivos cargados de significado, actúan como un recordatorio cotidiano del potencial transformador del arte. Simbolizan la esperanza y la posibilidad de un futuro mejor para quienes han sido marginados y estigmatizados por la sociedad.

1.2. Cuestionar las percepciones e inspirar el cambio

La iniciativa *Art Between Walls* también pretende cuestionar las percepciones sociales sobre el encarcelamiento y sobre las personas reclusas en centros penitenciarios. Al visibilizar la creatividad y la humanidad de las personas reclusas, el programa contribuye a reformular los discursos públicos y a fomentar la empatía. El proyecto subraya que la rehabilitación no consiste únicamente en el castigo, sino también en generar oportunidades para el crecimiento personal, la redención y la reintegración en la sociedad.

Este artículo analiza el marco conceptual, las metodologías y los resultados de *Art Between Walls*, situando la iniciativa en el contexto más amplio de los programas de rehabilitación basados en el arte desarrollados en distintas partes del mundo. Examina en qué medida la iniciativa se ajusta a las tendencias globales que promueven enfoques creativos en los sistemas penitenciarios y evalúa su impacto en las personas participantes, los entornos penitenciarios y la comunidad en general.

El éxito de *Art Between Walls* demuestra el potencial transformador del arte para crear espacios penitenciarios más humanos y acogedores. Pone de manifiesto que, mediante la creatividad y la colaboración, las prisiones pueden convertirse en entornos que favorezcan la autoexpresión, la recuperación emocional y el desarrollo de habilidades. Al proporcionar a las personas reclusas herramientas para imaginar un futuro mejor, esta iniciativa abre el camino a programas similares en otras regiones y contribuye a un movimiento global orientado hacia estrategias de rehabilitación más compasivas y eficaces (Djurichkovic, 2011; Gussak, 2009). El uso cuidadoso de estos colores se ajustó a los objetivos terapéuticos del programa y ayudó a las personas reclusas a mejorar su regulación emocional y su bienestar psicológico (Cerrato, 2012).

Como primer esfuerzo estructurado en Kosovo para integrar el arte en su sistema penitenciario, *Art Between Walls* constituye un modelo pionero por su pertinencia cultural y su potencial transformador. Su éxito reafirma la importancia del arte para fomentar la esperanza, la resiliencia y la redención, incluso en las circunstancias más difíciles.

1.3. Art Between Walls: murales en el Centro Penitenciario de Lipjan

El proyecto comenzó con una cuidadosa selección de mujeres reclusas que contaban con experiencia previa en el ámbito artístico o habían manifestado interés por las actividades creativas. Este proceso se llevó a cabo en colaboración con el personal penitenciario para garantizar una participación significativa. Al centrarse en mujeres que mostraban entusiasmo por la expresión artística, la iniciativa pretendía crear un espacio para el crecimiento personal, el trabajo en equipo y la rehabilitación a través de la creatividad.

El proyecto se desarrolló en una serie de fases colaborativas, cada una de ellas diseñada para maximizar la participación y el desarrollo de habilidades:

Artistas profesionales de Mural Fest Kosova organizaron talleres en los que las reclusas aprendieron técnicas básicas de arte mural, entre ellas el bocetado, la teoría del color y la composición. Estas sesiones animaron a las participantes a aportar sus propias ideas, dando lugar a un proceso de diseño colaborativo e inclusivo.

Desde su creación, Mural Fest Kosova ha establecido políticas orientadas a promover la presencia de las mujeres en el ámbito artístico, creando espacios y oportunidades para niñas y

mujeres con talento que, debido a limitaciones sociales, culturales o económicas, no han dispuesto de vías para mostrar su creatividad artística. Mural Fest Kosova considera que las mujeres artistas con vocación no deben quedar relegadas al olvido, sino convertirse en figuras inspiradoras para las generaciones futuras.

El arte se considera ampliamente una forma de terapia de gran valor, dotada de un potencial sanador que trasciende su dimensión estética o cultural. El arte contribuye a sanar heridas internas, reforzar la confianza en una misma y abrir nuevas vías de comunicación dentro de la sociedad. Las mujeres marginadas —a menudo relegadas a un segundo plano en la sociedad— necesitan especialmente el arte como forma de autoexpresión para redescubrirse a sí mismas y abrir nuevos caminos vitales.

Mural Fest Kosova puso en marcha el proyecto *Art Between Walls: Murals in Lipjan Correctional Center* con la intención no solo de producir obras artísticas, sino también de empoderar a las mujeres reclusas mediante el arte como herramienta de rehabilitación, autoexpresión y creatividad colaborativa.

Este proyecto tomó forma a través de varias etapas colaborativas destinadas a optimizar la participación y el desarrollo de habilidades:

- Mural Fest Kosova organizó talleres en los que las reclusas aprendieron, de la mano de artistas profesionales de la organización, técnicas básicas de arte mural, como el bocetado, la teoría del color y la composición.
- Durante estas sesiones, se invitó a las participantes a compartir sus propias ideas y relatos personales en un proceso de diseño colaborativo, inclusivo y con una fuerte carga emocional.
- A través de este proceso, el mural pasó a ser algo más que un simple elemento decorativo: se convirtió en un espejo de las emociones, los recuerdos y las esperanzas de las mujeres participantes.

Este proyecto no solo introdujo el arte en una institución penitenciaria, sino que también proporcionó a sus participantes una experiencia social enriquecedora, mostrando que el arte puede constituir un medio de empoderamiento capaz de trascender prejuicios y limitaciones y de atraer la atención de la sociedad hacia quienes con frecuencia permanecen en un segundo plano.

1.4. Ejecución de dos murales colaborativos

Los dos primeros murales fueron diseñados y ejecutados bajo la dirección de artistas profesionales, con la participación activa de las reclusas durante todo el proceso. Esta colaboración práctica les proporcionó formación aplicada en técnicas de pintura mural, al tiempo que favoreció un sentimiento de logro. Los temas de estos murales se centraron en la esperanza, la resiliencia y la transformación, mediante el uso de colores vivos e imágenes inspiradoras destinadas a transmitir una visión positiva.

1.5. Realización de un mural diseñado por las reclusas

El tercer mural supuso un hito significativo, ya que fue concebido y creado íntegramente por las reclusas, con la asistencia de artistas profesionales cuando fue necesario. Esta fase puso el acento en la autonomía creativa, permitiendo a las participantes asumir la autoría de su trabajo y aplicar las habilidades que habían adquirido.

2. Antecedentes e iniciativas relacionadas

La expresión emocional a través del arte ha sido ampliamente abordada en la literatura, que pone de manifiesto su utilización como parte de programas de rehabilitación y sus efectos psicológicos, sociales y espaciales en los entornos penitenciarios. Este uso del arte se ha estudiado principalmente en contextos institucionales y sistemas penitenciarios específicos, en particular en países angloamericanos. En estos contextos, diversas iniciativas y organizaciones especializadas han desarrollado actividades artísticas en las prisiones como parte de enfoques

rehabilitadores. El presente estudio parte de estas experiencias y conocimientos existentes para analizarlos en el contexto específico de Kosovo.

2.1. Contexto histórico del arte en los centros penitenciarios

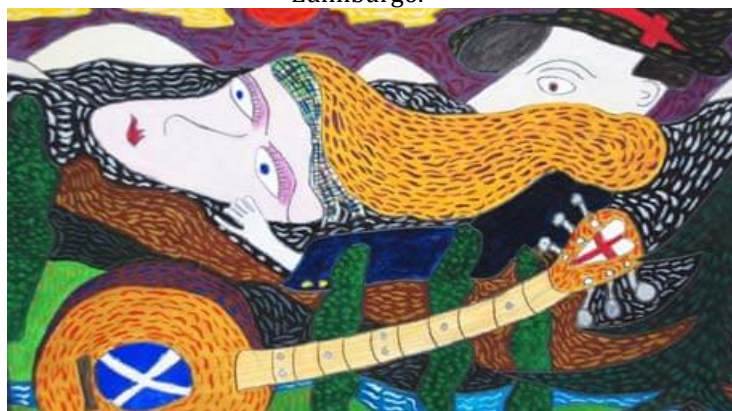
El uso del arte como herramienta de rehabilitación cuenta con una trayectoria amplia y significativa en centros penitenciarios de todo el mundo y ofrece un notable potencial transformador para las personas reclusas (Johnson, 2008). Programas como Koestler Trust, en el Reino Unido, y la iniciativa Arts-in-Corrections, en Estados Unidos, se han convertido en referentes internacionales para la integración del arte en los sistemas penitenciarios ("About Us," n.d.; California Arts in Corrections, n.d.). Estos programas muestran cómo la expresión creativa puede ayudar a las personas reclusas a procesar sus emociones, reforzar su autoestima y adquirir nuevas habilidades que favorezcan su reintegración en la sociedad (Brewster, 2014; Gussak, 2007; Johnson, 2008). Más allá de los beneficios individuales, estas iniciativas ponen de relieve la capacidad del arte para humanizar los entornos penitenciarios, fomentar la empatía y cuestionar los estigmas sociales asociados a las personas privadas de libertad (Cohen, 2009).

2.2. Koestler Trust (Reino Unido)

Fundada en 1962 por Arthur Koestler, Koestler Trust es la organización benéfica más antigua del Reino Unido dedicada a promover las artes en prisiones y otros entornos penitenciarios. Las experiencias personales de Koestler durante su encarcelamiento inspiraron la creación de los Koestler Awards, que animan a las personas reclusas a canalizar su creatividad a través de diversas formas artísticas, entre ellas la pintura, la escultura y la poesía ("About Us," n.d.). La organización ha ampliado su alcance mediante exposiciones, programas de mentoría y la venta pública de obras de arte, cuyos beneficios suelen destinarse tanto a los artistas como a organizaciones de apoyo a las víctimas. Este enfoque ha ayudado a las personas reclusas a recuperar un sentido de humanidad y propósito, al tiempo que ha contribuido a reformular la percepción pública del encarcelamiento.

Iniciativas similares han demostrado el potencial rehabilitador del arte en los entornos penitenciarios, como se ilustra en la Figura 2.

Figura 2. *Duet*, de John Banks, expuesta en la muestra Arts by Offenders en el marco del Festival de Edimburgo.

Fuente: Koestler Trust, 2010. Fotografía de John Banks.

2.3. Arts-in-Corrections (Estados Unidos)

En Estados Unidos, la iniciativa Arts-in-Corrections, creada en California durante la década de 1970, introdujo programas artísticos estructurados en los centros penitenciarios. Estos programas abarcan desde talleres de artes visuales hasta representaciones teatrales y han mostrado resultados significativos, entre ellos la reducción de las tasas de reincidencia y la mejora de la salud mental de las personas reclusas. Diversos estudios han demostrado que la participación en programas artísticos mejora las habilidades comunicativas, la regulación

emocional y el trabajo en equipo, preparando a las personas reclusas para la vida fuera de prisión (Figura 3) (California Arts in Corrections, n.d.).

Figura 3. Personas reclusas trabajando en un mural como parte de un taller artístico del Project PAINT en el Richard J. Donovan Correctional Facility, San Diego.

Fuente: Fotografía de Peter Merts, PBS SoCal, 2010.

2.4. Estudio de caso: Art Between Walls en Kosovo

Aunque es independiente de los modelos anteriores, *Art Between Walls: Transforming Lives Through Murals in Kosovo* destaca como una iniciativa pionera que amplía en Kosovo el potencial transformador del arte mural. Liderada por Mural Fest Kosova, *Art Between Walls* pone de relieve la capacidad transformadora del arte mural en los centros penitenciarios de Kosovo. La iniciativa emplea la creación colaborativa de murales como método para abordar el malestar emocional y psicológico durante el encarcelamiento (Cohen, 2009).

Los murales realizados en el marco de esta iniciativa transforman los austeros entornos penitenciarios en espacios llenos de vitalidad que celebran la creatividad, la esperanza, la resiliencia y la identidad. Diversos estudios han constatado que la mejora estética de los espacios puede repercutir positivamente en el bienestar mental y en las dinámicas sociales dentro de los entornos penitenciarios (Brewster, 2014; Johnson, 2008).

Lo que distingue a esta iniciativa es su carácter participativo: las personas reclusas actúan como cocreadoras activas del proceso artístico, en lugar de ser meras receptoras pasivas, lo que les proporciona un sentido de agencia y propósito y, al mismo tiempo, favorece el diálogo entre las personas reclusas, los artistas, el personal penitenciario y la dirección del centro. La pintura se convierte tanto en una práctica terapéutica como en un medio de transformación personal, mediante la selección colectiva de colores y símbolos que ayudan a las participantes a expresarse y a implicarse en actos simbólicos que favorecen la recuperación emocional y la transformación personal.

Asimismo, *Art Between Walls* contribuye a fortalecer los vínculos entre las personas encarceladas y la sociedad en su conjunto al hacer visibles los murales al público —en ocasiones, más allá de los muros de la prisión mediante la cobertura mediática o actividades comunitarias—, cuestionando así los discursos dominantes sobre la criminalidad y la rehabilitación y fomentando, al mismo tiempo, la empatía y el reconocimiento de una humanidad compartida. De este modo, *Art Between Walls* favorece tanto la recuperación individual como la reflexión colectiva sobre la justicia, la memoria y la reintegración social en contextos posconflicto como el de Kosovo.

3. Objetivos de la investigación

El objetivo principal (OP) de este estudio es examinar el papel del arte mural como herramienta de transformación psicosocial en los entornos penitenciarios de Kosovo mediante la participación de mujeres reclusas en el proceso de creación de murales.

Objetivos específicos:

OE1: Analizar cómo la participación activa de las mujeres reclusas en la creación de murales contribuye al bienestar emocional y a la autoexpresión.

OE2: Documentar e interpretar las experiencias cualitativas de las mujeres reclusas mediante entrevistas y testimonios.

OE3: Evaluar el impacto del arte mural en la percepción espacial dentro de los entornos penitenciarios y en la interacción social.

4. Metodología

Esta sección describe el enfoque metodológico, incluida la selección de las participantes, el proceso colaborativo de creación de murales y la ejecución artística.

4.1. Selección de participantes

De las 34 internas del Centro Penitenciario para Mujeres de Lipjan, en Kosovo (QKGL), 6 mujeres decidieron participar voluntariamente en los proyectos de pintura mural, sin que existiera ningún mandato institucional, lo que refleja un interés y una motivación genuinos por participar en actividades creativas, tal como se resume en la Tabla 1.

Tabla 1. Muestra y resumen de las actividades artísticas	
Actividad	Número
Total de reclusas en el centro	34
Participantes voluntarias en el programa « »	6
Participantes entrevistadas	3
Murales realizados	3
Talleres artísticos impartidos	3

Fuente: Elaboración propia de los autores.

La fase inicial se centró en seleccionar a las participantes que podrían beneficiarse en mayor medida del programa. Para el proyecto piloto se seleccionó a mujeres reclusas del Centro Penitenciario para Mujeres de Lipjan, en consonancia con el lema del festival, «Her Spotlight», centrado en el empoderamiento de las mujeres (Mural Fest Kosova, 2024). El proceso de selección consistió en valorar el interés de las reclusas por el arte y colaborar con el personal penitenciario para identificar a las candidatas adecuadas. Este enfoque adaptado permitió garantizar una participación activa y significativa.

4.2. Proceso colaborativo de creación de murales

El proceso creativo implicó una estrecha colaboración entre artistas profesionales y las reclusas, e incluyó:

- Talleres sobre técnicas de bocetado y aplicación del color.

- Debates colaborativos para determinar temas que resultaran significativos para las participantes.
- Ejecución de los diseños en espacios penitenciarios destinados a tal fin, transformándolos en entornos visualmente atractivos.

Tres reclusas participaron en entrevistas en profundidad mediante métodos de investigación cualitativa (Creswell, 2013) y también aportaron breves testimonios en los que destacaron la importancia del arte como herramienta transformadora y terapéutica dentro de las instituciones penitenciarias.

La iniciativa *Art Between Walls* se concibió como una metodología multidisciplinar compuesta por diversas dimensiones interrelacionadas destinadas a garantizar un impacto integral:

- Contexto histórico – Resulta fundamental reconocer el papel histórico del arte público y del muralismo como herramientas de emancipación social, narración cultural y memoria colectiva.
- Análisis artístico – Las participantes aprendieron los fundamentos de la creación mural, entre ellos el bocetado, la teoría del color, la composición y el lenguaje visual simbólico, lo que les permitió realizar una aportación activa y creativa;
- Dimensión psicológica – Exploración del arte como terapia, prestando especial atención a la manera en que la expresión creativa puede fomentar una mayor confianza en una misma, el bienestar emocional y las habilidades comunicativas de las mujeres recluidas en entornos penitenciarios.

4.3. Ejecución artística

Esta metodología integradora buscó maximizar el impacto transformador del arte mural, haciendo que trascendiera su mera función decorativa. De este modo, se convirtió en un proceso interactivo y reflexivo que brindó a las mujeres la oportunidad de contar sus propias historias, colaborar de manera significativa y redescubrir un sentido de propósito e identidad a pesar de las dificultades presentes en su entorno.

A través de un proceso cuidadosamente articulado, este proyecto demostró que el arte tiene el poder de abrir nuevas vías de comprensión, despertar la esperanza y permitir que las participantes reafirmen su sentido de identidad personal y propósito.

5. Testimonios de las reclusas

Los efectos emocionales de los murales se reflejan en los testimonios de las reclusas que participaron en el proyecto:

La reclusa A afirmó: «Estoy muy emocionada de que hayamos tenido esta oportunidad de participar. Para mí, el arte es algo sagrado, incluso espiritual. El arte permite a las personas mostrar quiénes son realmente. El arte me ayuda a olvidar todo mi dolor; trabajar con murales durante todo el día me ayuda muchísimo. Esta clase de arte me ayudó tanto que casi me desmayé (empieza a llorar)».

La reclusa B señaló: «Para nosotras es esencial que el entorno en el que nos encontramos sea lo más favorable posible. Desde su representación simbólica hasta nuestra mirada, cada vez que miro de manera automática durante varios minutos o incluso durante todo el día, siento que mirar por las ventanas ya no me devuelve únicamente la imagen de unas contraventanas cerradas, sino que abre mi mirada hacia el cielo».

Cabe destacar que la idea del mural surgió de las propias reclusas y reflejaba no solo aspiraciones estéticas, sino también necesidades simbólicas. Su petición de representar una galaxia simbolizaba el anhelo de amplitud, una vía de escape hacia los sueños, las posibilidades y el infinito. En esencia, simboliza un deseo de libertad que va más allá de la liberación física y se proyecta hacia una libertad interior, espiritual e imaginativa. La Tabla 2 presenta los principales temas surgidos de las entrevistas.

Tabla 2. Principales temas surgidos de las entrevistas

Tema	Declaración de los participantes (extractos)	Objetivo relacionado
Alivio emocional	«El arte me ayuda a olvidar todo mi dolor; dedicarme a los murales todo el día me ayuda muchísimo...»	SO1: Bienestar emocional y expresión personal
	«El mural que pintamos nos dio esperanza y confianza en nosotros mismos».	
	«Esta clase de arte me ayudó tanto que casi me desmayo (empieza a llorar)».	
	«El arte es algo sagrado para mí, incluso algo espiritual».	
Experiencia vivida	«Esta clase de arte me ayudó tanto...»	SO2: Experiencias cualitativas y testimonios
Percepción espacial	«Deberíamos sacar algo de la cárcel, no que la cárcel nos quite algo».	SO3: Percepción espacial e interacción
	«Para nosotros es fundamental que el entorno en el que nos encontramos sea lo más propicio posible».	

Fuente: Elaboración propia de los autores.

Igualmente significativa fue la propuesta de representar a las mujeres como leonas, una imagen emblemática de la fuerza, la dignidad y la resistencia femeninas en entornos penitenciarios donde la identidad suele verse reprimida. Esta imagen se convierte en una afirmación de la resiliencia y, al mismo tiempo, expresa una solidaridad que trasciende las diferencias de género, al poner de manifiesto que, incluso en instituciones concebidas para aislar y deshumanizar, el espíritu humano sigue encontrando formas de afirmar el significado, la dignidad y la belleza que compartimos.

La colaboración de Mural Fest Kosova con el Ministerio de Justicia no solo ha facilitado la expresión creativa de las personas reclusas, sino que también ha contribuido a dar visibilidad a sus voces, haciendo de este proyecto algo más que una intervención artística: constituye un modelo de rehabilitación participativa. Aunque se inspira de manera general en tendencias internacionales, esta iniciativa se ha adaptado específicamente al contexto de Kosovo con el fin de garantizar tanto su impacto como su sostenibilidad (Mural Fest Kosova, 2024).

5.1. Murales simbólicos (por ejemplo, «Hope in the Light», de Rema Salihu)

Los diseños simbólicos, como la imagen de una mujer que dirige la mirada hacia el sol, ponen de relieve temas como la esperanza, la renovación y el empoderamiento personal (Johnson, 2008). Estos murales, dotados de una fuerte carga emocional, actúan como recordatorios cotidianos para las mujeres reclusas de que es posible alcanzar un futuro mejor a pesar de las dificultades del pasado.

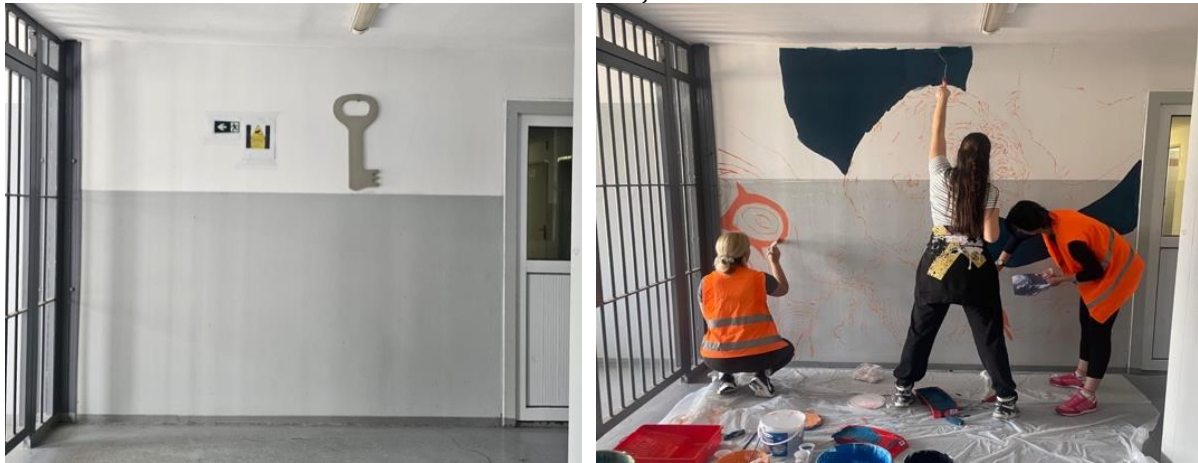
La artista Rema Salihu realizó una intervención con la obra «Hope in the Light» en la zona de entrada del pasillo que conecta este espacio con el patio de la prisión —un lugar de tránsito diario para las reclusas—, concibiéndola como un elemento significativo de comunicación visual y emocional destinado a influir positivamente en la experiencia cotidiana de las mujeres a lo largo de este recorrido (véanse las Figuras 4 y 5). La artista aprovechó este espacio liminal para introducir esperanza y belleza en una rutina que con frecuencia puede resultar monótona.

El mural representa a una mujer que dirige la mirada hacia el sol, imagen que simboliza un despertar interior y una orientación hacia el futuro; como acto de resistencia frente a la desesperanza, el retrato opera en varios niveles, como una afirmación de la posibilidad frente a la gris y sombría realidad del encarcelamiento.

Este mural trasciende su dimensión simbólica y adquiere un carácter ritual; su presencia cotidiana hace que la imagen penetre en el subconsciente y refuerce de manera sutil ideas como

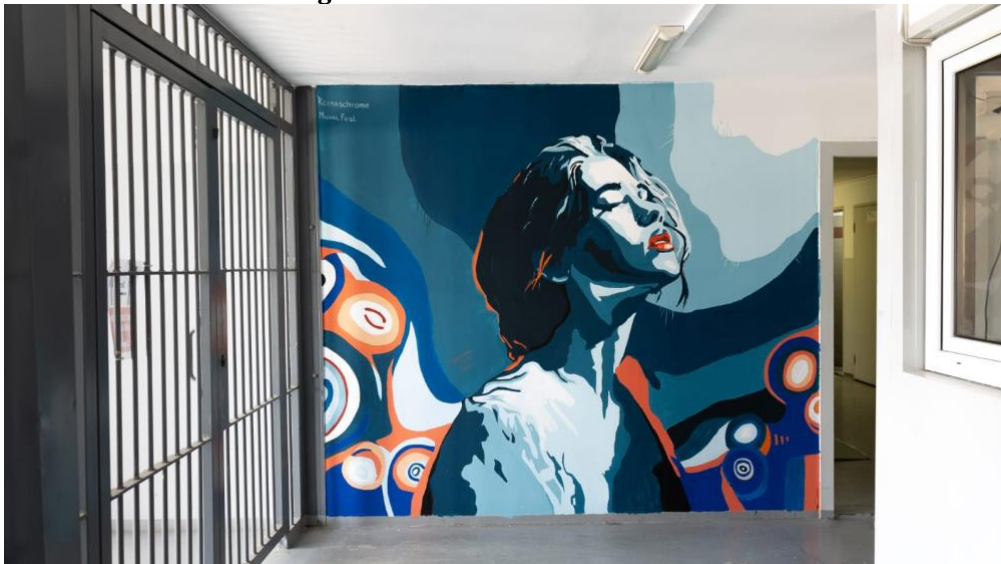
la autoestima, la recuperación y la posibilidad. En este contexto, el sol representa no solo la luz, sino también la aspiración.

Figura 4. Antes y durante el proceso de pintura del mural dirigido por la artista Rema Salihu con la colaboración de mujeres reclusas.

Fuente: L. Topalli, 2024.

Figura 5. Mural final de Rema Salihu.

Fuente: Doug Gillen, junio de 2024.

5.2. Diseños abstractos e inspiradores

Los murales abstractos, que suelen incorporar colores vivos y formas dinámicas, se utilizan para estimular la creatividad y romper la monotonía de la vida en prisión. Estos diseños animan a las personas reclusas a encontrar un significado personal y una vía de liberación emocional a través de su propia interpretación de la obra.

6. Motivos artísticos y su simbolismo en los espacios penitenciarios

Los murales creados en el marco de esta iniciativa fueron cuidadosamente seleccionados para reflejar temas como la esperanza, la resiliencia y la transformación personal. Las obras no se concibieron únicamente como elementos decorativos, sino también con la intención de suscitar respuestas emocionales en quienes las contemplaban y reducir los niveles de estrés en los entornos penitenciarios. Se seleccionaron distintos motivos para zonas específicas de las prisiones en función de las necesidades de quienes las ocupaban, con el fin de crear una experiencia estimulante tanto para las personas visitantes como para las reclusas.

6.1. Murales con temática natural de Elba Gashi

Estos murales incorporan elementos naturales como árboles, ríos, montañas y cielos abiertos como símbolos de libertad, renovación y crecimiento orgánico, especialmente significativos en entornos penitenciarios donde la privación sensorial y la rutina dominan la vida cotidiana. Se ha demostrado que la exposición a este tipo de imágenes puede reducir los niveles de ansiedad y agresividad y favorecer sentimientos de conexión (Kaplan & Kaplan, 1989; Ulrich, 1984).

The Landscape se pintó en un espacio común multifuncional destinado a mujeres reclusas con mayores posibilidades de movimiento dentro del centro, concebido para que pudieran reunirse e interactuar libremente. Este espacio desempeña un papel esencial en el mantenimiento de los vínculos sociales y en el apoyo a procesos informales de rehabilitación mediante actividades compartidas. Al situar el mural en este lugar, las artistas reforzaron aún más su potencial social, creando una zona de recuperación emocional en la que la interacción y la reflexión podían coexistir de forma armoniosa.

Además, la pintura se realizó de manera colaborativa con las reclusas, con el fin de dotar al espacio de un sentido de pertenencia e identidad colectiva. Como resultado, no solo se creó una vía de evasión visual, sino también una obra surgida de la experiencia vivida, la memoria y el trabajo emocional, que restituyó capacidad de acción y de expresión en un entorno por lo demás pasivo. El proceso de transformación y el resultado visual final de este mural se ilustran en las Figuras 7 y 8.

6.2. Diseños abstractos e inspiradores

Los murales abstractos ofrecen libertad interpretativa en entornos penitenciarios donde la mayoría de los aspectos de la vida están controlados o supervisados, proporcionan a las personas reclusas una vía para emplear su imaginación sin restricciones. En lugar de imponer una narrativa concreta, estos diseños invitan a la reflexión personal y a la exploración emocional, al tiempo que rompen la uniformidad arquitectónica, estimulan la percepción visual y contrarrestan la monotonía que suele caracterizar los espacios penitenciarios (Gussak, 2007; Moeller, 2007).

Las personas reclusas señalaron con frecuencia que los murales abstractos propiciaban conversaciones, evocaban recuerdos o, sencillamente, mejoraban su estado de ánimo. Las formas les permitían proyectar en ellas sus propias historias, haciendo que la experiencia adquiriera un carácter profundamente personal, mientras que la ausencia de una representación figurativa concreta resultaba liberadora.

El arte abstracto subvierte de manera sutil el orden institucional al resistirse a una interpretación fija. Su presencia en los entornos penitenciarios cuestiona discretamente los sistemas rígidos de control al sugerir que la interpretación —y, por tanto, también la identidad— es fluida y está en constante evolución; de este modo, estos murales restituyen cierto grado de autonomía a las personas reclusas (Gussak, 2007; Haney, 2002; Johnson, 2008).

En conjunto, estos motivos inspirados en la naturaleza, simbólicos y abstractos crean una ecología estética inmersiva dentro del espacio penitenciario que favorece la resiliencia emocional, el bienestar psicológico y la reflexión individual. Los murales no se limitan a decorar las paredes, sino que funcionan como herramientas de comunicación no verbal, estabilidad emocional y reconstrucción de la identidad. Basándose en la teoría de Johan Galtung sobre la transformación pacífica a través de la estética, el proyecto sigue el principio de que la exposición a la belleza, el simbolismo y la cocreación puede propiciar cambios internos incluso en contextos marcados por el trauma y la exclusión social. La investigación en arteterapia y psicología ambiental respalda la idea de que el arte participativo puede fomentar sentimientos de autoeficacia, reducir los niveles de estrés y ayudar a las personas reclusas a expresar emociones difíciles de verbalizar (Galtung, 1996; Gussak, 2009; Kaplan & Kaplan, 1989; Malchiodi, 2010). *Art Between Walls* funciona no solo como una intervención artística, sino también como un mecanismo no coercitivo de justicia y recuperación, tendiendo puentes entre la rigidez institucional y la complejidad humana, y entre el confinamiento y la creatividad.

Figura 6. Mural «Lioness and a Woman», creado por mujeres reclusas en el marco del proyecto *Art Between Walls*, con la colaboración de las artistas Elba Gashi y Rema Salihu. Imagen de la izquierda: boceto inicial; imagen de la derecha: mural finalizado.

Fuente: Mural Fest Kosova, 2024.

Figura 7. Transformación de un mural creado por la artista de Mural Fest Elba Gashi con la colaboración de mujeres reclusas del Centro Penitenciario para Mujeres de Lipjan.

Fuente: L. Topalli, 2024.

Figura 8. Mural de la artista de Mural Fest Elba Gashi tras su transformación (5 × 2,5 m), pintado con pinturas ECOS.

Fuente: Mural Fest Kosova, junio de 2024.

7. Proceso de implementación

La iniciativa *Art Between Walls* emplea una metodología estructurada e inclusiva para garantizar su impacto tanto en las participantes como en el entorno penitenciario. El proceso combina una cuidadosa selección de participantes, la creación artística colaborativa y una ejecución por fases con el fin de alcanzar sus objetivos de rehabilitación.

7.1. Implementación por fases

El proyecto se dividió en varias fases para garantizar una progresión gradual y un impacto sostenido:

Fase 1: Artistas profesionales, con la colaboración de las reclusas, crearon dos murales colaborativos en espacios comunes de la prisión. Estos murales se diseñaron para transformar el entorno en un espacio más positivo y estéticamente agradable.

Fase 2: Se capacitó a las reclusas para diseñar y ejecutar sus propios murales bajo la orientación de los artistas. Esta fase puso el acento en el crecimiento personal, la creatividad y la apropiación de las obras que habían creado.

Fases futuras: Se prevé ampliar el proyecto a centros de reclusión para hombres y menores, con el fin de extender aún más su alcance e impacto.

8. Discusión

Esta sección analiza los resultados en relación con el objetivo principal (OP) y los objetivos específicos (OE1–OE3).

En relación con el OE1, los resultados de este estudio mostraron que la participación de las mujeres reclusas en actividades artísticas creativas repercutió positivamente en su bienestar emocional y en su autoexpresión. Este proceso les brindó la oportunidad de expresar sus emociones y experimentar una sensación de libertad dentro del entorno penitenciario. Los murales y su proceso de creación contribuyeron a una transformación visible de los espacios penitenciarios cerrados, generando un efecto más positivo en quienes los utilizan. Aunque la participación fue limitada en relación con el número total de mujeres reclusas de la institución, los murales se realizaron con el objetivo de ofrecer esperanza y valor rehabilitador tanto a las mujeres participantes como a otras personas que los contemplan.

En cuanto al OE2, las entrevistas permitieron documentar e interpretar las experiencias de las participantes en la actividad de creación de murales. Este objetivo se cumplió a través de los testimonios aportados por las mujeres reclusas, que pusieron de manifiesto el impacto de su participación en la creación mural, tal como se ha expuesto anteriormente en el artículo.

En relación con el OE3, los resultados sugieren que este objetivo también se alcanzó, dado que la ubicación de los murales en zonas clave de circulación dentro de la institución —en particular, en áreas que conectan los espacios interiores con el exterior, como las puertas de entrada— influyó positivamente en la percepción espacial y en la interacción social. Los murales creados en estas zonas favorecieron de manera significativa el bienestar social y psicológico de las mujeres reclusas.

Los testimonios cualitativos aportados por las participantes respaldan asimismo el cumplimiento de los objetivos del estudio. En particular, las reflexiones de la reclusa A ponen de relieve el alivio emocional y la autoexpresión facilitados por la creación de murales, mientras que el testimonio de la reclusa B subraya el papel simbólico de los murales en la transformación de la percepción espacial y en el fomento de un sentido de autonomía dentro del entorno penitenciario.

Para la reclusa A, la pintura no constituye simplemente una distracción, sino una vía a través de la cual puede expresar y aliviar sus heridas internas. Sus palabras revelan una dimensión terapéutica de la creación mural que trasciende la rehabilitación tradicional, al favorecer la autonomía emocional y el afrontamiento del trauma mediante la creatividad.

Al transformar los muros de la prisión en portales visuales llenos de color, metáforas e imaginación, la participante subvierte el peso psicológico del confinamiento. Su afirmación de que «debemos sacar algo de la prisión, no dejar que la prisión nos lo quite a nosotras» constituye una poderosa declaración de autonomía, que le permite reinterpretar su entorno proyectando esperanza y una visión de futuro sobre espacios habitualmente asociados al castigo y la desesperanza.

El proceso de implementación no solo transformó los espacios físicos de la prisión, sino que también tuvo un profundo impacto en el bienestar emocional y psicológico de las participantes. El enfoque colaborativo y por fases fomentó el sentimiento de comunidad, redujo la sensación de

aislamiento y favoreció el trabajo en equipo. A través de la expresión creativa, las reclusas dispusieron de herramientas para procesar sus emociones e imaginar un futuro más positivo.

Mediante la creación de un marco dinámico e inclusivo, la iniciativa *Art Between Walls* constituye un modelo de práctica rehabilitadora que puede adaptarse y ampliarse a diversos contextos penitenciarios. Este proceso pone de relieve el potencial del arte para generar cambios significativos en la vida de las personas reclusas, al tiempo que mejora el entorno penitenciario en su conjunto.

9. Limitaciones de la investigación

Este estudio presenta varias limitaciones que deben tenerse en cuenta al interpretar los resultados, en particular las relacionadas con el carácter voluntario de la participación y las restricciones espaciales de las ubicaciones seleccionadas para los murales. Aunque la participación fue voluntaria, resultó limitada en comparación con el número total de mujeres reclusas del centro. El estudio no pretendía llevar a cabo una investigación cuantitativa, sino que se basó en un enfoque cualitativo mediante entrevistas. Asimismo, la ejecución de los murales se realizó en espacios restringidos dentro del entorno penitenciario, lo que condicionó la selección de los lugares destinados a su realización.

10. Conclusión

Art Between Walls: Transforming Lives Through Murals in Kosovo's Prisons demuestra el importante papel que puede desempeñar el arte en los entornos penitenciarios, al poner de relieve su capacidad para transformar estos espacios y favorecer la rehabilitación de las personas reclusas. Al fomentar la creatividad, la colaboración y la recuperación emocional, la iniciativa muestra cómo el arte mural puede constituir una vía hacia el crecimiento individual y la reintegración social.

El éxito de este proyecto reside en su capacidad para humanizar a las personas reclusas, cuestionar los estereotipos predominantes y generar oportunidades para el desarrollo de habilidades y la autoexpresión. Las participantes valoraron positivamente disponer de una vía de expresión artística que rompía la monotonía del encarcelamiento y, al mismo tiempo, les permitía redescubrir su propio potencial. Los murales demostraron ser algo más que intervenciones visuales: funcionaron como herramientas para recuperar la identidad, reforzar la autoestima y fomentar un sentimiento de pertenencia dentro de un entorno institucional restrictivo.

Art Between Walls se distingue por su marcado enfoque participativo. En lugar de limitarse a recibir un programa diseñado de manera vertical, las mujeres reclusas contribuyeron activamente a un proceso artístico colectivo de carácter tanto personal como comunitario. Los murales encarnan las voces, las aspiraciones y la resiliencia de las participantes, e incorporan dignidad, capacidad de acción y visibilidad en espacios donde este tipo de expresiones suelen verse reprimidas.

A medida que la iniciativa continúa desarrollándose, ofrece un modelo transferible para integrar programas creativos en sistemas penitenciarios de diversos contextos. *Art Between Walls* demuestra que las propuestas artísticas participativas y adaptadas al contexto cultural — cuando cuentan con el respaldo de la colaboración institucional — pueden generar un impacto rehabilitador sostenible. Al replantear las prisiones no únicamente como espacios de castigo, sino también como entornos con potencial para la renovación, este proyecto reafirma la capacidad del arte para fomentar la esperanza, la recuperación y nuevas vías hacia la reintegración.

Referencias

- Argue, J., Bennett, J., & Gussak, D. (2009). Transformation through negotiation: Initiating the inmate mural arts program. *The Arts in Psychotherapy*, 36(5), 313–319. <https://doi.org/10.1016/j.aip.2009.07.005>
- Brewster, L. (2014). *The impact of prison arts programs on inmate attitudes and behavior: A quantitative evaluation*. *Justice Policy Journal*, 11(2). https://www.cjcj.org/media/import/documents/brewster_prison_arts_final_formatted.pdf
- California Arts in Corrections. (n.d.). *California Arts in Corrections*. <https://artsincorrections.org>
- Cerrato, H. (2012). *The meaning of colors: How colors impact our daily life in business, art, work and love PDF*. <https://blocs.xtec.cat/gemmasalvia1617/files/2017/02/the-meaning-of-colors-book.pdf>
- Cohen, M. L. (2009). Choral singing and prison inmates: Influences of performing in a prison choir. *Journal of Correctional Education*, 60(1), 52–65. <https://iro.uiowa.edu/esploro/outputs/9984024570002771>
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Ćurčić, A., Keković, A., Randelović, D., & Momčilović-Petronijević, A. (2019). Effects of color in interior design. *Zbornik radova Građevinskog fakulteta*, 35, 877–884. <https://doi.org/10.14415/konferencijaGFS2019.080>
- Djurichkovic, A. (2011). *Art in prisons: A literature review of the philosophies and impacts of visual art programs for correctional populations*. University of Technology Sydney. <https://opus.lib.uts.edu.au/handle/10453/19836>
- Elliot, A. J., & Maier, M. A. (2014). Color psychology: Effects of perceiving color on psychological functioning in humans. *Annual Review of Psychology*, 65, 95–120. <https://doi.org/10.1146/annurev-psych-010213-115035>
- Galtung, J. (1996). *Peace by peaceful means: Peace and conflict, development and civilization*. Sage Publications.
- Gussak, D. (2007). The effectiveness of art therapy in reducing depression in prison populations. *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, 51(4), 444–460. <https://doi.org/10.1177/0306624X06294137>
- Gussak, D. (2009). The effects of art therapy on male and female inmates: Advancing the research base. *The Arts in Psychotherapy*, 36(1), 5–12. <https://doi.org/10.1016/j.aip.2008.10.002>
- Haney, C. (2002). *The psychological impact of incarceration: Implications for post-prison adjustment*. From Prison to Home Conference, Washington, DC.
- Johnson, L. M. (2008). A place for art in prison: Art as a tool for rehabilitation and management. *Southwest Journal of Criminal Justice*, 5(2), 100–120. <https://www.semanticscholar.org/paper/A-Place-for-Art-in-Prison%3A-Art-as-A-Tool-for-and-Johnson/3250140df443dc9924cd0e6ade1cc3642526f19b>
- Kaplan, R., & Kaplan, S. (1989). *The experience of nature: A psychological perspective*. Cambridge University Press.
- Kaya, N., & Epps, H. H. (2004). Relationship between color and emotion: A study of college students. *College Student Journal*, 38(3), 396–405. <https://psycnet.apa.org/record/2004-19149-009>
- Koestler Arts. (n.d.). *About us*. <https://koestlerarts.org.uk/about-us/>
- Malchiodi, C. A. (2010). *The art therapy sourcebook* (2nd ed.). McGraw-Hill.
- Moeller, L. (2007). *Health in prisons: A WHO guide to the essentials in prison health*. World Health Organization.
- Stuckey, H. L., & Nobel, J. (2010). The connection between art, healing, and public health: A review of current literature. *American Journal of Public Health*, 100(2), 254–263. <https://doi.org/10.2105/AJPH.2008.156497>

Ulrich, R. S. (1984). View through a window may influence recovery from surgery. *Science*, 224(4647), 420–421. <https://doi.org/10.1126/science.61434>