

LIBRO DE RESÚMENES

AASA

Asociación Cultural de Acción
Social y Arte

ESAGEC
Estudios en Sociedad,
Artes y Gestión Cultural

UNIVERSIDAD DE JAÉN

*Departamento de Didáctica de la Expresión
Musical, Plástica y Corporal*

II CIVARTES 2022

Congreso Internacional Virtual de Artes

**Disolver fronteras para el entendimiento:
Las artes y la educación artística como catalizador**

AASA

Asociación Cultural de Acción
Social y Arte

ESAGEC
Estudios en Sociedad,
Artes y Gestión Cultural

UNIVERSIDAD DE JAÉN

*Departamento de Didáctica de la Expresión
Musical, Plástica y Corporal*

Edición y coordinación

Jesús Caballero Caballero

María Lorena Cueva Ramírez

Alicia Martínez Herrera

Publica

AASA, Asociación Cultural Acción Social y Arte

ISBN: 978-84-15901-44-0

Jaén 2022

Diseño y maquetación

AASA

© las autoras y los autores.2022

© de esta edición: las autoras/los autores. y AASA

Asociación Acción Social por el Arte. 2022

Atribución/Reconocimiento-Compartir igual

AASA

Asociación Cultural de Acción
Social y Arte

ESAGEC
Estudios en Sociología,
Artes y Gestión Cultural

UNIVERSIDAD DE JAÉN

Departamento de Didáctica de la Expresión
Musical, Plástica y Corporal

LIBRO DE RESÚMENES

II CIVARTES 2022

Congreso Internacional Virtual de Artes

**Disolver fronteras para el entendimiento:
Las artes y la educación artística como catalizador**

ORGANIZA

AASA y HUM-862 ESAGEC

COLABORA

Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal
de la Universidad de Jaén

II CIVARTES 2022

II Congreso Internacional Virtual de Artes

Dirección y coordinación:

Jesús Caballero Caballero, Universidad de Almería
María Lorena Cueva Ramírez, Universidad de Jaén
Alicia Martínez Herrera, Universidad de Jaén

Presidencia honorífica:

María Isabel Moreno Montoro, Universidad de Jaén

Comité organizador:

María Isabel Moreno Montoro, Universidad de Jaén
Jesús Caballero Caballero, Universidad de Jaén
María Lorena Cueva Ramírez, Universidad de Jaén
Alicia Martínez Herrera, Universidad de Jaén
María Dolores Callejón Chinchilla, Universidad de Jaén
Almudena Elizondo Ruiz, Universidad de Burgos
Vladimir Ramírez Tarazona, Universidad Antonio Nariño, Colombia
Manuela Pilar Soto Solier, Universidad de Granada
Pilar Soto Sánchez, Universidad de Jaén
Ilaria Degradi, Universidad de Jaén

II CIVARTES 2022

II Congreso Internacional Virtual de Artes

Comité Científico:

María Guadalupe Valladares González, Universidad Metropolitana de Ecuador
Giselda Hernández Ramírez, Universidad de las artes de Cuba.
José Luis Anta-Félez, Universidad de Jaén
Almudena García Manso, Universidad Rey Juan Carlos, Madrid
Martha Patricia Espíritu Zabalza, Universidad de Guadalajara, México
Rafael Marfil-Carmona, Universidad de Granada
Isabel Soler Ruiz, Universidad de Granada
María Lorena Cueva Ramírez. Universidad de Jaén
Jesús Caballero Caballero. Universidad de Jaén
Alicia Martínez Herrera. Universidad de Jaén
Francisco Nevado Moreno, Escuela de danza de Málaga
Maria del Carmen Sánchez Miranda, Universidad de Jaén
Diego Ortega Alonso, Universidad de Jaén
Antonio Félix Vico Prieto, Universidad de Jaén
Estibaliz Aberasturi-Apraiz, Universidad del País Vasco
Teresa Torres Eça, Directora del centro CFAN, Presidenta de APECV, Portugal
Angela Saldanha, Universidade Aberta/portuguese Open University, Portugal
Celia Ferreira, Asociación APECV, Portugal
Mónica García García, Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Ecuador.
Vladimir Ramírez Tarazona, Universidad Antonio Nariño, Colombia
Lucia Loren Atienza, Universidad Antonio de Nebrija.
Paulo Emilio Macedo Pinto, Universidade de Pernambuco, Brasil.
Víctor Yanes Córdoba, Universidad de La Laguna
Martín Caeiro Rodríguez, Universidad de Zaragoza
Luis Andrés Macías Ferrin, Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (Ecuador)
Fabiola de Precilla, Universidad de la Plata, Argentina
José Antonio Asensio Fernández, Universidad de Barcelona
Eulalia Grau Costa, Universidad de Barcelona
Joaquín Roldán Ramírez, Universidad de Granada
Coral Morales Villar, Universidad de Granada
Pedro Chacón Gordillo, Universidad de Granada
Ricardo Marín Viadel, Universidad de Granada
María Dolores Álvarez Rodríguez, Universidad de Granada
Ricard Huerta Ramón, Universidad de Valencia
Miriam Peña Zabala, Universidad del País Vasco
Maja Maksimovic, Universidad de Belgrado, Serbia
María Dolores Gallego Martínez, Universidad de Almería
Ana Maeso Broncano, Universidad de Almería
Adoración Sánchez Ayala, Universidad de Almería
Pablo Javier Pereira Hurtado. Universidad de Almería

Disolver fronteras para el entendimiento: Las artes y la educación artística como catalizador

Tras el éxito en la primera edición de este congreso internacional virtual, en el año 2020, la Asociación Cultural Acción Social y Arte, AASA, en colaboración con el Grupo de Investigación HUM- 862, de la Universidad de Jaén, España, lanzan la segunda edición del Congreso Internacional Virtual CIVARTES que este año tiene como lema: Disolver fronteras para el entendimiento: las artes y la educación artística como catalizadores y que se celebrará los días 18, 19 y 20 de julio de 2022. De nuevo, artistas, investigadoras e investigadores, docentes de artes, profesionales y estudiantes tendremos la posibilidad de encontrarnos para dialogar, conversar y sobre todo compartir todo lo que podemos contar, dentro de un marco en el que lo híbrido sustituye a los patrones establecidos.

Creemos que todas las personas que llegamos a este espacio de encuentro sabemos y conocemos de las capacidades de las artes como medio para la transformación en multitud de escenarios, sin embargo, en esta ocasión, queremos reforzar la mirada de las prácticas artísticas como catalizador, como herramienta que acelera el encuentro y el acercamiento entre personas, situaciones, contextos, comunidades,

De nuevo, proponemos todas las disciplinas que lo digital nos permite compartir para el diálogo y el entendimiento: La performance, el videoarte, el videoensayo, la foto-performance, etc, se presentan como propuestas de participación, haciendo uso de lo puramente artístico como instrumento de comunicación que, además, se verá complementada a través de la palabra, de la interpretación personal y colectiva, creando espacios intermedia donde generar infinidad de prácticas e infinidad de miradas para contar y compartir, para dialogar e intercambiar.

En definitiva, volvemos a proponer este espacio de encuentro para difundir investigaciones, experiencias y prácticas cuyo eje central sea el medio artístico como medio de comunicación, intercambiando, debatiendo, reflexionando, generando esos diálogos que las artes provocan en una sinergia que nutre la práctica artística.

AASA

Asociación Cultural de Acción
Social y Arte

ESAGEC
Estudios en Sociología,
Artes y Gestión Cultural

UNIVERSIDAD DE JAÉN

Departamento de Didáctica de la Expresión
Musical, Plástica y Corporal

ÍNDICE:

Sesiones Plenarias

- 20 DÍA 18 DE JULIO / 2022 Inauguración de CIVARTES II.
- 21 DÍA 19 DE JULIO / 2022 Conferencia Carlos Carvento
- DÍA 20 DE JULIO / 2022 Mesa cierre: clausura del congreso María Isabel Moreno Montoro, María Lorena Cueva Ramírez, Alicia Martínez Herrera, Jesús Caballero Caballero y Roberto Herrero García

Línea Temática 1: Procesos y experiencias desde y para la creación y educación artística

- 26 EXIT. Libro-arte colaborativo como herramienta de integración social. – Eva Figueras Ferrer y Mar Redondo Arolas
- 27 Cartografiando las Didácticas de expresión musical, plástica y corporal de la Facultad de Educación: contextos, dimensiones y posibilidades para el diseño de experiencias transversales en el Grado de Magisterio de Infantil. – Martín Caeiro, Inma Canales, Belén López, Berta Murillo y Rosa María Serrano.
- 28 Espacios habitados como paisaje colectivo. – Eva Mesas Escobar y María Dolores López Martínez
- 29 Adaptación de metodologías activas a la docencia a través del campus virtual en asignaturas del área de educación artística de la Facultad de Bellas Artes. – Noelia Antúnez del Cerro y Javier Albar Mansoa
- 30 La clase laberinto: intervención en el diseño del espacio educativo para la formación de futuros docentes en infantil. – Lorena López, Javier Albar y Vita Martínez
- 31 Recursos para la Educación Inclusiva en el Taller de Cerámica (ii). - Antoni Miquel Morro Mas
- 32 Memorias de Mujer: Historias de vida del género femenino vista a través del Cine. - Javier Albar, Lorena López y Ma Victoria Martínez
- 33 Con las manos en la mancha. – Manuel Pérez Valero
- 34 El laberinto: una propuesta de intervención en aula para el alumnado del grado de magisterio de primaria centrada en el museo como espacio expositivo inmersivo. - Víctor Murillo Ligorred y Nora Ramos Vallecillo
- 35 El estado sordo de la escucha. Una pregunta desde el arte. – Jaidy Astrid Díaz Barrios

- 36 Estrategias reduccionistas en el cine de no ficción. – Rubén Marín Ramos
- 37 Liderazgo cultural: el papel de los artistas en la resiliencia de Europa. – Iris Jugo Núñez-Hoyo
- 38 Reproducción de policromías en yeserías medievales como estrategia educativa. – Ana Isabel Calero, Ana Carrasco, Eva Vivar, Ana María López, Teresa López y Ana García
- 39 Propuesta metodológica para la conexión entre la educación artística formal y no formal: la asignatura de “Museos y exposiciones como propuestas educativas”. – Magdalena Castejón Ibáñez
- 40 Black Mountain College: las artes como núcleo de la educación. – Clara Hernández
- 41 Proyecto de investigación artística PIA. – Rodrigo Meneses, Eduardo Castillo, Julio Aguilera y Juan Pablo Meneses
- 42 Reflejos de lo intangible. – Mª Isabel Soler Ruiz y Anabel Caraballo Fuentes
- 43 La pareidolia como estrategia de observación creativa del entorno visual. – Begoña Yáñez Martínez
- 44 Técnicas tradicionales de encuadernación japonesa en la práctica docente. – Ana Reyes Pérez y Marta Durbán García
- 45 Estrategias didácticas de acercamiento a las narrativas audiovisuales no lineales desde la creación artística y los sentidos. – Ángela Barrera García
- 46 Formación y creación artística colaborativa utilizando herramientas de pintura en Realidad Virtual. – Eva Perandones Serrano y Vanessa Ruiz Martín
- 47 Consideraciones sobre procesos de mediación artística para la promoción de la salud comunitaria en tiempos de encuentro no presencial. – Nuria Rey, María Gil, María Dolores Claver y Ana Casla
- 48 Rosalía y su influencia a través de la Educación Artística. La nueva Venus’ de la actual cultura visual adolescente. – Victoria Toribio Lagarde
- 49 De la pintura site a la obra audiovisual. “Cuerpos Coloreados”: un proyecto de investigación y creación artística contemporánea para la educación patrimonial. – Mª Dolores Gallego Martínez
- 50 Posibilidades y retos del uso de la plastilina en Educación Plástica como método de aprendizaje. – Telma Barrantes Fernández

- 51 Laboratorio juvenil de investigación a través de la práctica creativa con cartografías textiles. Una estrategia formativa en el contexto del bachillerato de la UdeG. – Martha Patricia Espíritu Zavalza
- 52 Agitar cosas, chocar otras. Prácticas artístico-educativas de ejercitación en la incertidumbre. – Irene Ortega López
- 53 Educación artística a través de una MiniBAT de Rosa Sensat. – Rosalía Clemente Piélagos
- 54 Prácticas artísticas para trabajar las emociones con atención plena en población adolescente vulnerable. – Inés Bueno Pascual
- 55 Dibujar antes de dibujar: la elección del formato a la hora de plantear una ilustración. Uso de formatos alternativos dentro del aula. – Pablo Javier Pereira Hurtado
- 56 La resignificación de la basura como motor de progreso: de residuo a recurso artístico. Caso 1: Paideia fracturada. Catalpa Bignonoides. – Manuel Cid Medrano
- 57 Cómo convertir el espacio en un emblema mediante la práctica artística de Cine Sólido. – Luis Bouille de Vicente
- 58 Arte/Imágenes y Educación. Transversalidad con otras materias. – Laura Aparicio Hermosilla
- 59 Innovando en la creación y educación artística mediante Tuitertura. – Cristina Cruz González y Carmen Lucena Rodríguez
- 60 El arte de contar sin barreras fronterizas: una búsqueda experimental basada en las creaciones artísticas y transformación personal. – Mª Paz Barrios Mudarra
- 61 Educación patrimonial inclusiva en el contexto de la Comunidad Autónoma Andaluza. – Ana Belén Mesa Raya
- 62 Arte y salud mental: una acción educativa interdisciplinar en el ámbito universitario. – Noemí Peña Sánchez y Carmen Río Rey
- 63 El discurso actual: cuerpo-arte, moda-tecnología. – Isabel Lozano Rodríguez
- 64 Las plataformas de realidad virtual como espacio de interacción en la formación escultórica universitaria. – José Carlos Espinel, Mónica Cerrada y Marta de Cambra
- 65 Creación digital desde las emociones: Experiencia online dirigida a investigadores/as en educación artística. – Fainix Mayorga-Solórzano, Rafael Marfil-Carmona

- 66 'Video mapping' en el aula: el empleo del software libre multiplataforma VPT para el diseño de propuestas artísticodidácticas e interactivas. – Rocío Lara Osuna
- 67 Sostenibilidad en el arte: El vidrio reciclado en la formación artística universitaria. – Marta de Cambra, Mónica Cerrado y José Carlos Espinel
- 68 Introducción a las técnicas de fundición: Escultura de pequeño formato en la formación universitaria. – Mónica Cerrada, José Carlos Espinel y Marta de Cambra
- 69 Sexo, Amor y Sociedad. – Grace Mariana Morales y Sophia Wetzel
- 70 “Sanar las heridas”: el autocuidado y la creación colaborativa en la formación inicial para la mediación artística. – Rosa Cubillo López y Noemí Peña Sánchez
- 71 Processos de moldagem (in)visíveis na produção artística. – Paola Gouveia y Filipa Cruz
- 72 Tecnologías digitales aplicadas a la producción escultórica de arte público. Caso de estudio del monumento a Juana I de Castilla para el parque del Buen Retiro, Madrid. – Iria Groba Martín
- 73 Tres procesos creadores contemporáneos desde la imagen del animal muerto. – Marta Martín Hoces de la Guardia
- 74 Afecciones, atlas y constelaciones creativas en la educación artística. – María Enfedaque
- 75 Educación Artística para la formación científica en contextos universitarios. – Sara Fuentes Cid y Martín Caeiro Rodríguez
- 76 Formación en Educación Artística y Patrimonial a través de proyectos A/R/Tográficos en Museos. – Dolores Álvarez Rodríguez
- 77 El desarrollo estético en el Sistema Educativo Mexicano. – Karele Maxinahí Félix Piña y Rodrigo López Zavala
- 78 La música como herramienta de inclusión para niños con barreras para el aprendizaje. – Jesús Fernando Ramírez Bernal y Karele Maxinahí Félix Piña
- 79 Educación artística, creatividad y mentoría social para la inclusión educativa. – Diego Ortega Alonso
- 80 La videocarta en el diálogo de la experiencia docente. – Marta Lage de la Rosa

- 81 El cine de biografías de artistas plásticos como recurso en las aulas de Didáctica de la Expresión Plástica. – Ricardo González García
- 82 Laboratorios A/r/tográficos de creación, educación y mediación de las artes. – Vanessa Acosta Ramírez
- 83 La mancha azarosa como ruptura del bloque creativo del papel en blanco. – Begoña Yáñez Martínez
- 84 Los laboratorios de la Academia de Carrara: aprender como forma de relación. – Estrella Soto Moreno
- 85 ¿Cuántas veces te han preguntado cómo estás en la universidad? Una línea del tiempo de cuidados colectiva de la Facultad de Bellas Artes UCM. – Irene Ortega López, Sata (Lidia) García Molinero, María Gil Gayo
- 86 La educación como medio para visibilizar el arte museístico en tiempos de pandemia. – Carmen Lucena, Javier Mula y Cristina Cruz
- 87 La Educación Musical en Educación Infantil. – Vicente Monleón Oliva
- 88 La programación de actividades plástica en Educación Infantil. – Vicente Monleón Oliva
- 89 Epistemología visual en alumnado del grado de Magisterio de Educación Primaria: aprendiendo fenómenos y procesos fisicoquímicos a través de ilustraciones y lenguajes artísticos. – Martín Caeiro, Nora Ramos, Víctor Murillo y Francisco Serón
- 90 La deriva como proceso de autoconocimiento y transformación – María Antonia Balbín Castillo

Línea Temática 2: Arte Público en contextos sociales y educativos

- 94 Observando Geometrías – Nora Ramos Vallecillo
- 95 “Aquí pintamos todas” Una intervención mural urbana, participativa e intergeneracional en la Calle La Normal. – Sara Arias Ortega
- 96 Ecosistemas territoriales: espacios de transición. Intervenciones artísticas en el territorio. – Natalia Morales Rojas
- 97 Explorando un sentido de correspondencia en las intervenciones a los monumentos: Un contra-archivo para repensar la relacionalidad con el arte público. – José Eugenio Rubilar Medina
- 98 Canalización perdida. - Daniel Domínguez Romero

- 99 Tú misma eres el espejo y la réplica. – Paula Garra Crespo
- 100 Artefacto Social. Una experiencia de aprendizaje cooperativo sobre el poder de impacto social del arte. – Eugenio Rivas Herencia
- 101 Escuela de Arte Urbano “La Mancha”. – Francisco José Jiménez Campoy
- 102 Integración de prácticas artísticas de intervención mural en entornos educativos. – Enric Font Company
- 103 La deriva en el arte urbano y público como medio de reconocimiento del contexto por el alumnado: propuestas vinculadas a las técnicas artísticas del muralismo. – Carmen Moral Ruiz
- 104 Cierren al salir y llamen antes de entrar. – Miguel Ranilla, Lidia García y Rodrigo Flechoso
- 105 Sevilla y su cara b. El rap en Sevilla. – Carmelo Sánchez López
- 106 A Vila do Mañá. – Sandra González Álvarez
- 107 Tiges Prestades. Un proyecto cooperativo y cocreativo de participación ciudadana. – Rafael Romero Pineda

Línea Temática 3: De la indagación a la expresión

- 110 Representación visual del pecho materno: censura y reivinciación. – Noelia Antúnez del Cerro y Lorena López Méndez
- 111 A vista de pájaro. La utilización de la imagen aérea en las prácticas artísticas contemporáneas. - Ana Císcar Cebriá
- 112 Ley de Inver-siones. – Pablo Javier Tatés Anagonó y Alexandra Verónica Albá Araujo
- 113 Líneas discontinuas: luz, encuadre y paisaje sonoro para educar en la imagen. – Antonio Félix Vico Prieto y Bernardo Jurado Méndez
- 114 Hierro, papel y peces. Del estudio de las antiguas tintas metálicas a una representación pictórica contemporánea. – Rafael Romero Pineda
- 115 Cuerpos que se afectan - Cuerpos del encierro-frontera. – Carlos Torrado Lois
- 116 ¿Debemos escuchar música? Reflexiones en torno a cultura, industria y redes. – Rafael Martínez Mercado

- 117 Tejer la identidad desde la cartografía subjetiva de paisajes residuales. – Anabel Caraballo Fuentes
- 118 Del boceto a la obra fotográfica: fases y desarrollo de proyectos fotográficos de carácter escenificado aplicados a la serie Out of the Blue. – Fernando Bayona González
- 119 Fotoperiodismo, archivo fotográfico y creación artística. – Fernando Bayona González
- 120 Il manuscrito e la scala. – María Teresa Alonso Acebes
- 121 La piel como soporte artístico: ritos, sociedad y arte. – Mª Remedios Rubiales Domínguez
- 122 El dibujo para el aprendizaje ideomotor. Un enfoque a/r/tográfico. – Giorgia Vian
- 123 El diseño de las portadas de discos cuenta la historia de una cultura. – Daniela Barra
- 124 Arqueología de la expresión. – Jim Lorena
- 125 Diálogos visuales compartidos. Lo que nos ocupa y preocupa como catalizador de procesos creativos desde la educación artística. – Stella Maldonado Esteras y Pablo Coca Jiménez
- 126 Un entorno de conexiones a través de la disolución perceptual de los objetos. – María Gárgoles Navas
- 127 Genealogía. – Rodrigo Flechoso Fernández
- 128 Interpretando a Fortuny: libro de artista y proceso creativo. – Rosa Gutiérrez Juan
- 129 La fotografía de danza para cartelería. Un discurso medido y cambiante. – Marta González Martínez
- 130 Metainvestigación para una artesanación. – Natalia Martínez Higuera
- 131 La Salida - Explorando el camino artístico. – Jianxiong Liu
- 132 ¿Cuántas veces te han preguntado cómo estás en la universidad? Una línea del tiempo de cuidados colectiva de la Facultad de Bellas Artes UCM. – Irene Ortega, Lidia García y María Gil
- 133 Deriva Web 010001011110101 – Pedro Ernesto Moreno García

- 134 Augusto Boal y el teatro de los oprimidos: mediación artística y performativa contra el bullying en secundaria. – Teresa Colomina Molina
- 135 El Fotorelato como método de indagación, sensibilización y transformación. Narrativas visuales y violencia de género. – Elisabeth Chica Díaz y Pilar Manuela Soto Solier

Sesiones plenarias

DÍA 18 DE JULIO / 2022

13:00_ Inauguración de CIVARTES II. Presentación del Congreso y Conferencia inaugural

Jordi Claramonte

Nació en Vilarreal en el año 1969. Hacia los 18 años tomó tres o cuatro decisiones juntas (con posterioridad no se sabe que haya tomado ninguna más): estudiar filosofía a distancia, vivir cerca del mar, trabajar en una fábrica y hacerse insumiso al servicio militar. Era mucho lío, así que al final ha tenido que renunciar a la fábrica y al mar. Ha quedado la filosofía, la distancia y la insumisión.

El mar lo sigue echando de menos, pero lo mismo le pasa a todo el mundo en Madrid, así que tampoco hay por qué hacerle mucho caso. Como diría Gamoneda: «ha sido escarnecido y olvidado (¿quién no?). Ya no comprende la noche ni el canto de los muchachos sobre las praderas. Y, sin embargo, sabe que algo más grande y más real que él, hay en él, va en sus huesos».

Será por eso que escribe libros de estética como La república de los fines (Cendeac, 2016), Estética modal (Tecnos, 2016) y Desacoplados (UNED, 2015). Título: Radicales pero elegantes: la importancia del pensamiento estético para ponernos en juego desde la complejidad y la auto-organización.

Radicales pero elegantes: la importancia del pensamiento estético para ponernos en juego desde la complejidad y la auto-organización.

Más allá de ofrecer una teoría de la obra de arte, una indagación en la estructura de nuestra sensibilidad y una aproximación crítica a la cultura, el pensamiento estético puede ayudarnos a entender los diferentes procesos de auto-organización que caracterizan precisamente al arte, la sensibilidad y la cultura. Para ello recurriremos a herramientas características tanto de las ciencias de la complejidad como del pensamiento modal. Hablaremos, entre otras cosas, de electromagnetismo, diamantes, ecosistemas y laminas de gatitos... y espero que algo en claro sacaremos de todo ello. Con la que está cayendo, más nos vale que así sea.

DÍA 19 DE JULIO / 2022

13:00_ Conferencia

Carlos Carvento

Artista multidisciplinar

Carlos Carvento (Córdoba, 1995) es bailarín profesional de danza clásica y contemporánea y combina su vocación con el drag y la performance. Estudió en el Conservatorio de Danza de Córdoba y posteriormente prosiguió sus estudios universitarios en danza en el Conservatorio Superior de Madrid, en el que obtuvo un gran reconocimiento por su TFG Maricón de España. Actualmente desarrolla España su trabajo desde un punto de vista activista dando valor a la diversidad real en la danza tanto en términos teóricos como prácticos, a lo que se suma su trabajo dentro del activismo andaluz.

Identidad sobrante

“Ya en los inicios de su persecución, durante una actuación de Miguel de Molina en Madrid, alguien del público le gritó “mariquita”, a lo que él respondió con mucho orgullo: Mariquita no, Maricón que suena a bóveda” Valeria Vegas, Libérate, 2020

Con este lema presentamos la siguiente sesión plenaria en la que, a través de un recorrido por los referentes artísticos de la cultura pop LGTBIQ+, Carvento hace un recorrido que sitúa al colectivo LGTBIQ+ y más concretamente a ella como artista en el escenario actual.

Esta sesión, como parte de la actividad propia de AASA en las Jornadas Culturales LGTBIQ+ Que suene a bóveda y parte del II Congreso CIVARTES pretende generar espacios a la disidencia para situarla en el lugar que merece. Con Carvento como invitada recorreremos nuestra historia para entender y comprender el lugar que ocupamos hoy día, discernir el camino recorrido y el que nos falta por recorrer todo ello para que suene a bóveda, siendo la creación artística un arte público, una performance constante, el vehículo para el aprendizaje de la empatía y la libertad de ser.

DÍA 20 DE JULIO / 2022

13:00 Mesa cierre: clausura del congreso.

María Isabel Moreno Montoro, María Lorena Cueva Ramírez, Alicia Martínez Herrera y Jesús Caballero Caballero acompañados de Roberto Herrero García:

Graduado en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid (2014-2018) y titulado tanto en el Máster en Investigación en Arte y Creación (2018-2019), como en el Máster Universitario en Formación del Profesorado de ESO y Bachillerato, FP y Enseñanzas de Idiomas (2020-2022), ambos de la misma Universidad, se encuentra cursando en la actualidad el programa de doctorado con la ayuda de un Contrato Predoctoral de Personal Investigador en Formación de la UCM, el cual está adscrito al Departamento de Pintura y Conservación-Restauración de la Facultad de Bellas Artes de Madrid. Como artista e investigador centra su interés en los movimientos sociales, las prácticas artísticas de la memoria y los estudios de género. Ha participado en distintos congresos y exposiciones, tanto de carácter nacional como internacional.

**Línea temática 1:
Procesos y experiencias desde y para
la creación y educación artística**

Eva Figueras Ferrer, Mar Redondo Arolas

Exit. Libro-arte colaborativo como herramienta de integración social

Universidad de Barcelona

La creación artística permite cuestionar aspectos de la sociedad y promover una concienciación colectiva e inclusiva, que aporte valores igualitarios. Dichos valores posibilitarán afrontar los retos actuales de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible como son la conciencia de la ecología, las desigualdades sociales, el diseño de nuestras ciudades, el hambre o la violencia machista y, por supuesto, cambiar actitudes y comportamientos. El fomento de la creatividad, el desarrollo del pensamiento crítico, el diálogo y el trabajo colaborativo forman parte de nuestro cuaderno de bitácora para cumplimentar nuestra investigación en poéticas liminales en el mundo contemporáneo, abordadas desde la creación, la formación y el compromiso social. El libro-arte y la pintura mural son dos ejemplos de prácticas artísticas colaborativas utilizadas como recursos de empoderamiento de colectivos vulnerables.

Dentro del proyecto artístico participativo “Traspassant Murs” con jóvenes con riesgo de exclusión social del Centro Educativo de Justicia Juvenil Els Til·lers (Mollet del Vallès, Barcelona), se imparte un taller de grabado para la creación del libro-arte EXIT.

EXIT es el recurso para materializar un entorno educativo y creativo no formal en el que personas adolescentes procedentes del Centro y estudiantes de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona, se dan la oportunidad de realizar una experiencia conjunta, en este caso un libro-arte colaborativo.

Como docentes en educación artística superior creemos que es necesario contribuir al cambio social a través de la implicación del alumnado en proyectos artísticos colaborativos que requieren compromiso, debate, reflexión, consenso, respeto a las diferencias, empatía y búsqueda de soluciones plurales a problemas que pueden afectar de diversas maneras a los colectivos involucrados. Si estas prácticas artísticas se realizan con la participación de grupos sociales vulnerables el beneficio es multiplicador ya que desencadena acciones y actitudes tales como estimular el interés por el arte, aprender a trabajar en grupo, fomentar la autoestima, calmar la ansiedad, despertar inquietudes, etc. Sin duda, la creatividad al servicio de la sociedad es una herramienta de transformación en pro de modelos de sociedad más justos, creativos y sostenibles.

Martín Caeiro Rodríguez, Inma Canales Lacriz, Belén López Casanova, Berta Murillo Pardo, Rosa María Serrano Pastor

Cartografiando las Didácticas de expresión musical, plástica y corporal de la Facultad de Educación: contextos, dimensiones y posibilidades para el diseño de experiencias transversales en el Grado de Magisterio de Infantil

Universidad de Zaragoza

En las Facultades de Educación de los Grados de Magisterio encontramos las Didácticas de Expresión Musical, Expresión Plástica y Expresión Corporal. Estas tres áreas interseccionan con la Educación Artística y otros aprendizajes que son fundamentales en los primeros años de vida infantil. Desde la necesidad pedagógica de que las futuras maestras y futuros maestros de infantil aprendan a trabajar en la integración de diferentes áreas, procesos y contenidos, el profesorado de las tres áreas ha cartografiado lo que las caracteriza para una mejor integración en proyectos interdisciplinares por parte del alumnado del Grado de Magisterio de Infantil. Se presenta una secuencia de gráficos elaborados de forma conjunta en los que se organiza de un modo visual y textual lo que es propio de cada área e identificando sus conexiones y puntos de encuentro. Esto permite al alumnado establecer mejores conexiones y abrir nuevas perspectivas sobre lo que las tres Didácticas les ofrecen en la etapa de infantil.

Eva Mesas-Escobar, Mª Dolores López-Martínez

Espacios habitados como paisaje colectivo

Universidad de Murcia

La casa arquetípica es una representación recurrente en las primeras expresiones artísticas de los niños, pero también lo es en el arte contemporáneo y en las manifestaciones artísticas del art brut. Explorar el concepto “casa” como elemento simbólico nos acerca a la expresión artística desde la diversidad de representaciones y significados que encontramos en torno al mismo desde el arte contemporáneo. La imagen arquetípica de la casa es capaz de representar múltiples significados en el arte actual y pone en juego las relaciones del espacio individual y el espacio colectivo, así como cuestiones de identidad, experiencias de vida o lugares de la memoria. Bajo esta premisa, se realizó una instalación participativa en el hall de la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia. En ella, el alumnado del Máster de investigación e innovación en Educación Infantil y Primaria, Grado de Educación Primaria y Colectivo Inout (Asociación ASSIDO de Murcia) establecieron un espacio creativo donde dibujar, estampar y construir en volumen “casas” como lugares donde se habita y convive. La instalación comenzó con reflexiones en torno a concepciones subjetivas sobre la ciudad, la cultura y la sociedad pero pronto se transformó en una metáfora de refugio mediatizada por el conflicto bélico entre Rusia-Ucrania donde el público pudo reivindicar la paz mundial y expresar el derecho de todo ser humano al cuidado y la acogida.

Noelia Antúnez del Cerro, Javier Albar Mansoa

Adaptación de metodologías activas a la docencia a través del campus virtual en asignaturas del área de educación artística de la Facultad de Bellas Artes

Universidad Complutense de Madrid

El proyecto se enmarca en asignaturas del área de educación artística en la Facultad de Bellas Artes, presentado para la convocatoria INNOVA-Docencia 2020-2021 de la Universidad Complutense de Madrid. Consiste en el diseño, implementación y evaluación de actividades aplicadas a través del Campus Virtual mediante estrategias de aprendizaje de participación activa (metodologías activas) con alumnos de Grado y Máster. Durante los cursos académicos 2018-19 y 2019-20, habíamos estado desarrollando actividades basadas en metodologías activas, fomentando el aprendizaje por descubrimiento, el trabajo cooperativo, el conocimiento significativo o los hábitos de investigación. Partiendo de esta experiencia, queríamos comenzar a probar la viabilidad de estas metodologías en el Campus Virtual, para poder ofrecer este tipo de aprendizaje en este entorno durante un curso en el que se preveía que la enseñanza iba a tener una carga virtual grande. Por ello, el objetivo del proyecto era innovar en la docencia en asignaturas de Formación Artística de la Facultad de Bellas Artes a través de la selección adecuada de Metodologías Activas y utilizando como recurso el Campus Virtual. De esta forma pretendíamos que los/as estudiantes fueran agentes activos en su propio aprendizaje mediante la adaptación de estas metodologías a esta nueva realidad educativa. La metodología se planteó con un corte descriptivo y experimental, desde un enfoque mixto (cuantitativo, cualitativo y artístico). Las Unidades Didácticas adaptadas tuvieron varios enfoques dentro de las asignaturas: Procesos y métodos del diseño; Educación artística en museos e instituciones culturales; Artista, creatividad y educación; Educación artística como recurso en contextos de salud y bienestar. Tras la realización del proyecto y el análisis de los resultados, podríamos llegar a la conclusión de que, aunque los y las estudiantes siguen prefiriendo la enseñanza presencial, hemos conseguido trasladar muchas de las actividades concretas y metodologías activas generales a la enseñanza virtual, usando las herramientas que el Campus virtual nos ofrece, con una aceptación similar a cuando las desarrollamos de forma presencial.

Lorena López Méndez, Javier Albar Mansoa, Vita Martínez Vérez

La clase laberinto: intervención en el diseño del espacio educativo para la formación de futuros docentes en infantil

Universidad Complutense de Madrid

Hoy en día las aulas en su mayoría están diseñadas con vistas a un modelo educativo centrado en el profesor y no tanto en los y las estudiantes como apunta en su libro Prakash Naier (2016) Diseño de espacios educativos-rediseñar las escuelas para centrar el aprendizaje en el alumno. Asimismo, nos encontramos con varias problemáticas, las más relevantes son: la escasa preparación especializada en la enseñanza de la Educación artística contemporánea en los futuros maestros de Educación Infantil, la falta de horas lectivas para la implementación de materias relacionadas con el Arte y los pocos medios que cuentan las escuelas.

Conscientes de dichas problemáticas y la importancia de solventarlas en cierta medida ajustándose a la realidad de las aulas y con el objetivo de formar a personas mejor preparadas para asumir los desafíos de un mundo en constante cambio, se planteó dicho proyecto en el aula haciendo hincapié en la innovación centrada en el alumnado. El proyecto bajo el título *La clase laberinto* (2021), inspirado en la obra de la artista Noni Lazaga *La casa laberinto* (2015), dio paso a objetivos tanto del ámbito educativo como investigador. El proceso artístico y educativo se configuró en una serie de fases que constituyen un camino de experimentación hacia nuevas posibilidades de creación artística basadas en el arte textil donde la lana es nuestro hilo conductor, en base a una metodología centrada en la Investigación Educativa basada en las Artes visuales y A/r/tografía, ya que se armonizaron las tres figuras, investigador, docente y artista.

El instrumento principal fue el fotoensayo mediante el cual se combinan las imágenes resultantes de dicho taller junto con la obra de Lazaga anteriormente mencionada y la también artista multidisciplinar Vita Martínez-Vérez en su obra *La educación precipitada* (2018), estableciendo un diálogo entre el espacio doméstico como es la casa, el museo dónde se expone la obra y el aula. El objetivo general de la intervención-taller es hacernos reflexionar sobre la importancia del espacio educativo del aula como catalizador del aprendizaje y cambio pedagógico. El hecho de exponer estrategias para transformar el aula de manera sencilla y siguiendo los cuatro principios esenciales del diseño: versatilidad, funcionalidad a la hora de abordar actividades educativas diversas, jugar con la experiencia estética, así como activar la positividad en el comportamiento de los y las estudiantes, nos permite llegar de una manera más amable a conseguir los objetivos y competencias en sus procesos de enseñanza-aprendizaje desde la posibilidad.

Antoni Miquel Morro Mas

Recursos para la Educación Inclusiva en el Taller de Cerámica (ii)

Universitat Politècnica de València

El presente trabajo desarrolla un recurso didáctico para el fomento de las artes plásticas en la Educación Inclusiva, en este caso desde el contexto arteterapéutico de la manipulación de la arcilla. Con la ayuda de objetos sencillos y accesibles, podemos realizar platos y cuencos en un nivel de dificultad a medio camino entre la técnica tradicional del pellizco y el conformado con moldes o el torneado. Por ello, se plantea como una experiencia concreta de aprendizaje, y puede enriquecer el currículo formativo en centros docentes de Educación Especial, o bien en unidades específicas de Educación Especial de centros de régimen ordinario, que dispongan de instalaciones para la práctica de la cerámica artística.

**Pedro Javier Albar Mansoa, Lorena López Méndez, M^a
Victoria Martínez Vérez**

***Memorias de Mujer: Historias de vida del género femenino
vista a través del Cine***

Universidad Complutense de Madrid

El presente trabajo narra el desarrollo del proyecto y resultados generales en torno al conocimiento y evolución de tres generaciones diferentes de estudiantes del Máster Universitario en Educación Artística en Instituciones Sociales y Culturales (MEDART) de la Facultad de Bellas Artes, Universidad Complutense de Madrid.

El proyecto consta de varias fases, la primera es Preparatoria, las alumnas eligen a personas de al menos 3 generaciones diferentes para proponerles el proyecto. La segunda es Fase Reflexiva Previa donde se propone una reflexión individual y personal sobre los aspectos centrales que construyen el género y qué significa ser mujer. La tercera es el visionado de tres películas: Las chicas de la Cruz Roja, Todo sobre mi madre y Mi vida sin mí. Al terminar de visionar cada película, se contesta una serie de cuestiones en torno al rol de la mujer en las tres películas, cuestiones en torno a rasgos, características y comportamientos.

Seguidamente, se responden a una serie de preguntas para profundizar en la evolución de la construcción social del género en torno a las siguientes preguntas: ¿Cómo eran las mujeres antes y como son ahora?; ¿Qué aspectos positivos tienen las mujeres de antes?; ¿Qué aspectos positivos tienen las mujeres de ahora?; ¿Con cuáles te identificas, con las de antes o con las de ahora?

Por último, se solicita plasmar mediante una obra artística audiovisual el concepto personal de mujer, teniendo en cuenta todos los aspectos que se han señalado anteriormente.

Manuel Pérez Valero

Con las manos en la mancha

Universidad de Granada

La videocreación presentada es un recurso propio que funciona como detonante en el futuro profesorado para que comprendan que la Educación Artística Contemporánea debe abandonar los territorios comunes y adentrarse en la experimentación. Se trata de una performance que aúna pensamiento, pintura, teatro y sobre todo cocina. La cocina es una excusa que permite explorar, expresar y plasmar lo que se hace y realiza durante el camino hacia la Obra Artística en mayúsculas. Es conocida la idea de que la cocina es un arte, es una experiencia renacentista, en ella se reconocen elementos artísticos relacionados con el mundo plástico y visual, y a su vez elementos naturales que finalmente aparecen en la representación. Todo esto nos conduce a reflexionar, discutir, dialogar, pensar sobre ese doble camino que lleva la alta cocina entre lo meramente gastronómico y una actitud artística propia de una vanguardia. ¿A veces no construyen platos como si fuesen una pieza pictórica o escultórica? Pues empecemos a “comer” en las paredes y volvamos a ocupar esos espacios que se habían quedado vacíos.

Víctor Murillo Ligorred, Nora Ramos Vallecillo

El laberinto: una propuesta de intervención en aula para el alumnado del grado de magisterio de primaria centrada en el museo como espacio expositivo inmersivo

Universidad de Zaragoza

La educación artística contemporánea en los grados de magisterio de la Universidad de Zaragoza, dentro de la asignatura de Educación visual y plástica del segundo curso de la especialidad de Primaria, aborda en su programa, el tema del museo como espacio educativo. Un tema de plena actualidad en la educación no formal de los individuos que, en el caso español, cubre un vacío importante que la educación artística formal no alcanza, con propuestas innovadoras y contemporáneas donde el diálogo entre el pasado y el presente “construyen significados” a partir de las interacciones entre los objetos, las ideas y las sensaciones (Silverman, 1999). Actualmente, “el museo es un espacio que genera nuevos modos de sociabilidad” (Borja-Villel, 2010, p. 20).

En este sentido, la emergencia e irrupción de nuevos imaginarios, como los deepfakes digitales, son incorporados a los recorridos expositivos, claro es el caso de la bienvenida de Salvador Dalí a la exposición Dalí Lives del museo San Petersburgo de los Ángeles, u otro tipo de exposiciones inmersivas, como la última que ha visitado Madrid, titulada Klim MAD, donde la realidad aumentada y expandida sumergen al espectador en una experiencia y vivencia única. Ejemplos como son las exposiciones inmersivas de Frida Kahlo o la de Van Gogh, son el punto de partida de este proyecto piloto que presentamos, realizado con nuestro alumnado. Por tanto, el objetivo principal es la que aborden el diseño de un recorrido expositivo de la obra de un artista, o una temática, que el alumnado elige libremente, fundada en la idea de laberinto.

La metodología es la de investigación-acción. De las tres dimensiones esenciales que presenta esta metodología, desplegada en formación, acción e investigación, la creación artística en la planificación de un recorrido expositivo no lineal, inmersivo y experiencial se plantea como una herramienta de trabajo muy adecuada. Abordamos la idea de espacio, de representación y creación en un alumnado que necesita ser consciente de las dimensiones espaciales, expositivas, inmersivas y experienciales que tiene a su alcance como futuros docentes de primaria.

Este trabajo se presenta como una propuesta piloto donde mostramos algunos de los trabajos del alumnado con propuestas expositivas donde el diálogo de la obra con el espectador trasgrede lo convencional. A partir del ejemplo de la exposición inmersiva de Van Gogh Lives en Barcelona, concretamente, con la muestra de los girasoles y también el cuarto infinito, donde los girasoles, se multiplican por el efecto de los espejos que hay en paredes y techo, dando una sensación de universo que envuelve al espectador.

Jaidy Astrid Díaz Barrios

El estado sordo de la escucha. Una pregunta desde el arte

Universidad Nacional de Colombia

Existe un habitus aural que pasa desapercibido por nuestros oídos. Un habitus aural enraizado en la uniformidad de nuestros ecosistemas sociales, en las repeticiones invasivas musicales y sonoras de los medios de comunicación, y por las políticas estéticas y económicas de las instituciones de gobierno. Esta raíz germina fácilmente ante la falta del estímulo a emprender el ejercicio de la voluntad que significa escuchar. Estas circunstancias sugieren que nuestra educación sonora se establezca en registros muy cortos y casi siempre musicales. El grupo Pensar sonido, pensamiento y creación, dirigido por Jaidy Díaz, es un espacio que busca des-habituarse a la escucha para más bien convocar el extrañamiento de los actos sonoros para ampliar el rango de la escucha e incluso de la percepción. Un extraño desbarajuste del cuerpo: escuchar con los ojos, ver con los oídos y percibir con esfuerzo, abren preguntas a un cuerpo tanto colectivo como individual que se recompone y entiende las dimensiones de escucha como un sistema de valores políticos y estéticos únicos, enraizados en la propia experiencia del mundo. De-colonizar nuestra escucha significa perforar la homogeneidad de la oreja colectiva; perforación griega, en su forma teatral, que admite la convivencia de lo heterogéneo, lo polifónico e incluso lo ruidoso. Abrir la oreja a la escucha, significa desatorar siglos de historia musical de nuestra percepción, agrietando canales perceptuales rancios para iluminar fenómenos singulares en los que el cuerpo-escucha deviene su propio agente de territorios, memorias, materiales y poéticas audibles únicas. Fijar los límites de la escucha así como sus posibilidades e imposibilidades es excluyente puesto que en el habitus uno se excluye de lo que está excluido.

Con poca atención sobre nuestra educación aural, enmarcada históricamente como algo reservado a las y los profesionales de la música, a finales del siglo XX y aún hoy, el debate por la conquista de los territorios expandidos expansiones, nos encarga habitar la sospecha y la apertura; la sospecha de los límites de los sentidos, el cuerpo y las disciplinas, y, la sospecha de las herencias de la modernidad que impulsó clasificaciones, taxonomías de formatos, géneros, y prácticas en una ansiedad determinista de polaridad y binarismo.

Desde nuestro lugar de activación de la escucha, Bogotá, en medio de las prácticas de creación interdisciplinar independientes y de los procesos de formación artística de la maestría interdisciplinar de teatro y artes vivas, la escuela de artes plásticas y visuales y la Société Pitouch, acogemos la escucha como fenómeno político, ético y estético. Sus figuras predominantes: el Escuchatorio y los laboratorios de creación ofrecen resistencia a una escucha unificada haciendo ruido a nuestra experiencia sensible que deriva en procesos de creación y acción poética únicos.

Algunos elementos prácticos y conceptuales de estas experiencias con la materia sonora como sustancia de creación, y de la escucha, esperan ser puestos en relación con ustedes.

Rubén Marín Ramos

Estrategias reduccionistas en el cine de no ficción

Universitat Politècnica de València

En esta comunicación titulada *Estrategias reduccionistas en el cine de no ficción*, abordaremos algunas de las fórmulas reduccionistas empleadas en el dilatado campo de la no ficción, como la limitación a una única toma, la realización de listas o catálogos, el abandono de la cámara, la omisión del montaje o la apropiación de películas a las que no se les ha hecho ningún tipo de modificación. Estrategias que veremos a través de piezas radicales, tanto en su forma como en su aproximación a lo real, que desafían las convenciones del cine documental y se vinculan con otras prácticas artísticas. A su vez, estas fórmulas reduccionistas ayudan a que una persona sin una preparación específica o sin un talento determinado, se pueda entender a sí mismo como cineasta o realizador y, que, el acceso a hacer cine, que tradicionalmente ha estado sólo al alcance de unos pocos, sea mucho más accesible desde un punto de vista económico y práctico.

Iris Jugo Nuñez-Hoyo

Liderazgo cultural: el papel de los artistas en la resiliencia de Europa

Universidad Complutense de Madrid

El liderazgo cultural es una corriente relativamente nueva que empieza a sonar con fuerza en nuestra actualidad. Se define por dar nuevos roles a la cultura, por poner el foco en los artistas como agentes de cambio social (change-makers) y gestores de proyectos colectivos. Esta corriente busca, además, utilizar herramientas artísticas, potenciar la creatividad para la resolución de problemas y generar nuevas manifestaciones que calen en la sociedad civil. De esta manera se posibilita caminar hacia la consecución de los Objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de manera conjunta. En esta propuesta de comunicación tratamos de iniciativas en que los artistas lideran cambios y mejoras sociales, desde su perspectiva como investigadores, creadores y generadores de nuevas narrativas.

Iris Jugo Nuñez-Hoyo es violonchelista, docente e investigadora y hay estudiado dentro y fuera de España. Iris es una de las dos representantes de España (Universidad Complutense de Madrid) en el programa Europaeum liderado por la Universidad de Oxford en unión con otras 9 universidades europeas de primer orden. Este programa colabora con las instituciones europeas para dar nuevas visiones sobre el futuro de Europa y nuevas opciones para la resolución de problemas. Desde esta posición privilegiada y dentro de su investigación en liderazgo cultural, nos contará los retos que, desde el grupo de expertos de dicho programa, se han establecido como prioridades en el seno de la EU. Todo ello evidencia la potencialidad de nuestro trabajo como artistas y educadores dentro de este panorama global. Atiende, además, a la creación de una identidad europea basada en sus valores culturales, el desarrollo de la empatía y el pensamiento crítico.

Después se mostrarán algunas acciones que se desarrollan en Europa y Latinoamérica en las que educadores, creadores, músicos, artistas ayudan a liderar la mejora social y a paliar las desigualdades.

En el campo del liderazgo cultural sabemos que “sin igualdad no es posible hablar de sostenibilidad”, y esa sostenibilidad pasa por incluir a la cultura de las comunidades y regiones.

La comunicación mostrará también el inicio del proyecto “Made in Europe”, donde los artistas e investigadores serán agentes fundamentales para liderar programas enfocados a la participación ciudadana. Todo ello para ayudar a debatir sobre la identidad europea basada en la protección y desarrollo de la cultura, la solidaridad y en la creación de proyectos sociales.

Como artistas debemos ser conscientes de todo lo que podemos aportar si queremos hacer de nuestro entorno un lugar más sostenible, más igualitario, más plural y tolerante, desde la cultura. Como educadores e investigadores es el momento de llevar a la acción a la juventud, la práctica creativa como forma de resiliencia y fuente de resolución de problemas presentes y futuros.

Ana Isabel Calero Castillo, Ana Carrasco Huertas, Eva Vivar García, Ana María López-Montes, Teresa López Martínez, Ana García Bueno

Reproducción de policromías en yeserías medievales como estrategia educativa

Universidad de Granada

Con el paso del tiempo, tanto la degradación como las múltiples intervenciones que sufre nuestro patrimonio van modificando su imagen, dificultando el entendimiento de sus materiales y técnica originales y proyectando una idea equivocada de cómo eran. Uno de los ejemplos más claros en este sentido es el de las yeserías medievales, que en la actualidad aparecen de color blanquecino, grisáceas o de colores tierra, una imagen muy alejada de la rica policromía que tenían en su origen. La pérdida de estas policromías se produce por el paso del tiempo, debido tanto a los problemas de conservación de la técnica original, pero también a las distintas intervenciones posteriores, muchas de ellas realizadas por cambios en el gusto de la época (encalados, repolicromados, entre otros).

Teniendo en cuenta esta premisa, desde el Grado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Universidad de Granada, nos planteamos la necesidad de recuperar y dar a conocer la imagen real de estas decoraciones tan presentes en nuestro patrimonio. Para ello hemos propuesto la reproducción de ejemplos policromados de yeserías medievales con modelos virtuales y réplicas en yeso. De esta manera, estos modelos generados servirían tanto de apoyo para la docencia impartida en nuestro grado, como para difundir a la sociedad la verdadera apariencia de estas decoraciones.

La metodología seguida en este trabajo parte de una investigación rigurosa acerca de los métodos y materiales empleados en época medieval. Por una parte, se ha centrado en la revisión de artículos científicos sobre los materiales identificados en este tipo de revestimientos, de documentación gráfica antigua como dibujos; y por otra, en la observación directa de los restos conservados. Una vez en este punto, se estableció la posibilidad de trabajar a partir de modelos de escayola comerciales que reproducen los motivos decorativos de época musulmana. A partir de la información obtenida en la primera etapa de revisión, se ha planteado la creación de distintas hipótesis virtuales de policromías, gracias a las técnicas de texturizado digital. Para ello se ha trabajado sobre modelos digitales tridimensionales, obtenidos directamente de estas decoraciones mediante tecnologías de documentación digital. Una vez valoradas las distintas posibilidades, se han reproducido las policromías directamente sobre las réplicas en yeso, utilizando la técnica original.

Las reproducciones realizadas han demostrado ser de gran utilidad para dar a conocer la técnica original de las yeserías medievales en la docencia del Grado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales. A partir de ellas los alumnos han podido conocer los colores originales de estas decoraciones, así como la técnica empleada. En el futuro, además, pretendemos utilizar estas piezas como modelos de restauración sobre los que simular alteraciones y realizar pruebas de tratamientos, antes de efectuarlos sobre las obras reales. De esta manera podemos concluir que implementar este tipo de estrategias educativas tiene resultados muy positivos, ya que redundan en un mejor conocimiento de la imagen de nuestro patrimonio, así como en su conservación y preservación para las generaciones futuras.

Magdalena Castejón Ibáñez

Propuesta metodológica para la conexión entre la educación artística formal y no formal: la asignatura de “Museos y exposiciones como propuestas educativas”

Universidad de Murcia

La presente comunicación expone la metodología llevada a cabo durante el curso 2021-2022 en la asignatura denominada “Museos y exposiciones como propuestas educativas” de la mención de Recursos educativos para la escuela y el tiempo libre del Grado en Educación Primaria de la Universidad de Murcia. El objetivo de la metodología innovadora desarrollada fue conseguir conectar los ámbitos de la educación formal (estudiantes del Grado en Educación Primaria y futuros maestros) con las prácticas educativas no formales presentes en espacios culturales como los museos.

En la planificación previa de la materia se tuvo como prioridad que la teoría estuviera directamente vinculada con la práctica, que ésta última fuera protagonista en el desarrollo de la asignatura y que la metodología de investigación fuera protagonista. Además, se planteó una evolución de la asignatura en la que se fueran introduciendo los conceptos teóricos progresivamente, acompañados de la puesta en práctica de estos, acompañada de una evaluación continua de los procesos educativos y una valoración final de la práctica docente desarrollada. Las diferentes acciones realizadas a lo largo de la asignatura hacían hincapié en el análisis y la reflexión crítica en torno a las prácticas educativas actuales entre escuela primaria y espacios museísticos, descubriendo en dichos procesos las infinitas posibilidades que las instituciones culturales tienen para fomentar la educación de las artes y el patrimonio en la etapa escolar, más allá de las tradicionales visitas guiadas.

Los resultados del proceso de trabajo de los estudiantes demostraron cómo el concepto de museo como espacio educativo fue transformándose de forma positiva desde el inicio de la materia hasta su conclusión, siendo capaces de diseñar y plantear propuestas innovadoras en las que la colaboración entre educación formal y no formal sería clave.

Clara Hernández

Black Mountain College: las artes como núcleo de la educación

Universidad Complutense de Madrid

A través de este póster, el objetivo es presentar el caso de la escuela Black Mountain College, fundada en 1933 en una zona rural de Carolina del Norte, y que supuso un innovador experimento educativo que colocó a las artes en el centro de la educación general. A pesar de la escasa duración de la escuela (cerró en 1957), su legado se mantuvo en muchos de los artistas y estudiantes que se formaron en ella, así como en un modo particular de entender el papel de las artes en la educación y en la sociedad.

Desde la perspectiva de Black Mountain College, se entendía que las artes debían estar integradas en la vida cotidiana, como una práctica exploratoria y transformadora. Y en el contexto de la escuela, la educación artística, estructurada principalmente por Josef Albers (artista y antiguo docente de la Bauhaus), estaba orientada a preparar a los estudiantes para la acción en el mundo real y para que lo aprendido de esta manera fuera aplicable en cuestiones de toda índole en la vida real. La importancia que se le daba al arte como columna vertebral del proceso educativo no significaba que el objetivo de la escuela fuera generar artistas (que también), sino que se buscaba potenciar, a través del arte, la capacidad creativa de cada estudiante.

Uno de los pilares sobre los que se sustentaba esta manera de entender la educación se encuentra en las teorías de John Dewey. La teoría del conocimiento de Dewey se apoyaba sobre el concepto de la experiencia, entendida como aquello referido al intercambio entre un ser vivo y su entorno, frente a la idea de una educación basada en la mera acumulación de contenidos. El aspecto experiencial y experimental de las artes, así como el conocimiento que a través de estos medios se podía proporcionar al estudiante, hizo que estas se situaran, en esta escuela, en el centro de la educación en vez de en los márgenes, como solía ocurrir en la educación tradicional.

Por este motivo, analizar el caso de Black Mountain College resulta de gran interés para valorar las distintas ideas que se han generado en torno al papel de la educación artística en la época contemporánea y el rol social y cultural que se le ha otorgado en distintos contextos

Rodrigo Meneses Gutiérrez, Eduardo Castillo Medina, Julio Aguilera del Toro, Juan Pablo Meneses Gutiérrez

Proyecto de investigación artística PIA

Universidad Autónoma de San Luis Potosí

La investigación artística permite a los artistas evidenciar metodologías que aplican en el desarrollo de un proyecto determinado. Dentro de los elementos clave se encuentran: estrategias, proceso de producción, proceso creativo, documentación y salidas. El llevar un registro de lo anterior es fundamental para comprender de manera global el cuerpo de trabajo y declaración de artista, así como para tomar decisiones en cuanto a las rutas visuales que debe llevarse a cabo. Es importante mencionar que no existen metodologías fijas, por el contrario, cada proyecto exige el implementar nuevas rutas de producción. De esta manera con cada proyecto se reconfiguran parte de los elementos metodológicos a implementar.

En la licenciatura en arte contemporáneo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México se contempla desde el primer semestre el desarrollo en menor o mayor complejidad un Proyecto de investigación artística denominado por sus siglas como PIA.

El PIA permite al estudiante registrar de manera precisa todo el desarrollo de su proyecto, desde la configuración de una idea a la producción de piezas artísticas. Es el compilado de productos teórico-prácticos donde se evidencia su trabajo y uno de sus principales objetivos es ser una herramienta que le permite al estudiante hacer una reflexión crítica organizada de su trabajo. Está compuesto por un documento que describe antecedentes, objetivos, descripción, justificación y conclusiones del tema que abordan. De manera simultánea desarrollan instrumentos en los que se evidencia la investigación, exploración, experimentación y concreción del producto artístico (pieza).

Con el paso de los semestres los PIA hacen muestra de todos los proyectos desarrollados en el trayecto de sus estudios. Lo que facilita dar seguimiento preciso al proceso de las piezas para ubicar las constantes en temáticas, materiales, estrategias, etc.

Para hacer un análisis sobre su producción, en sexto semestre de dicha universidad, se lleva a cabo el Coloquio de estudiantes donde cada alumno centra su ponencia respecto al cuerpo de trabajo y art statement (o declaración de artista) de su producción artística realizada del I al VI semestre. Este ejercicio permite que el estudiante construya proyectos de mediano plazo con elementos de producción más sólidos y lo prepara para los dos últimos semestres (séptimo y octavo) donde hacen su tesis con un proyecto de investigación artística de una año de duración. El perfil de los proyectos de investigación artística tiene relación directa con los talleres de producción Bidimensional, Tridimensional y No objetual planteados desde la producción artística multi e interdisciplinar. En general los proyectos giran alrededor de la instalación, arte expandido, vídeo y performance desde elementos tradicionales y cruces con ingeniería con Arduino, programación, etc.

Si el proyecto lo requiere podrán tener un énfasis que buscan dialogar con áreas que rodean la producción artística. Algunos de los énfasis son:

- Curaduría
- Museografía
- Crítica de arte
- Gestión cultural
- Administración cultural
- Pedagogía del arte
- Historia del arte

Como conclusión el PIA es un instrumento de reflexión y evidencia que permite desarrollar proyectos de alcance inmediato, mediano y largo plazo. Dándole las herramientas para participar en concursos, becas, etc. antes de egresar y comenzar una trayectoria

Mª Isabel Soler Ruiz, Anabel Caraballo Fuentes, Paula Garra Crespo

Reflejos de lo intangible

Universidad de Granada

Hay recuerdos infantiles que nos marcan como artistas. En nuestro imaginario, una niña recorre los pasillos de su casa con un espejo en las manos: no ve el suelo que pisa sino el techo que sobrevuela a cada paso. El espejo, espejito mágico, te devuelve lo que quieres ver, atrapa tu mirada y te muestra el alma. Ni Platón ni Plotino te ofrecerán su alma en el espejo, sólo tú en el acto de caminar con un espejo en tus manos podrás ver una nueva realidad, un nuevo paisaje que transforme lo cotidiano o que cambie tu viaje, sólo tú podrás dar forma al vuelo imaginado.

Robert Smithson en Incidentes del viaje-espejo en el Yucatán, David Le Breton en El Elogio del caminar y Mathieu Kessler en El paisaje y su sombra nos unen en esta investigación. El diálogo con el espejo caminante, los reflejos del viajero incansable, se grabarán en una vídeo-creación desde distintas partes del mundo con la intención de disolver fronteras y catalizar la mirada.

A partir de la presentación en el Congreso CIVARTES II se invitará al público a grabar su propio vídeo y a compartirlo con los demás en una plataforma creada a tal efecto.

Begoña Yáñez-Martínez

La pareidolia como estrategia de observación creativa del entorno visual

Universidad Complutense de Madrid

La experiencia se enmarca en un entorno de educación superior, el máster en Educación Artística en Instituciones Sociales y Culturales, con un alumnado de procedencia diversa: Bellas Artes, Historia del Arte, Restauración, etc. Esta diversidad supone una pequeña barrera en la solicitud de desarrollos creativos como resultado de las propuestas prácticas ya que no todos cuentan con la misma formación práctica. La asignatura, Estrategias de Arte, trabaja los movimientos artísticos conectados con el juego y la educación. Y es desde esa actitud lúdica de muchos artistas, desde donde surge la necesidad de establecer puentes conceptuales de lo aprendido con nuestro entorno y nuestra capacidad creativa. En este caso la propuesta tiene como objetivos jugar con el azar y la percepción, entrenar la mirada y hacer de nuestro entorno visual cercano una fuente de inspiración creativa. ¿Qué hay más allá de un enchufe, una sombra o un desagüe? Es habitual ver formas en las nubes, pero si educamos nuestra mirada podemos encontrar imágenes verdaderamente imaginativas que ayudan a equilibrar la creatividad de todos los perfiles de alumnado. El fotoensayo que presento como propuesta es una narrativa visual construida desde las pareidolias captadas y compartidas en la asignatura. Estas imágenes y la gran participación en esta actividad voluntaria son dos conclusiones favorables al desarrollo de la experiencia.

Ana Reyes Pérez, Marta Durbán García, Teresa Espejo Arias

Técnicas tradicionales de encuadernación japonesa en la práctica docente

Universidad de Granada

La aplicación de técnicas tradicionales japonesas en la conservación y restauración del patrimonio gráfico y documental de occidente es una tendencia predominante entre los profesionales del sector, tanto por los buenos resultados que ofrecen los procedimientos y materiales empleados como por los principios que las caracterizan. Entre estas técnicas destaca la encuadernación japonesa, la cual ofrece ciertas similitudes con la encuadernación de documentos de archivo en occidente. El estudio de la relación existente entre ambas se establece como una herramienta de innegable utilidad para el conservador-restaurador en tanto que ofrece diferentes alternativas de montaje basadas en la simplicidad de los tratamientos y el respeto por el envejecimiento natural del objeto, en consonancia con el criterio de mínima intervención del original. Este acercamiento entre dos contextos que podrían considerarse contrapuestos, oriente y occidente, supone un gran enriquecimiento no solo desde el punto de vista de la salvaguarda del patrimonio, sino también desde una perspectiva artística en la que la encuadernación va más allá de lo estrictamente funcional estableciéndose también como un medio de expresión decorativa.

La técnica de encuadernación japonesa más típica (fukuro toji) presentaba en origen diferentes variantes en relación con el cosido de los folios, siendo la más común el de cuatro agujeros (yotsume toji), la cual se transforma y aumenta su complejidad con patrones decorativos más elaborados en las técnicas de kangxi, asa-no-ha-toji y kikko toji. La industrialización de los procesos en el siglo XIX acaba desplazando a estos métodos tradicionales a casos muy específicos, entre ellos, la conservación y restauración de documentación histórica.

Bajo este contexto, docentes e investigadores del Grado en Conservación y Restauración de la Universidad de Granada planteamos el interés de dar a conocer entre el alumnado las técnicas tradicionales de encuadernación japonesa con la intención de impulsar y fomentar su aplicación en la posterior práctica profesional. Para ello, partimos de una exhaustiva investigación acerca de los materiales y técnicas empleadas tradicionalmente, tomando como principal referencia las indicaciones de Kōjiro Ikegami, el que fuera encuadernador del Instituto Nacional de Investigación de Bienes Culturales y Museo Nacional de Tokio. Posteriormente, y en base a la información obtenida, se realizan esquemas gráficos y animaciones sobre los cosidos más comunes de cuatro puntos o agujeros para, a continuación, poder reproducirlos sobre modelos reales de manera sencilla pero precisa y fidedigna con el original. Finalmente, estos procedimientos se registran en vídeos explicativos que, a modo de material docente, detallan los materiales, herramientas y pasos necesarios para poder replicar con exactitud cada una de estas encuadernaciones.

Toda la documentación y materiales digitales generados como resultado de esta investigación constituyen una herramienta de gran utilidad para la docencia impartida en el Grado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales, pero también para otros planes y estrategias educativas que encuentren en la encuadernación tradicional japonesa un recurso de expresión artística o testimonios materiales de cuestiones históricas, culturales, sociales e incluso antropológicas en el análisis de las diferencias y similitudes existentes entre oriente y occidente.

Ángela Barrera García

Estrategias didácticas de acercamiento a las narrativas audiovisuales no lineales desde la creación artística y los sentidos

Universidad de Granada

Hoy en día estamos empapados continuamente por el empuje de las nuevas tecnologías, y son ya una extensión de nosotros mismos. Registramos nuestra voz con solo deslizar el dedo y acaraciamos las pantallas en busca de nuevas imágenes, a la espera de que un sonido o una luz parpadee, la notificación que entra. Somos sensoriales, y la tecnología se amolda cada vez más a nuestros cinco sentidos, ¿por qué no la enseñanza? En una sociedad cada vez más colonizada por el lenguaje audiovisual, resulta evidente la necesidad de incorporarlo al currículum educativo con motivo ya no solo de fomentar un pensamiento crítico hacia lo que se consume, sino para usarlo como una herramienta más de expresión e investigación. Hemos de lograr que el alumno-espectador abandone su rol pasivo para adoptar una posición activa y creadora.

Pero para que se consiga una verdadera integración de este lenguaje y de su capacidad plástica, primero hemos de romper la unidireccionalidad del aula y aproximarnos a él con lo que nos es más familiar: nuestro cuerpo y los sentidos. Además, necesitamos partir de un esquema narrativo en el cual la estructura no sea rígida y finalista, sino orgánica, no lineal, a fin de asemejarse mucho más a nuestra forma de pensar, la cual no se rige por una sucesión pautada de pensamientos.

Esta investigación es el resultado del ensayo de lo que podrían llegar a ser diferentes herramientas pedagógicas para acercarse desde un enfoque a/r/ tográfico a la propia creación, con motivo de implementarlas en un futuro en un contexto educativo formal. Su principal objetivo es familiarizarse con el lenguaje de la videocreación, aprovechando las posibilidades que nos dan las TICS para generar nuevas narrativas audiovisuales no lineales en las que el aprendizaje tenga un marcado matiz vivencial. Por tanto, este trabajo abre un entorno de reflexión orgánico que no cierra las puertas a seguir enriqueciéndose continuamente, al contrario, puesto que plantea las bases de un acercamiento a la alfabetización audiovisual desde la propia experiencia.

Eva Perandones Serrano, Vanessa Ruiz Martin

Formación y creación artística colaborativa utilizando herramientas de pintura en Realidad Virtual

Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital

Nuevas herramientas de creación artística permiten a los artistas y estudiantes de arte crear obras en Realidad Virtual. Nuevas formas de proyectar, de idear, de soñar y plasmar mundos fantásticos, de reivindicar social o culturalmente se están abriendo paso en los últimos años.

Actualmente ya es asequible acceder a la tecnología que nos permite crear dibujos y pinturas en un entorno tridimensional. Para los artistas estas herramientas implican un modo muy diferente de trabajar, ya que supone un gran cambio en la manera en que percibimos la obra e interactuamos con ella al ser un espacio inmersivo, al esculpir el espacio y dibujar en tres dimensiones.

Cuando un artista se enfrenta por primera vez a dibujar con un pincel en el espacio y descubre como su trazo en el aire deja huella sin necesidad de un soporte bidimensional (físico o digital), se enfrenta a una experiencia creativa diferente a la que ha conocido hasta ese momento. La innovación y la experimentación con técnicas y materiales completamente novedosos potencia la imaginación, la exploración, la interacción, el estímulo y la visualización, los cuales son características elementales dentro del proceso creativo que animan al artista a alejarse de su zona de confort.

Desde U-tad, Centro Universitario de tecnología y Arte Digital, entendemos la formación del artista digital como una formación que debe permitir a los estudiantes partir de una base tradicional para llegar a explorar los nuevos lenguajes y herramientas de vanguardia que, si bien están en un momento incipiente tecnológicamente hablando, es previsible que evolucionen en los próximos años ofreciendo un nuevo paradigma creativo y artístico.

El estudio previo titulado “Utilización de herramientas de dibujo en Realidad Virtual y su potencial aportación en el aprendizaje del artista digital” arrojó resultados prometedores sobre la pertinencia y potencial de introducir herramientas de pintura en Realidad Virtual en las aulas del grado en Diseño Digital de U-tad. En base a dichos resultados, hemos realizado la primera experiencia de creación colaborativa entre alumnos de las asignaturas de dibujo bajo la temática de los cuatro elementos de la naturaleza. La experiencia ha sido realizada en un total de 20 horas de trabajo y ha permitido el trabajo con el software Tilt Brush y las gafas de Realidad Virtual HP Reverb materializándose en una obra artística colaborativa con interesantes aportaciones a la formación de los estudiantes.

**Nuria Rey Somoza, María Gil Gayo, María Dolores Claver
Martín, Ana Casla Puig**

***Consideraciones sobre procesos de mediación artística
para la promoción de la salud comunitaria en tiempos
de encuentro no presencial***

Organismo Autónomo Madrid Salud

Las condiciones y posibilidades de actuaciones profesionales desde la educación y mediación artística se vieron modificadas, en gran medida, por las consecuencias de la pandemia del COVID-19. En este contexto, las becas de Arte y Salud de Madrid Salud (España) han sido un soporte para poner en práctica alternativas o soluciones mixtas que pudieran dar respuesta a esta situación. Dentro de la estrategia “Madrid, una Ciudad Saludable”, que promueve estilos de vida saludable y entornos que apoyen la salud desde el trabajo comunitario, se incorporan en el año 2021 profesionales en Arte y Salud con un perfil enfocado a proponer escenarios que aúnen arte, salud comunitaria y nuevos medios digitales. Tras un año de labor, se pretenden rescatar en esta comunicación algunas consideraciones significativas derivadas de distintos procesos de reflexión, formación y experimentación.

Se localizan tres ámbitos clave a incorporar en estos procesos de mediación contemporáneos. Primero, aspectos de la cultura visual, concebida desde los planteamientos conceptuales del “giro visual”: enfocar las planificaciones e ideaciones desde el actuar de la imagen digital y sus teorías propias, que comprenden éstas como dispositivos activos y narrativos en sí mismos. Incluyendo, también, conceptualizaciones desde la alfabetización visual crítica a los procesos. En segundo lugar, aspectos técnicos como la formación o conocimiento en torno a los softwares de artes gráficas o las distintas aplicaciones interactivas para la dinamización. En tercer lugar, la aplicación de nociones de mediatización de la comunicación, en coherencia con las prácticas narrativas digitales, considerando tanto las particularidades de los distintos espacios online como las lógicas de construcción de mensajes visuales digitales (redes sociales, narrativas de la difusión y participación, comunicación interna, formatos posibles, audiencias a dirigirse, etc.). Por otro lado, se encuentran dos planos fundamentales sobre los que seguir experimentando en favor de procesos de mediación artística satisfactorios. Primero, los vínculos y afectos en procesos digitales no presenciales, atendiendo a los condicionantes de no interacción física y la potencial imposibilidad de corporeizar las acciones tal y como se concebían anteriormente. Y segundo, la cuestión acerca de la presencialidad, en la que la no presencialidad física no es sinónimo de ausencia, sino que el continuo habitar, socializar y actuar en entornos digitales en la vida cotidiana supone de por sí diferentes fórmulas para la producción de presencia. Como reflexiones finales, se pueden apuntar las siguientes: (1) Plantear los procesos siempre desde un enfoque crítico, con perspectiva constructiva, para ampliar las posibilidades mediadoras y la construcción de conocimiento compartido en torno a este tema; (2) En la medida de las posibilidades, construir equipos humanos (con los necesarios recursos no humanos) para abordar cada proyecto desde la interdisciplinariedad o la transdisciplinariedad y el sentir colectivo/comunitario; (3) En situaciones ideales, donde la presencialidad o no presencialidad es elegida, recurrir a las opciones más adecuadas y necesarias, integrando estos recursos o procesos como una posibilidad más que tiene el punto fuerte de relacionarse estrechamente con los modos de vida y de habitar la contemporaneidad.

Victoria Toribio-Lagarde

***Rosalía y su influencia a través de la Educación Artística.
La nueva ‘Venus’ de la actual cultura visual adolescente***

Universidad Internacional de La Rioja

Desde la publicación de ‘Malamente’, en mayo de 2018, la cantante Rosalía ha modificado el panorama audiovisual nacional e internacional con un estilo propio que ha causado impresión en la cultura adolescente. Estos factores han dado lugar a cambios culturales y sociales con los que la generación joven se identifica de inmediato, situando a Rosalía como una de las personas más influyentes de la primera mitad del siglo XXI en España. Desde esta perspectiva, la promoción de las tendencias creativas, que la cantante produce o representa, es cuidada al detalle, desde las publicaciones en los medios de comunicación y redes sociales, hasta la propia personalidad de la artista en apariciones mediáticas.

Teniendo presentes estos datos, y situando la cultura visual adolescente como un medio de conocimiento del alumnado en educación artística, se ha querido estudiar la actualidad de este referente adolescente para su propuesta como recurso educativo en el aprendizaje del arte y conocimiento del alumnado. Desde este punto de vista, Rosalía ha publicado recientemente su tercer álbum discográfico bajo el título ‘Motomami’, causando todo tipo de sensaciones entre el público adolescente. Debido a ello, se ha querido centrar toda la atención de este estudio en la portada del disco y en las alusiones culturales que ha suscitado entre los usuarios de ‘Twitter’. En este sentido, se ha realizado un análisis de contenido de esta red social mediante una metodología cualitativa, para observar la opinión general de la juventud y comprobar las posibilidades artísticas, sociales y culturales que un referente o ídolo juvenil puede crear en la transmisión de la enseñanza de la educación artística. A este respecto, se ha comprobado el aspecto de la artista en la portada de este álbum y cómo la mayor parte de las comparaciones por parte de los seguidores están relacionadas con la obra de arte ‘El nacimiento de Venus’ de Botticelli. Se concluye así que estos seguidores pasarán a ser prosumidores del contenido que ha generado este ídolo musical —ya que producen nuevo contenido y a su vez lo comparten y consumen con el resto de espectadores—, y que, de forma indirecta, han debatido sobre arte a través del estudio de una portada discográfica, por lo que el análisis establecido muestra y aprecia las posibilidades educativas que tiene el análisis de un ídolo adolescente en la transmisión y asimilación del arte y en la consecución de la empatía que el profesorado actual merece para ejercer la labor docente.

María Dolores Gallego Martínez

De la pintura site a la obra audiovisual. “Cuerpos Coloreados”: un proyecto de investigación y creación artística contemporánea para la educación patrimonial

Universidad de Almería

“Cuerpos Coloreados” es un proyecto multidisciplinar y está compuesto por una obra de pintura site –a modo de instalación artística efímera– y una obra audiovisual –a modo de documental de la acción artística y como material didáctico para el aula–. Desarrollado durante varios meses, entre mayo y septiembre de 2018 en el Claustro de Santo Domingo del Archivo Histórico Provincial de Jaén capital (edificio BIC), el proyecto en su globalidad se realizó a través de diversas fases de trabajo como son: la investigación, la educación/formación, la creación artística y la difusión/transferencia del conocimiento generado en diversos eventos (académicos y culturales) hasta el día de hoy.

La primera fase de investigación se centró en pesquisar, por un lado, sobre los posibles materiales pictóricos textiles y sintéticos para una adecuada conservación, tanto de la obra como del edificio monumental utilizado como lienzo. Por otro lado, la investigación también se focalizó en el estudio de la historia, las formas y el estilo arquitectónico del edificio. De este modo, nos embarcamos en la investigación y el conocimiento del pasado y presente de la ciudad de Jaén. Así, el estudio de esta obra patrimonial resultó ser una estrategia educativa para aprender y entender diversas particularidades locales en torno al territorio, la identidad, la cultura y la sociedad jiennense.

Posteriormente, se llevó a cabo la fase de investigación y creación artística in situ, primero a través de bocetos y, seguidamente, mediante la generación de la obra a gran escala que fue inaugurada en la Noche en Blanco de Jaén 2018, un evento cultural donde las obras de arte contemporáneo dialogan con la ciudadanía y su entorno. Más allá de la mediación cultural realizada en el evento por la propia artista jiennense y autora de esta comunicación, y tras llevar a cabo diversas visitas guiadas, se decidió concluir el proyecto en su globalidad con una obra audiovisual a modo de documental artístico.

Esta nueva obra-documento, que presentamos al II Congreso Internacional Virtual de Artes – CIVARTES 2022, preserva así la pintura site efímera ya destruida y sirve, tanto a la autora como a otros profesionales (artísticos y educativos), como material tanto didáctico como de difusión del proyecto. De este modo, el proyecto nunca se desvanece y siempre sigue inspirando y educando a las nuevas generaciones (y a la sociedad en general) de la importancia de la creación artística contemporánea como herramienta educativa y reflexiva, pero también como medio de expresión y comunicación, tanto social como personal. Por ello, además, “Cuerpos Coloreados” es un proyecto que pretende poner en valor y visibilizar una de las provincias menos conocidas de Andalucía, como es Jaén, pero que atesora un gran patrimonio de incalculable valor a nivel internacional.

Telma Barrantes Fernández, María Ángeles García Gil

Posibilidades y retos del uso de la plastilina en Educación Plástica como método de aprendizaje

Universidad de Extremadura

En esta comunicación presentamos una experiencia realizada con alumnos de 3º del Grado de Infantil, enfocada a la creación de un museo en miniatura tridimensional con obras realizadas con plastilina. Basándose en la obra pictórica de distintos artistas, los discentes representan de forma volumétrica dichas creaciones, presentando su trabajo mediante la simulación de un museo donde éstas son mostradas a los turistas.

Esta actividad tiene tres objetivos principales. Primeramente, ampliar los recursos didácticos y prácticos ofrecidos por el material seleccionado, en este caso la plastilina. En segundo lugar, identificar los artistas seleccionados por el alumnado objeto de estudio; y, en tercer y último lugar, observar la capacidad de organización y desempeño de un proyecto grupal.

Para este estudio han participado 68 alumnos divididos en cuatro grupos: M1, M2, L1 y L2. La actividad se desarrolló durante 4h, dividida en dos días diferentes con sesiones temporales iguales. Los grupos M1 y M2 realizaron la actividad primero, mientras que los grupos L1 y L2 lo hicieron la semana siguiente. Cabe a mencionar que únicamente 27 han decidido formar parte del estudio. Dicha actividad ha sido realizada al final del curso académico.

La metodología utilizada es artística y activa. Los propios alumnos han registrado el trabajo de sus compañeros que más les ha llamado la atención a través de dispositivos digitales; en concreto, con fotografías. Los resultados manifiestan que el alumnado ha descubierto las posibilidades del uso de la plastilina en el aula, reconociendo la posible aplicación con el alumnado de infantil, más allá del mero entretenimiento. En cuanto a los artistas seleccionados para el museo encontramos los clásicos reconocidos por la historia del arte. Se observa que las alumnas y alumnos han cooperado y desarrollado la actividad siendo capaces de comunicarse para organizar un proyecto artístico, solucionando dificultades y enfrentándose a la exposición de sus trabajos desde una posición lúdica y divertida.

Como conclusión creemos que, a pesar de haber pretendido a lo largo del curso mostrar artistas y recursos más allá de los tradicionales, el alumnado sigue recurriendo a los más populares en la cultura general. Consideramos de vital importancia demostrar, desde la educación artística, las posibilidades de los materiales para que no se vean degradadas las posibilidades de los mismos a un mero recurso de relleno de tiempo residual en el aula. Las actividades artísticas y lúdicas son útiles para incentivar la cooperación y el desarrollo de habilidades que aumentan las capacidades del alumnado para trabajar en grupo, fomentar la creatividad y tomar decisiones de forma participativa y colaborativa.

Martha Patricia Espíritu Zavalza

Laboratorio juvenil de investigación a través de la práctica creativa con cartografías textiles. Una estrategia formativa en el contexto del bachillerato de la UdeG

Universidad de Guadalajara (México)

El laboratorio juvenil de investigación artística sigue la propuesta del proyecto internacional Cartografías textiles que coordina la APECV-Portugal, cuyo objetivo consiste en indagar el efecto que la realización artística con medios textiles tiene un impacto en la calidad de vida de las personas.

La acción que se realiza en el espacio del bachillerato de la Universidad de Guadalajara, con la participación de jóvenes estudiantes del bachillerato, propone una práctica con el fotobordado. El objetivo es una aportación para la formación integral de los jóvenes estudiantes para que se constituyan como sujetos agentes de cambio, en el marco de los principios sustantivos de la Universidad.

De corte educativo, este proyecto de investigación propone un programa formativo estructurado a manera de laboratorio germinal de investigación.

Los resultados parciales de la puesta en práctica muestran avances en los siguientes puntos: 1) la propuesta formativa y su seguimiento, 2) los modos de participación, 3) el énfasis en el proceso, 4) la producción creativa de los participantes y su contribución en la exposición en la red que participa en el proyecto internacional.

Irene Ortega López

Agitar cosas, chocar otras. Prácticas artístico-educativas de ejercitación en la incertidumbre

Universidad Complutense de Madrid

La presente propuesta pretende hacer un recorrido por algunas de las prácticas artístico-educativas desarrolladas durante los últimos dos años en el marco del proyecto “Torcer la lengua”, un taller experimental destinado a adolescentes que tiene como objetivo introducir a los participantes en dinámicas propias de la investigación y creación artística dirigidas a la exploración del humor y el absurdo. En este contexto, han destacado aquellas estrategias que propiciaban la búsqueda de nuevas relaciones de significación y sentido desde el choque o la puesta en contacto de elementos aparentemente contrarios e incongruentes entre sí. Desde la yuxtaposición de diferentes tipos de materiales: imágenes, textos, vídeos, audios..., así como desde la interrupción de las formas lógicas y habituales de pensamiento y la consecuente sensación de incomodidad que esto supone, se han activado nuevas formas de pensamiento y creación.

Lo que este choque produce es la inauguración de un espacio no reglado, de incertidumbre, en el que una debe atender a las singularidades de los elementos que tiene ante sí para intentar hacer pasar nuevos sentidos entre ellos. Esta operación aparentemente ligera o insustancial, implica poner en el centro de la praxis educativa una acción ligada íntimamente a la forma de conocimiento artística: el pensamiento por relación. Una forma de pensamiento cercana al “paradigma de inferencias indiciales” que proponía Carlo Ginzburg (1989), de singularidad en singularidad, en el que se ejercita la capacidad de atención tan denostada en la actualidad. En este ejercitarse en la incertidumbre, se van produciendo unas relaciones progresivamente más ingeniosas y acertadas, que amplían el conocimiento que se tiene sobre los elementos implicados.

Por otro lado, el carácter ilógico que estas prácticas producen, al irrumpir el canal de comunicación, abre un contexto autónomo de potencialidad, en el que todo lo imaginado, por caprichoso que sea, es posible, ya que no responde a una finalidad productiva. La apertura de este nuevo imaginario ficcional guarda un carácter transformador que encuentra el humor como una herramienta disruptiva capaz de subvertir los esquemas utilitarios y productivos impuestos en el contexto educativo, resultado de un capitalismo académico voraz, y que atiende, por el contrario, a los saberes que produce el propio hacer.

De este modo, la propuesta toma la forma de un fotoensayo que invita al lector/espectador a recorrer una cartografía hecha de los restos materiales de estas prácticas, desde sus propios deseos y subjetividades, que trazarán a su vez nuevas relaciones de sentido cambiantes y abiertas. Agitar estos materiales desde la mirada de cada una, en un proceso de ejercitación constante.

Rosalía Clemente Piélagos,

Educación artística a través de una MiniBAT de Rosa Sensat

Universidad de Barcelona

Las MiniBat son Bibliotecas Ambulantes Temáticas creadas desde la Asociación Rosa Sensat. Contienen una cuidadosa selección de libros alrededor de una temática específica. Formalizadas en maletas, están a disposición de las escuelas que lo soliciten. Amàlia Ramoneda, Bibliotecaria de la Asociación y autora de la selección, ha confeccionado dosieres para cada maleta: bibliografías agrupadas por módulos con epígrafes explicativos y un buen equilibrio entre los títulos de cada grupo lector: Educación Infantil, Primaria y Secundaria. Una herramienta facilitadora e inspiradora para docentes, bibliotecarios y mediadores.

La MiniBAT Camins i cruïlles trata el arte y los artistas a través de un compendio de álbumes y libros ilustrados con una gran variedad formal, visual, discursiva y apelativa. Una diversidad muy representativa del arte y sus discursos. Por ello, estos libros pueden acercar a mediadores no especialistas a reflexiones artísticas desde un formato más próximo que la sala de un museo y son una oportunidad de proyectar una mirada pausada, atenta y sensible sobre las imágenes (Palacios y Uyá, 2018).

Encontramos autores entre el valor social del arte y el valor estético de la educación (Fernández y Dias, 2016) que trasgreden lo que esperamos que un libro debería mostrarnos, como reta el propio arte. Prueba de ello son títulos como Mi Museo de Joanne Liu que nos incitan a cambiar la perspectiva frente a la experiencia estética. Obras como el Gran libro de los retratos de animales de Sjetlan Junakovic, que cuestionan la realidad entre falso documental y divulgación narrada (Garraón, 2003). Otros como El Bosco de Thé Tjong-Khing que suministra datos narrativos para construir una historia que nos permita conocer el conjunto de la obra (Díaz-Plaja, 2002), más allá del cuadro y desde un lenguaje únicamente visual. E imagiarios como Todo en un museo de Katy Couprie y Antonin Louchard donde una exquisita selección de piezas reta a nuestro bagaje visual sobre técnicas y posibilidades significativas de las imágenes.

Estos libros, además de ampliar la experiencia lúdica, comunicativa y artística de los lectores, amplían su intertexto (Lobato y Hoster, 2011). Nos ayudan así a impulsar la mirada creativa, generar extrañeza y activar la curiosidad; los motores de nuestros aprendizajes más significativos. En definitiva, esta MiniBAT resulta un recurso de altísima calidad para la educación artística.

Inés Bueno Pascual

Prácticas artísticas para trabajar las emociones con atención plena en población adolescente vulnerable

Universidad Complutense de Madrid

La creación artística colaborativa puede ser un gran detonante al diálogo. La presente investigación parte del desarrollo de cuentos colectivos poniendo como eje central las emociones. El proyecto surgió en colaboración con el Centro Joven de Madrid Salud con estudiantes de FP del centro Politécnico de Giner de Madrid, a raíz de unas prácticas del Máster de Educación Artística en Instituciones Sociales y Culturales de la UCM. Todo el proceso se desarrolló en unos talleres impartidos con un enfoque de educación artística desde la prevención y promoción de la salud en población adolescente vulnerable. Asimismo, el proceso artístico estuvo marcado por un gran consenso grupal de respeto de cada participante y de empoderamiento tanto de forma individual como grupal. Los grupos se conformaban principalmente de 10 participantes, hecho que permitía la personalización del taller y dedicar tiempo de calidad a cada persona.

Estos talleres estaban divididos principalmente en cuatro sesiones por grupo siguiendo la siguiente estructura: en la primera sesión se trabajó con el trazo para expresar diferentes sensaciones y emociones y se abrió el diálogo para analizar los resultados; en la segunda sesión se propuso al grupo el desarrollo de un cuento colectivo; en la tercera sesión se propuso la materialización de la historia por medio de ilustraciones propias; y, por último, se analizaba el resultado final. Durante todo el proceso se dio libertad de elección de temas a las participantes, lo que propició que de forma natural se fueran trabajando aquellos asuntos que interesaban más a cada grupo. Además, se observó como de forma transversal iban surgiendo debates a raíz del propio proceso de trabajo, de forma que terminamos hablando todas juntas sobre las emociones sin partir de una clase teórica.

El arte puede abrir un puente al diálogo que igual no se hubiera dado de otra forma. Fue impactante observar la evolución de cada grupo que partió del “no hablo de mis emociones con nadie” al “quiero seguir hablando de cómo me siento”. Cada participante ponía un pedacito de ella en los protagonistas de las historias y de forma indirecta iban tratando sus propias emociones sin transgredir los límites de la individualidad. Por ello, el arte facilitó la identificación de problemas emocionales y canalizó su puesta en común en el grupo.

Pablo Javier Pereira Hurtado

Dibujar antes de dibujar: la elección del formato a la hora de plantear una ilustración. Uso de formatos alternativos dentro del aula

Universidad de Almería

Durante la infancia, el dibujo es una herramienta natural de expresión a la que poder recurrir para comunicarse gráfica y plásticamente. A través de esta herramienta, es posible tanto representar la realidad que se percibe, como crear nuevas realidades a partir de la imaginación, pudiendo ver en este dibujo infantil que se sirve de la imaginación lo que podríamos considerar el primer contacto con el diseño de personajes y escenarios, y con la narración visual propiamente dicha.

A la hora de plantear un dibujo o una ilustración, elementos como el color, la línea y la composición son claves de cara a expresar una idea concreta. Sin embargo, en muchas ocasiones se suele pasar por alto la elección de un formato específico, que sería la primera decisión del dibujante a la hora de llevar a cabo la obra. Y es que el formato, ya desde su elección, está comunicando antes incluso de que se trace ni una sola línea sobre él, ya que su tamaño, proporciones y orientación, influyen en el resultado final, siendo capaces de enfatizar aquello que contendrá dicho formato y que se materializará a través de la línea, el color y la composición. En otras palabras, el formato aporta una información de la obra que puede ser tan valiosa como cualquier otro elemento gráfico empleado. El germen de la propuesta presentada nace de un proyecto personal consistente en la creación de una serie de ilustraciones cuyo objetivo es la exploración de diversas técnicas de dibujo, y sobre todo, del uso de diversos formatos con el fin de extraer de ellos unas cualidades narrativas concretas.

Así pues, se pretende plantear cómo llevar esta idea al aula, con el fin de proponer al alumnado el uso de otros formatos, diferente a los convencionales A4 ó A3, tomando conciencia de que el dibujo, y su proceso creativo, comienza mucho antes de tomar el lápiz y dejar un registro gráfico sobre el papel.

Manuel Cid-Medrano

La resignificación de la basura como motor de progreso: de residuo a recurso artístico. Caso 1: Paideia fracturada. Catalpa Bignonioides

Universidad de Sevilla

El arte contemporáneo está dividido entre la reactividad ante la aparición de nuevos materiales y la apuesta por la investigación artística frente a los nuevos retos ideológicos, y es que la experimentación y la representación de las necesidades del mundo ha sido una de las funciones del arte a lo largo de su historia. La investigación es una actividad inherente al ser humano que ha derivado en múltiples formas de dar respuesta a un mismo problema. No es de extrañar que, al borde del abismo de la intangibilidad matérica, surja el activismo matérico, un nuevo ejercicio de investigación: la transformación del residuo invisibilizado en un potencial recurso en el imperativo intangible de la transmodernidad.

Este proyecto analiza el hito humanista: más allá del evidente impacto geopolítico y la demonización contemporánea de la conquista, la absorción de América derivó en una inevitable paideia fracturada: la instauración de los conceptos de la vieja Europa y la abstracción de la tradición oral de los nativos derivó en una pérdida de saberes etnobotánicos, conocimientos que no forman parte del patrimonio cultural actual de dichos pueblos nativos ni de los descendientes de los colonos, a través de un material durmiente: la Catalpa Bignonioides.

El propósito de esta investigación es evidenciar la conveniencia de la creación de un laboratorio outsider en el marco artístico, para redescubrir y restaurar estos vínculos fracturados entre los pueblos nativos y los territorios a través de un material con potencial plástico que no están en el horizonte de la ciencia ni a disposición de los artistas. La metodología será la de la experimentación artística, no con el objetivo de desacreditar el estricto rigor científico, que es la base del progreso y la innovación posmoderna, sino con el de establecer un primer contacto con una materialidad que necesita de atención y documentación.

Luis Bouille de Vicente

Cómo convertir el espacio en un emblema mediante la práctica artística de Cine Sólido

Universidad de Castilla-La Mancha

El presente trabajo parte del concepto de alegoría, figura recurrente en el arte barroco, que vuelve con fuerza en las prácticas artísticas contemporáneas. Partiendo del trabajo teórico de Walter Benjamin (1990), Craig Owens (2001), José Luis Brea (1991) o Rosalind Krauss (1996), se establecen las bases del funcionamiento y efectos alegóricos en la cultural actual. La alegoría parte de elementos materiales que forman un sistema o conjunto articulado para, posteriormente, ser despojados individualmente de su significado habitual para investirlos con otras significaciones al margen de lo establecido, poseyendo temporalmente un sentido que despierta el deseo de pensar. El objetivo es mostrar cómo un espacio cotidiano puede convertirse en un emblema, manifestación alegórica por excelencia en la creación y comunicación visual, con la práctica artística Cine Sólido (Bouille de Vicente, 2015; 2018): intervención artística in situ que utiliza los objetos cotidianos de un lugar para traducir, a modo de jeroglífico tridimensional, un enunciado lingüístico. Por tanto, se realiza una revisión teórica de las principales publicaciones sobre la relación entre arte y alegoría, al tiempo que se analiza la práctica de Cine Sólido, para conectarlo con la idea de emblema como muestra alegórica visual, y como modelo de funcionamiento del pensamiento humano (Stafford, 2007). En conclusión, al despojar de su función y significado establecido a los enseres domésticos de un lugar, dotándoles de nuevas interpretaciones y sentido mediante Cine Sólido, el espacio así intervenido se transforma en un emblema tridimensional transitable, en una alegoría con volumen, que enciende el funcionamiento mental y el pensamiento creativo, dotando al lugar de una multiplicidad de funciones. La práctica así establecida puede llegar a convertirse en una disposición que permita percibir los lugares, únicamente mediante la mirada, en construcciones alegóricas.

Laura Aparicio Hermosilla

Arte/Imágenes y Educación. Transversalidad con otras materias

Universidad Complutense de Madrid.

Sería interesante mejorar la educación en estos dos ámbitos, implicando a todo el profesorado. Incorporando el arte, las imágenes “artísticas” en todas y cada una de las demás asignaturas (matemáticas, literatura, física etc.) Con dos propósitos: poner en valor el “arte” en toda su extensión y enseñar al profesorado a impartir su asignatura desde otro lugar más creativo, innovador, eficaz. Alejándolo, en cierta medida del ámbito “académico”, convencional, normativo.

Esta nueva manera de gestionar el aprendizaje, ayudaría al profesorado a confiar, incorporar y acercarse al ámbito artístico utilizándolo como metodología de trabajo en su área.

Y al mismo tiempo contribuiría a que el alumnado se familiarizase con las Artes, ya que acudiría a ellas y las utilizaría para integrar y aprender otras materias.

En definitiva se intentaría poner en valor una asignatura denostada, apartada, ninguneada dentro del campo educativo (en la enseñanza superior, incluso en la universidad). Y otorgarle el valor que tiene y la importancia demostrada de que las artes, el mundo del arte, son vitales para el ser humano.

Para: “salir” del confinamiento (Covid19), mantener la “cordura”, expresarse, compartir, transmitir...

Como investigadora y docente me gustaría (estoy en ello), crear una herramienta basada en “prácticas artísticas” que ayude al profesorado en su actividad (materia-asignatura); de esta manera habría una reciprocidad (educación-arte) en el campo de la enseñanza.

Para mejorar la educación artística y visual, considero que es importante “liberar” al docente del “miedo” a utilizar el arte y capacitarlo para que sea el mismo el que incorpore y distribuya el “material artístico” en sus clases.

Si el docente comprueba que a través del arte, que a través de las imágenes, prácticas artísticas (música, danza, teatro, fotografía etc.) El alumno es capaz de comprender, asimilar, integrar la materia de una forma más sencilla, fácil, eficaz; seguramente el profesor se sentirá más motivado para acudir, alimentarse, empaparse, de recursos artísticos y visuales, que le permitan afrontar su asignatura de forma más estimulante y menos convencional.

Ganaríamos todos: profesores, alumnos, ámbito educativo; en definitiva toda la sociedad.

**Cristina Cruz González, Carmen Lucena Rodríguez,
Javier Mula Falcón**

***Innovando en la creación y educación artística mediante
Tuitertura***

Universidad de Granada

Tuitertura (un término que enlaza Twitter y literatura) es un elemento emergente literario que emplea para su desarrollo el microblogging de Twitter. Este estilo incluye diferentes géneros tales como la poesía, el relato ficticio o los aforismos. Muchos lo consideran un desafío creativo en tiempos de virtualidad. Otros, otra manera de expresar de manera democrática y personal lo más humano e íntimo del ser humano: su identidad. Quizás, mientras lees el Quijote te has preguntado ¿Qué es lo que Cervantes estaba tratando de decirme? ¿Por qué tantas analogías y musas del lirismo? Si Miguel de Cervantes tuviera un móvil y una cuenta de Twitter, podría relatar de manera inmediata y democrática una historia tan embaucadora, y sobre todo, con la mayor concisión. De eso trata Tuitertura. Podría definirse como el arte de narrar historias digitales. Y como tal arte, la educación es clave para su desarrollo. Es por ello que cada vez más líneas de investigación están intentando dar voz a nuevas formas artísticas en las que la virtualidad es clave, y en la que cada vez estamos más cómodos y nos sentimos más identificados. En este trabajo presentamos algunas orientaciones didácticas, a la vez que reflexiones sobre este nuevo género. Además animamos a futuros investigadores a adentrarse en este fascinante mundo, en el que la literatura se ha reconvertido para seguir sorprendiéndonos. Ahora, desde una mirada, la digital.

María de la Paz Barrios Mudarra

El arte de contar sin barreras fronterizas: Una búsqueda experimental basada en las creaciones artísticas y transformación personal

Universidad de Jaén

Esta presentación de video arte aborda múltiples objetos que conviven en la sociedad del siglo XXI. Se ha identificado para establecer relaciones entre los objetos de arte cuentos artesanales ,diseño y poesías. Estos objetos generan discursos que tienen relación a mis emociones y sensaciones.

No necesariamente busco datos para componer una solución a una problemática o para elaborar una estadística para un estudio. Lo trata de encontrar es un camino de vida, tarea fundamental, según entiendo, del ser humano. De modo, que a través de una metodología o idea creativa por diversas prácticas artísticas, en las coge protagonismo el relato, voy trazando un itinerario que al mismo tiempo es la búsqueda y el camino que voy encontrando. Así expresado parece una tarea solipsista, pero lo comparto públicamente con todo el mundo. No es exactamente que quiera proponer mi proceder como modelo, que también, sino que lo propongo como idea y como impulso, para incitar a su realización.

El proyecto es una investigación artística auto-narrativa que propone un estudio de caso que es la creación del propio personaje, con un alto componente autobiográfico, es decir estoy estudiando un caso el propio, de cómo el aprendizaje se produce en mí misma a través de una experiencia autobiográfica desde las posibilidades que me ofrece la investigación artística. Así, a lo largo del proceso abordo las cuestiones que la propia práctica me sugiere a través de un camino de experimentación de encuentros y diálogos pedagógicos creativos que se relacionan con lo visual y experiencias compartidas con personas que se han cruzado en mi camino. El resultado es un libro de cuentos artesanales y diseño de objetos poéticos.

Ana Belén Mesa Raya

Educación patrimonial inclusiva en el contexto de la Comunidad Autónoma Andaluza

Universidad de Granada

Se presentan los resultados del proyecto “Vivir y Sentir el Patrimonio” que se concibe, desde la Junta de Andalucía, para dar respuesta a las nuevas demandas que exigen innovación, adaptación a los cambios y flexibilidad. Este programa nace con la finalidad esencial de favorecer el disfrute, conocimiento y comprensión de los valores históricos, artísticos, etnográficos, científicos y técnicos de los bienes culturales. Se trata de un programa de innovación educativa con el objetivo de estimular al alumnado y al profesorado la necesidad de formación y adaptación a las nuevas exigencias sociales, partiendo del autoconocimiento de los propios individuos. Se plantea generar un espacio de reflexión, fomentar el trabajo en equipo, la comunicación y la escucha e impulsar a la acción, a través de la creatividad, la iniciativa. Es un proyecto de trabajo abierto y flexible que ofrece un marco de actuaciones susceptible de desarrollarse a lo largo del tiempo de diversas formas. El patrimonio se presenta como una herramienta eficaz en el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la cultura y del respeto a la diversidad cultural. La actividad en este proyecto se organizó en torno a una web específica de contenido audiovisual original y con aspectos participativos para los participantes y para el público en general, teniendo como premisa la importancia de la inclusión en estos programas, para la consecución de una calidad educativa e inclusiva del patrimonio o fundamental de acceso a la cultura y del respeto a la diversidad cultural.

Noemí Peña Sánchez, Carmen Río Rey

Arte y salud mental: una acción educativa interdisciplinar en el ámbito universitario

Universidad de la Laguna

La experiencia presentada muestra los resultados de una acción interdisciplinar enmarcada dentro del Proyecto de Innovación y Transferencia Educativa (PITE) Multicultural Art Matters: An interdisciplinary project based on Socially Engaged Art Education aprobado por la Universidad de La Laguna. Entre las diversas propuestas desarrolladas en el presente curso académico 2021-22 presentamos una de las acciones educativas realizadas entre las materias de Inglés para la Historia del Arte y Enseñanza y aprendizaje de la Educación Plástica y Visual y en las que participaron tanto profesorado y alumnado del Grado en Historia del Arte y del Grado en Maestro de Educación Primaria respectivamente. Planteamos, desde un enfoque de diversidad cultural, investigar sobre diversos referentes artísticos con el doble propósito de ampliar la cultura visual desde una visión inclusiva del arte actual y de compartir sus aprendizajes a través en un entorno digital en el que poder visionar e interactuar. Los resultados obtenidos ponen de manifiesto la necesidad de dotar de significación a la enseñanza más allá de los límites de una asignatura. Por otro lado, el conjunto de trabajos realizados, de ambas titulaciones, evidencian un especial interés en el papel del arte y la enfermedad mental como una de las líneas temáticas que más interés despertaron entre el alumnado.

Como educadoras, debemos fomentar una mirada crítica en el alumnado hacia el canon artístico dominante, dando así apertura a la diversidad de producciones artísticas que reflejen la diversidad de la sociedad actual. En especial, vemos como las temáticas abordadas en artistas con enfermedad mental resultan una vía para la autoexpresión, el autoconocimiento y conciencia a nuestro alumnado sobre problemáticas que conectan con sus inquietudes. Asimismo, consolidamos este tipo de iniciativas interdisciplinares en la enseñanza universitaria que tienen como eje una educación artística, cívica y comprometida con la sociedad.

Isabel Mª Lozano Rodríguez

El discurso actual: cuerpo-arte, moda-tecnología

Universidad de Málaga

La moda es mucho más que un fenómeno social para presentarse públicamente. Involucra lo privado, la experiencia íntima del cuerpo, se revela como vía que el ser humano emplea para darse a conocer a través de un lenguaje y códigos múltiples que nos hacen transitar entre el sentido de pertenencia o el disfraz (ser otro) en nuestro propio cuerpo.

Con un complejo lenguaje de “cuerpo revestido”, la moda interacciona con otras artes como la fotografía, música, publicidad... en una época de consumo de masas dominada por las pantallas, la tecnología e “iconofilia” de una cultura visual globalizada. En este contexto social y cultural, la moda ejemplifica la búsqueda de lo nuevo y original, utilizando todo tipo de recursos provenientes de su propia cultura, de la historia, del propio hombre y del arte como fuente de creatividad y renovación en un viaje interactivo ya consolidado.

Así, las Artes Plásticas contemporáneas han recurrido a elementos y estéticas del mundo de la moda tal vez por ese vínculo de las esferas íntima/pública o como una reacción de desapego a la “obra única” y la apuesta por la experiencia artística vivenciada por todos.

Estas reflexiones nos situarán en el ámbito de la moda que queremos ver más allá de su consideración como fenómeno social o como producto de la sociedad de consumo.

Intentamos hacernos partícipes del diálogo existente entre el cuerpo como soporte y su entorno.

Planteamos por tanto los temas de la comunicación e interactividad del cuerpo con el medio expresada en la condición de la vestimenta como “escultura habitable”, participando, por tanto y con propiedad, en el discurso del arte.

Esta transversalidad se dibuja con los elementos y códigos propios del lenguaje de la moda y el vestido, que simultáneamente evocan la cultura de la imagen que nos define hoy.

<https://youtu.be/rGclS3rr59o>

José Carlos Espinel, Mónica Cerrada, Marta de Cambra Antón

Las plataformas de realidad virtual como espacio de interacción en la formación escultórica universitaria

Universidad Complutense de Madrid

En los últimos años, como resultado de la pandemia, las universidades y centros de enseñanza se han puesto al día en el uso de plataformas y herramientas digitales como espacios comunes donde alumnado y profesorado intercambian conocimiento y establecen líneas de comunicación fluidas para lograr el éxito en el proceso educativo. Sin embargo estas plataformas, como los campus virtuales, no son lo suficientemente versátiles para cubrir las necesidades propias del área de las artes plásticas, enseñanzas que, por otra parte, se han visto muy afectadas por la reducción de la interactividad y limitaciones de uso de los espacios físicos. Esta situación dramática, sin embargo, ha dado lugar al crecimiento exponencial de las plataformas de realidad virtual, las cuales son capaces de generar espacios útiles y flexibles donde generar conversaciones e intercambio de conocimientos. Para el área de la escultura especialmente estos espacios han liberado la obra y proceso de aprendizaje de la bidimensionalidad a la que estaban abocados. La formación a distancia del escultor contemporáneo encuentra así en las plataformas de realidad virtual, aumentada y mixta, herramientas de gran utilidad para su aprendizaje. Por la amplitud de posibilidades que el espacio tridimensional virtual puede abrir de cara no solo a la creación, sino también a la exposición de obra o generación de proyectos expositivos, estas plataformas han llegado para quedarse. Ya sea a través de un monitor, un dispositivo móvil o de un sistema inmersivo de realidad virtual la creación escultórica se introduce en el mundo digital sin verse supeditada a él, utilizándolo no únicamente como una herramienta formativa donde establecer comunicación con el profesorado y alumnado, sino también como una herramienta para difundir su obra e interactuar con un público cada vez más global más allá del ámbito académico.

¿Cómo pueden las instituciones de formación universitaria utilizar estas plataformas y herramientas de Realidad Virtual en el proceso educativo?

¿Pueden servir como altavoz para nuestros estudiantes, egresados y para la propia universidad? ¿introducir estas herramientas tiene un impacto positivo en la formación de nuestro alumnado?

Fainix Mayorga-Solórzano, Rafael Marfil-Carmona

Creación digital desde las emociones: Experiencia online dirigida a investigadores/as en educación artística

Universidad de Costa Rica y Universidad de Granada

Se propone un escenario participativo e interactivo con el fin de intercambiar conocimientos y experiencias para la creación de un mural digital mediante el uso de una aplicación gráfica colaborativa. Durante el taller se trabaja con metodologías tradicionales y digitales, estableciendo la construcción de la imagen digital a partir del entorno tecnológico y soportes tradicionales, que influyen y dejan su propia huella estética. Se trata de la manipulación del código pictórico como proceso de una nueva estética híbrida dentro de un espacio relacional.

Con esta propuesta se motiva a los participantes a la expresión y exploración de su propio paisaje emocional representado a través del dibujo lineal sobre papel. A continuación, el participante comparte su proceso mediante la aplicación de pintura digital colaborativa, interviniendo conjuntamente con el resto de los participantes. Se puede aumentar la acción utilizando la herramienta de chat que presta la aplicación web. Para esta actividad es necesario contar con lápiz o marcador, papel, ordenador, ratón o mouse (opcional tableta digitalizadora) e Internet.

Finalmente, la construcción colectiva permite la modificación o vinculación de ideas visuales, partiendo de un formato artístico tradicional que funciona de base metodológica para relacionar y mediar en el aprendizaje de técnicas digitales. En este sentido, se promueve un escenario híbrido para la conexión entre el aprendizaje estético, instrumental y colaborativo, potenciando la expresividad, creatividad y experimentación de recursos didácticos y digitales.

Rocío Lara Osuna

‘Video mapping’ en el aula: el empleo del software libre multiplataforma VPT para el diseño de propuestas artístico-didácticas e interactivas

Universidad de Granada.

Actualmente, gran parte de las aulas españolas en las que se imparte clase desde infantil hasta la universidad, disponen de un proyector y un ordenador como complementos tecnológicos de apoyo a la docencia. Desde el punto de vista de la educación artística, estos medios técnicos adquieren un gran valor, ya que a nivel funcional son los mismos recursos empleados por artistas contemporáneos para generar piezas en las que la proyección se adapta a las distintas superficies. Estas manifestaciones se engloban en el término anglosajón ‘Projection-Based Augmented Reality’ [Realidad Aumentada Basada en la Proyección], cuya variante más extendida es la conocida como ‘video mapping’.

Además de estos medios, hay que sumar la aparición de programas informáticos multiplataforma de software libre enfocados al desarrollo de proyectos de ‘video mapping’. La aplicación de estos programas en el aula de educación artística puede abrir las puertas para el desarrollo de propuestas dirigidas a un aprendizaje más contemporáneo de este tipo de manifestaciones. En concreto, el programa VPT es de gran utilidad para el desarrollo de instalaciones interactivas de ‘video mapping’. Esta tecnología permite proyectar a tiempo real las imágenes recogidas por diversos dispositivos de captura de imagen, como cámaras digitales o tablets. Este taller se centrará en enseñar cómo crear un proyecto con VPT, con el objetivo de ofrecer a docentes de todos los niveles educativos las nociones básicas para el diseño de propuestas interactivas dentro del aula de educación artística.

Marta de Cambra Antón, Mónica Cerrado, Jose Carlos Espinel

Sostenibilidad en el arte: El vidrio reciclado en la formación artística universitaria

Universidad Complutense de Madrid

El arte sostenible es uno de los medios fundamentales para desarrollar impacto social y medioambiental. Conscientes de la necesidad de cuidar, proteger y recuperar el medio ambiente y el equilibrio de la naturaleza, debemos tomar parte activa con la acción imprescindible del reciclado.

Los estudiantes universitarios amplían su formación desde el compromiso y la reflexión de la problemática actual como asunto de partida en su proyecto creativo. Es el arte un medio cargado de respuestas donde la materia dialoga con el espectador. ¿Es posible que la obra artística cobre carácter de calidad mediante el uso de los residuos? El arte reciclado es ya desde principios de siglo XX una vía de expresión y de investigación abierta con infinitas posibilidades y comprometido con la lucha contra el cambio climático y el deterioro medioambiental.

La formación artística de los estudiantes de arte requiere de una inversión económica en materiales, reciclar es un proceso habitual y necesario en su trabajo adaptado a su capacidad adquisitiva, así son los vertederos o los contenedores parte de su fuente de materiales dando nueva vida a los residuos a través de su recuperación y reaprovechamiento.

El vidrio es uno de los residuos más habituales que generamos, con una capacidad de reciclado en su totalidad. Sus propiedades como materia describen una amplísima variedad de aspectos como son su transparencia, translucidez, opacidad, brillo, color, dureza, además de una versatilidad de técnicas que recorren desde la fundición o los trabajos en frío . La reutilización del vidrio en la formación artística universitaria aporta al estudiante nuevos lenguajes, siendo una herramienta más para la creación que genera una económica circular, es una materia próxima y accesible en el entorno y desde el proceso creador abre nuevas vías hacia la introversión.

**Mónica Cerrada Macías, José Carlos Espinel Velasco,
Marta de Cambra Antón**

Introducción a las técnicas de fundición: Escultura de pequeño formato en la formación universitaria

Universidad Complutense de Madrid

Este trabajo presenta experiencias en aula en la Facultad de Bellas Artes sobre una técnica muy específica de fundición que permite al alumno trabajar como en las fundiciones obteniendo él mismo su Escultura de pequeño formato de una forma rápida, económica y fácil. Esto supone una gratificación instantánea, un punto álgido de interés en la programación del aula donde todos obtienen prácticamente a la vez el resultado final creando una buena sinergia entre ellos. Se trata de la fundición a la arena sand bond, para esculturas de pequeño formato tipo relieve, en un material definitivo como es el zinc. Una técnica con resultados versátiles, dentro de sus limitaciones, que les permite la investigación creativa. Cuando pensamos en fundición nos imaginamos empresas que se dedican a fundir en bronce grandes esculturas para los espacios públicos, así como obras de artistas en tamaños más moderados. En la facultad de Bellas Artes acercamos este mundo al estudiantado de varias formas: visitando con ellos una fundición para que vean en persona su capacidad y diversidad productiva, así como las posibilidades que éstas técnicas pueden ofrecerles, o implementando talleres dentro de alguna asignatura de escultura afin, descubriéndoles un mundo nuevo dentro de la educación artística que están recibiendo. El estudiante, futuro artista, al que le llaman la atención estas técnicas, normalmente ve lejano poder fundir en bronce sus piezas, generalmente por el alto coste y por la gran infraestructura necesaria para poder llevarlo a cabo. Pero hay una técnica dentro de las variadas utilizadas en fundición que permite fundir en tu propio taller con pocos y asequibles materiales: ésta es la fundición a la arena sand bond y más específicamente utilizando un metal de baja fusión. Esto le da la posibilidad de hacer obra acabada en un material definitivo con mucha rapidez, siendo a su vez una técnica con posibilidades plásticas a explorar.

Grace Mariana Morales Pineda, Sophia Wetzel

Sexo, Amor y Sociedad

Universidad de Granada

Documental inspirado en la película "Comizi d' Amore" de Pier Paolo Pasolini, en el cual se reco-gen las opiniones de hombres y mujeres sobre temas de sexualidad, relaciones de pareja y con-ductas sociales en torno al amor y el sexo en tiempos modernos.

Este trabajo fue realizado en el marco de la asignatura: Teorías y prácticas sobre el currículum de educación artística desde una perspectiva construccionista, que hace parte del programa del Máster en Artes Visuales y Educación de la Universidad de Granada.

Es una exploración creativa a/r/tográfica que utiliza la video-referencia como herramienta para la creación de una pieza audiovisual de género documental, basada en la entrevista como recurso de indagación y la evocación como medio de referencia narrativa.

Rosa Cubillo López, Noemí Peña Sánchez

“Sanar las heridas”: el autocuidado y la creación colaborativa en la formación inicial para la mediación artística

Universidad de La Laguna

En el marco de la asignatura Teoría y contextos de la educación artística, del Grado en Bellas Artes por la Universidad de La Laguna, abordamos una formación inicial para la mediación artística. Nuestra aproximación a esta deriva profesional plantea al alumnado el desarrollo de proyectos enfocados en personas y grupos vulnerables o con dificultad social que encontramos en la isla de Tenerife. Acompañado por las profesoras, diseña e implementa talleres de mediación artística que abren espacios de diálogo y convivencia, para establecer y reforzar vínculos entre las personas destinatarias así como favorecer procesos de empoderamiento por medio de la creación.

Como etapa de aprendizaje previa al desarrollo de los proyectos, planteamos, entre otras formas de acercamiento a la profesión, un aprendizaje vivencial, tanto del rol de la persona que actúa como mediadora como también de las emociones y de los procesos de cambio que se ponen en marcha en aquellas a quienes se destina. Lo hacemos proponiendo a nuestro alumnado una serie de acciones que transitan desde la experimentación expresiva hacia propuestas íntimamente más comprometidas, que sirven de detonantes de creaciones que van de lo individual hacia lo colaborativo. Como educadoras, consideramos que la formación en la mediación artística comienza por observar y reconocer los afectos e interacciones que suceden en los espacios de creación. Partimos así de aprendizajes vividos y compartidos en el aula.

Inspirada en artistas como Mónica Mura, con su taller Transformar. Crear. El retrato. Abriendo la puerta a nuestro lugar más íntimo, y Rossana Zaera, con su pieza Cloto (La hilandera), Sanar las heridas es un ejemplo que pone en evidencia la ayuda mutua y la creación colaborativa como uno de las interacciones clave que se produce como fruto de la generación de un clima de confianza, fomentando el tejido de lazos personales entre los y las estudiantes en formación que, en ocasiones, son desconocidas. Esta acción, que se desarrolla en varias sesiones, nos permite transformar las historias personales en experiencias colectivas a través de la creación de una memoria grupal compartida.

Sanar las heridas se sitúa dentro de una secuencia de acciones de mediación artística que son paso previo al desarrollo de sus proyectos. Se constata su importancia para entender desde la propia vivencia, la complejidad de expresiones, relaciones y procesos que se generan a través del arte como herramienta de transformación social.

Grécia Paola Gouveia Matos, Filipa Cruz

Processos de moldagem (in)visíveis na produção artística

Universidad Complutense de Madrid y Universidade do Porto

Entre gestos e corpos visíveis ou esquecidos, o processo de moldagem com gesso continua a atravessar diferentes épocas podendo ser um processo auxiliar na escultura, como uma meta a atingir na exploração como processo e como integrante na obra finalizada.

O artigo dedica-se ao estudo da condição de (in)visibilidade do gesso e dos processos de moldagem não convencionais na criação artística. Na articulação entre criação e investigação, parte-se da produção artística autoral para pensar as motivações operativas e metodológicas da presença/ausência do gesso e da moldagem na arte contemporânea, particularmente, no processo e resultado. Para tal, o estudo alicerça-se em duas esculturas: *Mira no Infinito* (2018) e *Mira no Outro Espaço* (2019) e *Mar de mentiras* (2022-). A primeira é corpo-contentor esférico em gesso intencionalmente visível. Na segunda escultura, o gesso permanece invisível (ausente) do produto final, mas constitui-se como determinante no processo de moldagem que o antecede. Na terceira, o papel como material de estrutura na moldagem. O artigo explora e examina o engenho técnico da moldagem enquanto processo estratégico na tiragem de moldes e consequente repetição do mesmo modelo, cujo processo silencioso e invisível na construção das formas e dos múltiplos e nas características dúcteis e poéticas do gesso e do papel, conduzem à sua incorporação em objetos artísticos. Examinam-se as moldagens com materiais convencionais e tradicionais como o gesso em contradição a materiais não convencionais como o papel.

Correlacionam-se opções plásticas, conceptuais e filosóficas basilares na problematização do gesto, (in)visibilidade e relação imagem-escultura. Teoricamente, identifica-se Aby Warburg nas preocupações sobre força e repetição de gestos e sua relação com a moldagem, capacidade de resiliência e condição de (in)visibilidade. Com Walter Benjamin a (in)visibilidade da escultura segundo o valor do processo e do valor de exposição aproxima-se das preocupações em torno do lugar visível do gesso como matéria, contentor poético e porta para o invisível; e do invisível do gesso e da técnica da moldagem no processo criativo para solucionar desafios projetuais.

Plasticamente, a potência do gesto impressa na forma e no molde, força inesgotável (in)visível em determinado processo ou forma, relaciona visível-invisível com memória e esquecimento.

Iria Groba Martín

Tecnologías digitales aplicadas a la producción escultórica de arte público. Caso de estudio del monumento a Juana I de Castilla para el parque del Buen Retiro, Madrid

Universidad Complutense de Madrid

Durante los últimos años, el uso de las tecnologías digitales para la creación escultórica ha aumentado exponencialmente. Uno de los campos que ha incorporado estos nuevos medios en sus procesos es el arte público. Las técnicas de digitalización 3D, las impresoras 3D, las fresadoras CNC y los programas de creación tridimensional digital son algunos ejemplos de herramientas susceptibles de ser empleadas para desarrollar obra escultórica a diversas escalas, tanto utilizando nuevos materiales como haciendo uso de aquellos más tradicionales.

En esta comunicación se describirá el uso de estas nuevas tecnologías para la realización del monumento a Juana I de Castilla, que ha sido recientemente instalado en el parque del Buen Retiro, en Madrid. Se expondrá el uso que se le ha dado a cada herramienta en las diversas fases; desde los programas de modelado 3D para la realización de bocetos, pasando por el registro tridimensional del modelado en arcilla empleando un escáner de luz estructurada, hasta el mecanizado del modelo digital sobre un bloque de piedra caliza utilizando un robot CNC de varios ejes. Se comentará cómo estas tecnologías digitales se han combinado con procesos más tradicionales para la producción de la pieza definitiva. También se describirá el uso de impresoras 3D para la realización de varias pruebas previas a la fase de fresado sobre la piedra.

Finalmente, se expondrá la necesidad de integrar en el sistema educativo artístico el aprendizaje de estas tecnologías digitales, tanto por la sostenibilidad de sus procesos, como por las ventajas que brindan a nivel de tiempos de trabajo, de posibilidades creativas, de reproductibilidad múltiple, etc.

Marta Martín Hoces de la Guardia

Tres procesos creadores contemporáneos desde la imagen del animal muerto

Universidad del País Vasco

En la presente comunicación se analiza la imagen del animal muerto en el Arte Contemporáneo. Poniendo el énfasis en la imagen del animal en el arte. Además, se ha examinado diferentes prácticas artísticas contemporáneas que utilizan al animal como recurso y proceso creador. La observación y el análisis de dichas obras han contribuido a catalogarlas en tres procesos creadores contemporáneos. Lo cual nos permite la posibilidad de toma de decisiones conscientes tanto en la práctica artística como en la creación de nuevos imaginarios del animal desde una mirada crítica. Explorando cada cuerpo envilecido como despojo haciendo uso de la taxidermia chapucera término prestado por Steve Baker donde la realidad es alterada con cortes y nuevos ajustes creando nuevas imágenes del animal muerto.

Maria Enfedaque

Afecciones, atlas y constelaciones creativas en la educación artística

Universidad de Zaragoza

La creación artística se fundamenta en la experimentación, en la observación, pero también en la memoria y en el recuerdo. La experiencia estética y la producción artística deja rastros en el sistema nervioso, como un poso que queda, por así decirlo, almacenado en alguna zona del cerebro. Lamentablemente, en los primeros años de la pubertad el alumnado que comienza la secundaria, e incluso el alumnado de los últimos cursos de la etapa primaria abandona la actividad de comunicarse por medio del dibujo, la llegada de la etapa realista o amanecer del realismo es un momento de frustración que en la mayoría de los casos arrastra al alumnado con pocas dotes a dejar de lado los procesos artísticos.

Ofrecerles un espacio de confianza y reflexión les ayuda a reencontrarse con la práctica artística, ese lugar se convierte en una suerte de conexiones entre sus propias creaciones con la historia del arte, con las producciones artísticas profesionales, con los movimientos artísticos, o las diferentes técnicas, pero alejándonos de esquemas prefijados o estructuras excesivamente rígidas. La utilización del concepto de atlas se fundamenta en el proyecto de Aby Warburg, una interpretación de la historia del arte que presta menos atención a los períodos y a los autores que a la respuesta emotiva del que observa a los gestos, es decir, su transmisión a través del tiempo, así como a las fórmulas que se transmiten a lo largo de la historia, evadiendo nombres, escuelas y tendencias. El trabajo del docente será pues, construir ese atlas que los llevará a reencontrar esa afección con el hecho artístico, si la finalidad del Atlas Mnemosyne era la de explicar a través de un amplio repertorio de imágenes el proceso histórico de la creación artística y en el centro de las preocupaciones encontramos a la figura del artista y a su proceso de producción de imágenes y de ideas, en el centro de nuestra constelación o atlas encontraremos al discente con su propia experiencia, recuerdos, y su proceso de aprendizaje, desde un profundo análisis individual pero también colectivo y colaborativo. Partiendo de trabajos individuales se irá tejiendo una obra colectiva que ayudará al aprendizaje del hecho artístico, a la gramática visual y a la asunción de procesos de conocimiento superiores.

Sara Fuentes Cid, Martín Caeiro Rodríguez

Educación Artística para la formación científica en contextos universitarios

Universidade de Lisboa y Universidad de Zaragoza

La investigación artística es cada vez más aceptada por el mundo académico y el potencial de una relación mutuamente beneficiosa entre Arte y Ciencia parece entenderse como un contexto de trabajo más prometedor que nunca. A pesar de ello, la persistencia de un imaginario colectivo sobre el saber que restringe y circunscribe las nociones de investigación y conocimiento a la Ciencia y sitúa el Arte en el ocio y el entretenimiento o el espectáculo provocan a veces relaciones tensas entre las dos áreas que dificultan excesivamente el desarrollo de programas interdisciplinarios o transversales de los que puedan beneficiarse los sistemas educativos en todas sus etapas. La investigación que presentamos argumenta teóricamente a través de las voces de los propios científicos y en discusión con sus opiniones, acerca de la necesidad de espacios de convergencia transversales en la universidad, vehiculados principalmente desde los procesos de creación artística y situados en las posibilidades metodológicas, cognoscitivas y expresivas de lo artístico y sus lenguajes.

Dolores Álvarez Rodríguez

Formación en Educación Artística y Patrimonial a través de Proyectos A/R/Tográficos en Museo

Universidad de Granada

El arte constituye un agente poderoso para la intervención social y puede aplicarse, con distintos fines, a diversidad de contextos, aunque las acciones que se hacen en ámbitos culturales son especialmente apropiadas para este fin, concretamente las museísticas y patrimoniales, porque ya, de partida, estos entornos presentan un ecosistema propicio para el desarrollo del conocimiento artístico. Además, entre las funciones de los museos, la educativa es sustancial a la naturaleza de la institución museística. En el mismo sentido, la educación patrimonial es esencial para la sociedad, por lo tanto debe incluirse en los procesos de escolarización y debe ser fomentada a través de proyectos específicos con un mayor alcance, apertura e impacto hacia la sociedad en general estableciendo sinergias con otras comunidades de aprendizaje.

Contamos nuestra experiencia en la formación especializada en educación artística en el master de Artes Visuales y Educación, en el que en la materia Educación e Investigación en Museos se diseña e implementa en forma de proyectos de intervención cultural basados en el arte y en la educación.

Entre las metodologías de investigación basadas en las artes, destacan los enfoques A/R/Tográficos, pues tienen una aplicación directa en contextos educativos, y más si tienen un componente artístico. Por eso entre sus posibles escenarios se encuentran los museos y los lugares patrimoniales. En nuestro master, que está orientado desde esa concepción investigadora y artística, partimos de una sólida formación metodológica de los participantes, desde la cual se insta a aplicarla en proyectos concretos que pudieran ser implementados de manera efectiva en contextos reales. Para ello, se trabaja en equipos de manera similar a cómo se hace en un entorno profesional de mediación artística, partiendo de un objetivo o de una necesidad de un colectivo social elegido por el propio equipo en función de su bagaje, experiencia previa o inquietudes. Con este fin, desplegamos un proceso formativo que se implementa de manera intensiva durante una semana, combinando las sesiones presenciales planteadas desde una metodología didáctica constructivista y dialógica, con visitas formativas a espacios museísticos locales para conocer in situ el programa educativo que desarrollan. Igualmente se programan unas Jornadas Internacionales con sesiones tanto online, de manera sincrónica e interactiva como presenciales, en las que intervienen profesionales destacados de la educación en museos a nivel internacional. Todo ello se complementa, desde el principio, con un repositorio de material de lectura y audiovisual para consulta, clasificado temáticamente y accesible en plataforma docente.

Presentamos los resultados de este proceso formativo, que se concreta en forma de proyectos diseñados a partir de los parámetros básicos de la gestión cultural aplicados a la A/R/Tografía. Algunos de ellos ha evolucionado posteriormente llegando a implementarse con público real en contextos museísticos. Pensamos que este proceso y nuestra experiencia puede ser de interés como modelo de emprendimiento en educación artística ya que el planteamiento combina aspectos de investigación y de profesionalización de manera paralela.

Karele Maxinahí Félix Piña, Rodrigo López Zavala

El desarrollo estético en el Sistema Educativo Mexicano

Universidad Autónoma de Sinaloa

El desarrollo de valores estéticos ha sido una preocupación por parte de las autoridades de educación mexicanas, por tanto, ante la importancia de abordar este contenido, se ha implementado el tópico en el currículo de educación básica, llamado "Aprendizajes Clave para una Educación Integral". En este plan y programas de estudios manifiesta la preocupación de desarrollar una educación integral, que implique desde aspectos teóricos, técnicos y humanos que se divide en campos de: formación académica, autonomía curricular y desarrollo personal y social. Por ello, resalta a las artes, en el área del desarrollo personal y social, como un aspecto que se le debe brindar importancia, puesto que le proporciona al estudiante la capacidad de apreciar, expresar y contextualizar a través del arte, siendo una asignatura óptima para el desarrollo de las cualidades estéticas, desde la percepción, desarrollo y apreciación. Las Artes se incorporan como asignatura en el currículo obligatorio en educación básica, desarrollándose a través de las cuatro disciplinas artísticas: Música, Teatro, Artes Visuales y Danza.

Es por ello que el docente de educación artística debe desarrollar las cuatro disciplinas artísticas en el estudiante, con enfoques de acuerdo al nivel que se cursa. Sin embargo, no todos los estados de la República Mexicana cuentan con especialistas, en este caso será el maestro titular de grupo quien tendrá la tarea de llevar a cabo la asignatura. Respecto a los enfoques, varían de acuerdo al nivel que se cursa: en educación preescolar la educación artística se trabaja con transversalidad con las asignaturas propuestas para que el estudiante pueda explorar y formar sus criterios; en educación primaria, la educación artística se propone a los estudiantes la exploración de sus capacidades y cualidades, las cuales se trabajan en mayoría de tipo grupal o colectivo, que le ayudará, posteriormente en secundaria, a perfilarse por una de las disciplinas que siente mayor afinidad y pueda desarrollarla posterior a la educación básica.

En estos términos, no siempre lo que se plantea en el discurso se puede llevar a cabo, puesto que, para llevar a cabo el pleno desarrollo de los valores estéticos y cumplir con los propósitos de apreciación, expresión y contextualización, se enfrentan a diversos retos, como se pueden mencionar: formación docente, recursos, infraestructura, entre otros aspectos. Sin embargo, existe un gran esfuerzo por Secretaría de Educación Pública de México, de llevar a cabo actividades que desarrollen disciplinas artísticas los estudiantes de educación básica, y que, por ende, los valores estéticos se puedan abordar en los estudiantes, para comprender el enfoque de la belleza, lo humano, y, sobre todo, pensar en un ser con un pensamiento crítico, reflexivo ante su actuación.

Jesús Fernando Ramírez Bernal, Karele Maxinahí Félix Piña

La música como herramienta de inclusión para niños con barreras para el aprendizaje

Universidad Autónoma de Sinaloa

La música trae consigo beneficios diversos para quien la practica: desde la mejora de la memoria y el conocimiento propio de las emociones, hasta un pleno desarrollo en la coordinación del cuerpo y el ritmo. Si estos ámbitos no se trabajan de manera adecuada en los niños, sobre todo en estudiantes con barreras para el aprendizaje, se limitan sus posibilidades expresivas, las cuales se han convertido en los últimos años en un foco de atención para las autoridades de educación mexicanas debido a que estas logran permear de manera significativa en el aprendizaje de los niños. Esto supone un reto para los docentes de aula a la hora de lograr un desarrollo integral para los estudiantes. Integrarlos a las actividades que se realizan ya no es suficiente para lograr una participación activa en el aula por parte de ellos, sino que ahora se torna de vital importancia encontrar los recursos para que todos se puedan incluir, sin importar sus rasgos físicos, psicológicos, actitudinales o sociales que puedan presentar diferentes al de sus compañeros.

Es por ello que se propone la música como un recurso didáctico para atender a esta problemática, ya que puede utilizarse como un medio por el cual se expresan sentimientos y emociones de manera sencilla y concreta, lo que permite que todo aquel que la practica se vuelva un ser más sensible a su entorno, desarrolle su imaginación, su creatividad, y le sea más fácil expresar lo que desea, sumando los beneficios que esta implica para la memoria y el desarrollo cognitivo de las personas.

Aplicar recursos didácticos musicales con los niños permitirá entonces que estos desarrollen la capacidad de trabajar en equipo, se vuelvan más empáticos con sus compañeros y se atienda de esta manera la problemática generada por las barreras para el aprendizaje. Con ello, se dejan de lado los prejuicios que puedan surgir por la diversidad que existe entre estudiantes e incluir a todos para que tengan las mismas oportunidades para expresarse, aprender y tener un desarrollo integral en todo su proceso escolar, además de que tengan el ejemplo para que lo puedan llevar fuera de las escuelas y así crear poco a poco una sociedad que se preocupe realmente por el desarrollo de los niños sin importar sus barreras para el aprendizaje.

Diego Ortega-Alonso

Educación artística, creatividad y mentoría social para la inclusión educativa

Universidad de Jaén

Esta comunicación relata una experiencia basada en la implantación del programa de Mentoría Social “Fénix Andalucía”, desarrollado por la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, en un aula de 1º de ESO en el I.E.S. María Bellido de Bailén (Jaén). Dicho programa tiene como finalidad contribuir al desarrollo de las zonas donde se registran situaciones graves de exclusión social y/o donde existen factores de riesgo de que estas se produzcan, así como el desarrollo de competencias en el alumnado con el fin de favorecer su inclusión social. Fénix Andalucía se incluye el marco de la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social (ERACIS).

La implantación del programa ha sido llevada a cabo por el centro educativo a través de la solicitud de colaboración de un artista local que actúa como mentor. Esta figura, la del mentor, se caracteriza por ser una persona con experiencia (en este caso, en el ámbito artístico), que enseña, aconseja, guía y ayuda al alumnado en su desarrollo personal y profesional, invirtiendo su tiempo, energía y conocimientos. La persona mentora actúa como un referente cercano y positivo para el alumnado, y a través de la vinculación progresiva, la confianza y la empatía, les inspira una serie de valores positivos que influyen en su actitud en el aula y en su entorno social. Esto permite al alumnado el desarrollo de habilidades artísticas y la potenciación de sus competencias en conciencia y expresiones culturales, además de convertirlos en protagonistas del proceso.

Para ello, se han desarrollado una serie de acciones entre los meses de abril y junio de 2022 en los que la totalidad del alumnado de un aula de 1º de ESO ha participado en una serie de talleres de creatividad, donde han podido aprender técnicas de creatividad y aplicarlas de manera colectiva para desarrollar un proyecto de innovación educativa basado en la creación de una revista digital interactiva. El diseño de la revista y sus contenidos han sido elegidos y realizados por el alumnado en un proceso que ha transitado desde la divergencia a la convergencia. Las técnicas de creatividad utilizadas en el proceso de aprendizaje han sido los muros de post-it, brainstorming y mapas mentales.

La metodología utilizada en el proceso está fundamentada en metodologías activas, que involucran al alumnado en su propio aprendizaje y tienen un impacto significativo. Estas inciden en el rol protagonista del alumnado, el aprendizaje significativo que se produce a través de la experiencia directa, el enfoque competencial por el que se desarrollan recursos personales para la vida (además de las competencias académicas), y el fomento de la inclusión educativa.

Una vez que el alumnado se ha familiarizado con las técnicas de creatividad tanto para el proyecto concreto como para su aplicación como métodos de estudio y de trabajo colaborativo, se ha impartido una formación específica en el aula sobre el manejo de herramientas digitales, basadas en la utilización de la plataforma web Genially para el desarrollo de una revista digital interactiva. Esta revista pretende ser un medio de comunicación educativo permanente en el centro.

Marta Lage de la Rosa

La videocarta en el diálogo de la experiencia docente

Universidad Complutense de Madrid

Comunicar la experiencia docente a través de videocartas es el objetivo de la implementación de esta innovadora metodología de investigación y evaluación en el aula.

La antigua correspondencia por cartas era la forma de enviar y recibir noticias de otras personas. Conformaban una importante experiencia creativa que podía incluir la escritura, descriptiva o poética, el dibujo y las imágenes. La experiencia incluye recibirlas y contestarlas. En este tiempo de stories de Instagram o videos de Tik-tok la transmisión de información a través de videos puede ser muy sugerente para implementar esta metodología creativa y reflexiva para poder recoger las experiencias de enseñanza, aprendizaje en el aula. La videocreación permite una aproximación al trabajo de las competencias en educación porque permite visibilizar lo que se ha puesto en acción en los distintos contextos, así como los componentes cognoscitivos, actitudinales y procedimentales que conforman distintas asignaturas en la formación del profesorado.

Como dice la artista visual Bibiana Rojas en *La Imagen y el Sonido como escritura* "Las video cartas se construyen entonces desde el deseo de comunicar a un otro y con esto generar reciprocidades estéticas, políticas e imaginativas y de experiencias, creando afinidades pero también poniendo en evidencia divergencias".

Este proyecto permite proponer cambios que permitan aflorar la presencia de la voz de las y los estudiantes y cómo a través de la creación afloran identidades ocultas. Dar voz al alumnado y analizar y discutir estrategias de inclusión en los sistemas de evaluación tradicionalmente excluidos del sistema.

Es una manera creativa de documentar buenas prácticas docentes desde la perspectiva del alumnado que las recibe.

Reformular las aulas universitarias como espacios de reflexión común especialmente a través del diálogo entre los distintos agentes educativos con protagonismo del alumnado y escucha del profesorado y otros agentes.

Es importante proponer cambios que permitan aflorar la presencia de las y los estudiantes en el aula acercando la estética y la comprensión del conocimiento sensible, "valorando su adherencia social y subjetiva a las dinámicas de interiorización y exteriorización, porque permite develarlo como un espacio de convergencia intersubjetiva donde están imbricados los fenómenos artísticos y los asuntos de la vida cotidiana" (Silva y Grisales, 2016).

Ricardo González García

El cine de biografías de artistas plásticos como recurso en las aulas de Didáctica de la Expresión Plástica

Universidad de Cantabria

La presente comunicación aborda la experiencia de lo que supuso la utilización del cine basado en bibliografías de artistas plásticos, en tanto que proyecto de innovación docente interdisciplinar, en las aulas de Didáctica de Expresión Plástica de la Facultad de Educación de la Universidad de Cantabria. La puesta en práctica del mismo se genera a partir del visionado de fragmentos de películas que abordan la obra y las diferentes vicisitudes vitales de artistas plásticos, para pasar, posteriormente, en relación a contenidos propios del Área, a plantear al alumnado del Grado de Magisterio cierto debate donde se contrastan asimilaciones estereotípicas respecto a cómo ve la sociedad a este tipo de artistas y cómo debiera de plantearse, más allá de esos manidos clichés, una correcta profundización en el conocimiento de la obra de estos artistas. Contemplándose el recurso de la recurrencia a la obra de artistas plásticos como uno que, desde la filosofía de la Educación Artística Basada en la Disciplina promulgada por Eisner, pueda ser utilizado por los futuros/as maestros/as en su futuro profesional. Además, como parte de aquello que tiene que aportar cada alumno/a desde su criterio crítico particular, se plantea a cada estudiante una batería de cuestiones relativas a cómo enfoca el propio medio cinematográfico la vida, la obra y los procesos creativos de cada artista en cuestión, qué suponen sus innovaciones plásticas para la sociedad de su tiempo, o, dentro de cada contexto y proceso productivo, qué podemos entender como creatividad.

Desde estos acercamientos, el enfoque interdisciplinar que se quiso aportar al proyecto viene condicionado por una evidente correspondencia entre las artes –cómo el cine mira a la pintura, a la escultura...-, y cierto filtro psicológico y sociológico que se destila al contrastar las diferentes actitudes adoptadas por los agentes en juego: al tratar de situarnos en el papel del propio artista y de los espectadores de su época o de la actual. Así, esta situación planteada empuja a cada estudiante a que deba recurrir a contenidos de otras asignaturas que ha cursado en su Grado, para establecer respuestas que constituyan conclusiones susceptibles de ser transportadas al futuro terreno educativo en el que tendrán que desenvolverse.

En definitiva, se trata de explicar, a través de la presente comunicación, todo lo que supuso esta experiencia: los pasos que se dieron para poner en marcha este proyecto de innovación docente; cómo se pretendió imbricar con las actividades que se vienen desarrollando en la asignatura de Expresión Plástica y su Didáctica; las dificultades con las que se encontraron; la recepción del alumnado y las reflexiones que nos encontramos en sus respuestas; y, finalmente, a las conclusiones a las que se llegó tras todo el recorrido.

Vanessa Acosta Ramírez

Laboratorios A/r/tográficos de creación , educación y mediación de las artes

Universidad de Granada

Los Laboratorios se han realizado como encuentros para la experimentación, indagación, creación y reconocimiento de saberes situados para que emerjan las reflexiones, creaciones y propuestas pedagógicas desde el hacer/ser artistas, educadores, e investigadores, en diálogo con las practicas artísticas y culturales contemporáneas. Con el propósito de aportar herramientas que permitan a los maestros y maestras, la apropiación de estrategias metodológicas desde las artes, para implementar en los procesos formativos al interior del Aula.

El enfoque metodológico y el desarrollo del laboratorio partirá de la apropiación de las Metodologías Artísticas de Investigación y Enseñanza, puntualmente desde el enfoque de la a/r/tografía social. Proponiendo a la obra de arte como inspiración metodológica, desde el arte contemporáneo que , sin duda, ha recreado multiplicidad de universos, permitiéndonos indagar, explorar y acercarnos a ellos desde diversos lugares. Para proponer proyectos didácticos al interior de las aulas o en los diferentes escenarios educativos de la básica y secundaria.

Generando en algunos la pregunta de cómo mediar (enseñar-aprender) estas experiencias desde el ser-creador / ser-educador / ser- investigador/ ser-social. Para permitir el encuentro con otros y lo otro alrededor de la mediación en los contextos educativos/formativos del arte.

Una experiencia que se desarrollo con maestros de diferentes instituciones eduactivas de la ciudad de Medellín - Colombia

Begoña Yáñez-Martínez

La mancha azarosa como ruptura del bloqueo creativo del papel en blanco

Universidad Complutense de Madrid

Este fotoensayo conecta con el presentado anteriormente, La pareidolia como estrategia de observación creativa del entorno visual. Pertenece también a una experiencia en la asignatura de Estrategias del Arte del máster en Educación Artística en Instituciones Sociales y Culturales. Se trata de un segundo reto, más práctico, lanzado al alumnado.

En este caso, en lugar de buscar una mancha que nos sugiera una forma, crearemos una mancha realizada de forma azarosa y buscaremos en ella la forma que nos sugiere para construir una imagen sobre ella. Mediante café, tinta u otros materiales generamos el andamiaje aleatorio de nuestra futura ilustración. A través de una reflexión visual de la forma y las sugerencias que nos aporte la mancha se construye un dibujo sobre ella que completa o complementa las formas en el papel. Es importante el orden de desarrollo de los retos que se van proponiendo al alumnado, ya que la experiencia anterior de búsqueda de pareidolias nos ha entrenado la mirada para la búsqueda de formas en nuestro entorno y despierta la observación creativa.

Los resultados de la propuesta son muy variados y se conectan en el fotoensayo con una de las sugerencias de artistas, mostrados en la sesión informativa, que trabajan esta estrategia artística para el desarrollo de su obra. El fotoensayo comienza con una cita visual literal de la artista Angela Mercedes Donna Otto, que desarrolla su proyecto Tea and sugar (2011) trabajando sobre manchas de té y zumos vegetales y dibujando con tintas de color sobre lo que le sugieren dichas manchas. Después podemos ver una serie de ilustraciones realizadas por estudiantes que conectan con esta idea y dialogan visualmente entre ellas. La experiencia nos lleva a la conclusión que planteábamos en el título de este resumen: la ruptura del papel en blanco mediante una mancha azarosa constituye una estrategia creativa para enfrentar el bloqueo creativo.

Estrella Soto Moreno

Los laboratorios de la Academia de Carrara: aprender como forma de relación

Universidad de Granada

Leí un texto de Fernando Hernández (2010) en el que hablaba de cómo funciona el trabajo por proyectos. Respecto de esta metodología de enseñanza aprendizaje, trabajar por proyectos, el autor decía que más que una metodología educativa se trata de una forma de relación entre el profesorado y los estudiante. Ciertamente, el texto tiene ya más de 10 años, pero estas palabras están tan actualizadas y tan vigentes que no he encontrado nada más interesante sobre trabajar por proyectos. En mi experiencia en la academia de Carrara como estudiante Erasmus, he tenido la oportunidad de vivir una relación de aprendizaje con el profesorado que va más allá de lo que es la mera instrucción técnica. El proceso de creación, también visto como proceso de aprendizaje en el ámbito artístico, se vive como una experiencia de relación e intercambio de ideas en una conversación continua con el profesorado. Al menos con algunos de estos profesores.

Las imágenes que componen este fotoensayo hablan de esa experiencia de convivencia y relación, en ellas se muestran no solo los espacios y las personas que en ellos trabajan, sino también lo que esta relación genera tanto en el sentido productivo de la creación como en el de vivir este ámbito.

En la creación artística, el proyecto supone el proceso, centrarse en el proceso. Toda producción artística es un proyecto, pero podemos poner el foco en el producto final o en el proceso. Para mí es importante poner el foco en las dos cosas. Pero el aprendizaje y el desarrollo personal se producen en el proceso, por eso entender el trabajo, y el aprendizaje, como una forma de relación, otorgan un sentido de experiencia vital que de otra manera no se disfrutaría.

Irene Ortega López, Sata (Lidia) García Molinero, María Gil Gayo

¿Cuántas veces te han preguntado cómo estás en la universidad? Una línea del tiempo de cuidados colectiva de la Facultad de Bellas Artes UCM

Universidad Complutense de Madrid

El 1 de abril de 2022 se inauguró el “Día de las Piscinas, I Jornada de “Cuidados” en la Facultad de Bellas Artes, UCM, con el objetivo de generar un espacio de encuentro y reflexión en torno a las prácticas de cuidados y bienestar en la universidad. En el evento, organizado por el colectivo Estudio Grapa, se desarrollaron diversas actividades y propuestas participativas entre las que se encontraba la “Línea del tiempo de cuidados colectiva de la Facultad de Bellas Artes UCM” que presentamos en este congreso en forma de fotoensayo.

Esta línea del tiempo se iniciaba en el año 1978, con la apertura de la Facultad, y concluía ese mismo día con motivo de la celebración de estas jornadas. Con esas dos únicas fechas incluidas, se invitaba a los participantes a completar la línea incluyendo momentos de su paso por la facultad en el que se hubiesen sentido cuidados, tratados con respeto y amor y, sobre todo, parte de una comunidad.

De este modo, queda construida una historia de la facultad colectiva, distinta a la que puede encontrarse en los medios oficiales y que devuelve la humanidad a la institución académica. Igualmente, constituye también un retrato muy valioso de lo que es la comunidad que habita esta facultad, de lo que somos, así como los afectos y relaciones que la sostienen. Se invita así a pensar la universidad como una red colectiva, que se constituye gracias a las relaciones que mantienen las personas que la conforman.

Esta representación afectiva de la universidad es reflejo de la puesta en práctica de metodologías feministas situadas que apuestan por lo pequeño, lo relacional y lo particular como forma de conocimiento.

Carmen Lucena Rodríguez, Javier Mula Falcón, Cristina Cruz González

La educación como medio para visibilizar el arte museístico en tiempos de pandemia

Universidad de Granada

La pandemia mundial del COVID-19 ha provocado numerosos retos y obstáculos en el sector de los museos. Debido a las restricciones sociales y de movilidad, los museos han tenido que adaptar sus servicios a los escenarios virtuales en un tiempo récord. En este trabajo exploramos las diferentes iniciativas artísticas y educativas desarrolladas en distintos puntos geográficos del mundo e investigamos las distintas barreras y limitaciones que han experimentado los museos para hacer frente a esta pandemia. Además, exploramos las diferentes líneas de investigación actuales que abordan esta cuestión y analizamos las implicaciones educativas y profesionales que se pueden extraer de esta crisis sanitaria y social. Algunas de nuestras principales conclusiones revelan la importancia de la educación digital y la formación del personal profesional del museo. También destacan el gran papel que juegan las redes sociales como recurso para acercar el museo al público en tiempos de coronavirus. Por último, abogamos por un mayor esfuerzo político para garantizar la digitalización de los museos que no cuentan con los recursos suficientes en tiempos en los que el acceso a la cultura es mayoritariamente online. A la vez, resaltamos la importancia del arte en el desarrollo de respuestas educativas sólidas y atractivas para el público

Vicente Monleón Oliva

La Educación Musical en Educación Infantil

Universitat de València

La Educación musical en la Etapa de Educación Infantil debe ser entendida en términos de expresión musical; definiéndose esta como un medio de expresión y sistema de representación a través del cual se desarrolla la capacidad creativa, el oído musical, la sensibilidad y la capacidad para escucharla, conocerla y para practicarla como medio de comunicación de sentimientos e ideas, a través del canto, el acompañamiento rítmico y la instrumentalización.

De hecho, debido a los beneficios que esta comporta para el desarrollo psico-evolutivo del alumnado es introducida desde la etapa de Educación Infantil, y así queda constancia en los currículos oficiales tanto a nivel nacional (España) como autonómico (Comunitat Valenciana). Asimismo, se comenta como punto de inflexión en la educación musical del colectivo infantil, la importancia que adquiere el movimiento de renovación pedagógica conocido como Escuela Nueva (s. XIX-XX); ya que a partir de dichas aportaciones y remodelaciones se introduce dicha disciplina en los procesos de enseñanza-aprendizaje oficiales.

Específicamente, debe atenderse a los conceptos de sonido (y ruido) y silencio, ya que son los elementos básicos del lenguaje musical con los que el alumnado va a familiarizarse e introducirse en las prácticas musicales durante la etapa de Educación Infantil. Por un lado, el sonido se define como las sensaciones auditivas provocadas por las vibraciones regulares y periódicas producidas por los cuerpos y que son transmitidas a través de un medio. Por otro lado, la ausencia de sonido (o de ruido) se conoce como silencio.

Grosso modo, las actividades musicales que se ofrecen durante la etapa de Educación Infantil se clasifican en tres conjuntos: actividades de audio-percepción (percepción auditiva, visual y sensorial-táctil), de expresión (vocal, instrumental y corporal y del movimiento) y de representación (ejemplificación plástica de la música y de sus elementos). Todos estos tipos contribuyen al desarrollo integral de quienes constituyen la infancia y se seleccionan en base a uno criterios de adaptación y adecuación (edad, intereses, maduración, etc.).

Consecuentemente, para la realización de dichas actividades musicales se requiere de la utilización de materiales didácticos, los cuales ayudan al alumnado a alcanzar un determinado concepto, procedimiento y/o actitud. Por una parte, se advierten los recursos didácticos musicales (canciones, instrumentos, danza y audición). Por otra parte, se destacan los recursos didácticos extra-musicales (entendidos en términos de contextos y/o de situaciones de comunicación). Finalmente los tecnológicos (plataformas online y recursos audiovisuales de carácter musical).

A modo de cierre y ampliación de todo lo expuesto anteriormente, se destaca la relevancia que adquiere - en los procesos de enseñanza-aprendizaje de entre los 0 a los 6 años - el folklore popular, el cual se define como un conjunto de manifestaciones culturales heredadas por una comunidad. Su importancia queda justificada por los aspectos que desarrolla en el alumnado y el potencial educativo que presentan los recursos folklóricos utilizados (canciones de juego, retahílas, etc.).

Vicente Monleón Oliva

La programación de actividades plástica en Educación Infantil

Universitat de València

La etapa de Educación Infantil es un tramo de la escolarización de carácter voluntario en el que se debe generar una aproximación temprana del alumnado hacia diferentes saberes, procedimientos, etc., que van a sentar las bases de todo su desarrollo posterior. De hecho, tal y como se deja constancia en el marco legal a nivel general (LOMLOE) la Educación Infantil tiene que garantizar el desarrollo físico, afectivo, social, cognitivo y artístico de su alumnado. Todo ello, mediante experiencias estimulantes, atractivas y significativas.

Concretamente, se centra la atención en la importancia que recoge la expresión plástica como medio a través del cual quienes pertenecen a la infancia representan todo aquello que van descubriendo en su proximidad y los aspectos que surgen de su mundo interior. De hecho, este es el medio de comunicación con el que dispone el/a niño/a previamente al desarrollo de la escritura.

Partiendo del marco legal general a nivel nacional (España) y autonómico (Comunitat Valenciana), y de la importancia que tiene para la evolución integral de quienes son menores, se destaca la existencia de objetivos y contenidos relacionados directamente con la introducción del lenguaje plástico como medio de comunicación de vivencias y fantasías; siendo por ello, susceptible de ser introducido en las programaciones escolares.

Para ello, se requiere de unos materiales generales y específicos los cuales deben tener como meta contribuir al desarrollo de una serie de actividades y/o proyectos de Educación Plástica; hacia los que se precisa de una serie de actitudes y hábitos de uso, conservación, etc. Estos se escogen en función de aspectos como la edad, los intereses, etc., y atienden a una clasificación específica (de base, de modelaje, para trazar e instrumentos de trabajo).

De hecho, estos materiales contribuyen al desarrollo de actividades específicas plásticas, las cuales deben ser secuenciadas en 4 pasos (presentación/preparación, ejecución, recogida/limpieza y puesta en común). Algunas actividades tipo susceptibles de ser introducidas durante dicho tramo educativo son: de expresión, técnicas, instrumentales, de construcción y de modelaje.

También debe tenerse presente el tratamiento de metodologías adecuadas al tramo de edad en el que van a desarrollarse dichas actividades plásticas. Por un lado, se precisa de procedimientos individualizados durante el primer ciclo de la Educación Infantil. Por otro lado, de un clima de confianza y afecto durante el segundo ciclo.

Finalmente, en base a todos los aspectos especificados y pertenecientes a la programación de las actividades plásticas, se debe contemplar una evaluación que sea global, continua y formativa; en la que se haga uso de las propias creaciones del alumnado como instrumentos de evaluación significativos para todo el proceso.

Martín Caeiro Rodríguez

Epistemología visual en alumnado del Grado de Magisterio de Educación Primaria: Aprendiendo fenómenos y procesos fisicoquímicos a través de ilustraciones y lenguajes artísticos

Universidad de Zaragoza

Las imágenes se han utilizado en el contexto científico como recursos para registrar ideas, comprender fenómenos, describir procesos, ilustrar aprendizajes... desde hace siglos. Asimismo, los científicos han creado artilugios, aparatos, objetos, generado ellos mismos imágenes e ilustraciones o solicitado la colaboración de ilustradores y artistas para dar forma material a sus ideas y comprender mejor los fenómenos que estudiaban, visibilizar sus teorías, demostrar principios, comprobar leyes físicas, etcétera. Y es algo que también sucede y aplica en el contexto educativo por desvelarse como algo necesario a la formación de maestros y maestras. En esta histórica interfase arte-ciencia situamos el objeto de esta comunicación: ilustrar las posibilidades que el trabajo conjunto desde el área artística y el área científica aportan al alumnado del Grado de Magisterio en Educación Primaria en relación a la epistemología visual. Las experiencias e imágenes que se presentan surgen a partir de una propuesta al alumnado de estudiar varios fenómenos y procesos fisicoquímicos aplicando al mismo tiempo una mirada científica y artística y utilizando diversos lenguajes y técnicas artísticas. El resultado es un conjunto de respuestas en forma de objetos e imágenes que registran, expresan y comunican visualmente el conocimiento adquirido durante las experiencias de taller y laboratorio

Maria Antonia Balbín Castillo

La deriva como proceso de autoconocimiento y transformación

Universidad de Jaén

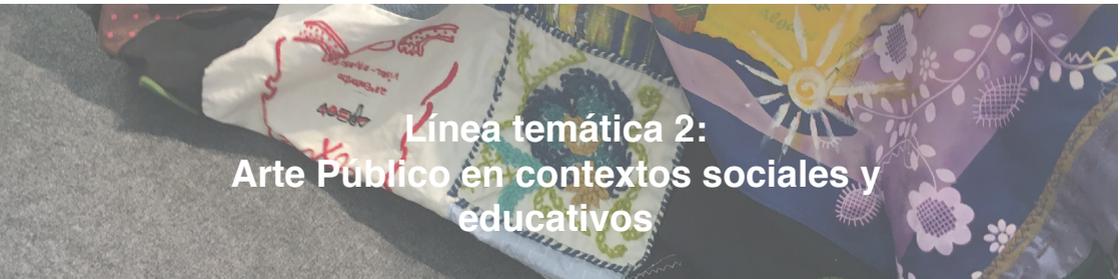
Presento la deriva como proceso de autoconocimiento y transformación en este trabajo, ya que ha sido la que me ha llevado al punto donde me encuentro en mi proceso de investigación.

Según la definición de deriva de Guy Debord en 1958 para mí explica cómo yo en mi investigación artística me he dejado llevar por las personas que han ido apareciendo en mi vida debido a mi trabajo o circunstancias vividas.

También tiene un gran papel metodológico el libro de artista, ya que en un principio era un medio de búsqueda del autoconcepto para niños y niñas, ahora me sirve como elemento metodológico en el proceso de “deriva”.

**Línea temática 2:
Arte Público en contextos sociales y
educativos**

Nora Ramos Vallecillo

Observando geometrías

Universidad de Alcalá

Esta experiencia de aula quiere convertir un paseo por el casco histórico de Zaragoza en un descubrimiento de la geometría ornamental de los edificios mudéjares. A partir una ruta didáctica por la ciudad, los alumnos y alumnas de dibujo técnico de primero de bachillerato experimentan una nueva forma de aprender, una nueva forma de mirar nuestra ciudad, redescubriendo el entorno inmediato y desarrollando una mirada crítica y responsable hacia las manifestaciones artísticas del mismo, promoviendo actitudes de respeto y valoración crítica. Se utiliza la propia ciudad como valor intrínseco y como espacio de aprendizaje y conocimiento. Se propone una ruta para descubrir y disfrutar de los monumentos mudéjares, Patrimonio Cultural de la Humanidad, a través del conocimiento de su geometría y mostrando así la presencia de las matemáticas y, por ende, del dibujo técnico en el arte. El territorio de la ciudad en la que vivimos es un marco en el que se desarrolla ese aprendizaje, que será efectivo si miramos la ciudad con unos ojos despiertos, sagaces, atentos, enfocados a la realidad estable y cambiante, a lo permanente y a lo que varía. En el aula tenemos ganas de salir, de disfrutar al aire libre, de sentir el viento mientras tomamos apuntes de lo que vemos. Esta experiencia nos recuerda la belleza que se esconde en esos trazados fríos que hemos estado repitiendo sobre la hoja en blanco una y otra vez durante todo el curso. Es el momento de disfrutar de simplicidad del ornamento que perdura a lo largo de los siglos y que merece que nuestra mirada descanse unos minutos en cada pequeño detalle.

Sara Arias Ortega

Aquí pintamos todas. Una intervención mural urbana, participativa e intergeneracional en la Calle La Normal

Universidad de Alcalá

La comunicación trata de dar cuenta del proceso artístico y participativo que se llevó a cabo en la Calle La Normal (Guadalajara, España) en la primavera del año 2021. Durante una semana, ese estrecho callejón fue testigo de la emoción, los colores, las palabras, los juegos visuales, la participación, el juego, la acción y las ganas de tejer relaciones y crear comunidad. Y todo ello, en un marco y contexto postpandémico donde las relaciones sociales y la forma de vida en el exterior se limitaron socialmente. Por ello, con la llegada de la primavera decidimos salir a ocupar las calles céntricas de la ciudad, y hacerlo de manera artística, participativa y colaborativa; a través de la pintura mural, una manifestación artística actualmente en auge que genera una comunicación directa con la ciudadanía y una capacidad para transformar los espacios cotidianos. En ocasiones, más allá de ser considerado un movimiento o manifestación artística, es considerado como un movimiento social.

La semana de intervención urbana comenzó con la participación de un grupo de adolescentes en riesgo de exclusión social inscritos en el programa de Fundación Balía. Este grupo acompañado por una mediadora y artista mural, representó en la pared prestada a ello “Ingredientes para una sociedad sana”, unos ingredientes, conceptos y diseños que estuvieron trabajando durante las semanas previas en el aula con su educadora social. El segundo día de intervención, se acercó otro grupo de la misma fundación pero esta vez del programa de infancia; no por ello dejaron de venir los adolescentes que querían seguir participando y dejando su impronta en el muro. Así, a lo largo de la semana, y sin estar previsto, se acercaban personas, grupos, colectivos, vecinas y viandantes que preguntaban cómo podían participar; y así fue como, el tercer día de intervención la calle La Normal (llamada así porque en ella antiguamente se encontraba la primera escuela de educación de la ciudad: La Normal) se llenó de plantillas de letras, latas de spray, brochas y pinceles, escaleras, guantes y geles para que toda persona que quisiese, de manera independiente pero a la vez colectiva, colaborativa y participativa pudiese dejar su huella en el muro y escribir o dibujar su ingrediente para una sociedad sana. Así fue como, día tras día, desde bebés a personas ancianas dejaron su marca, su palabra, o su dibujo que de manera respetuosa convivía con el resto de ingredientes. Así fue como se cocinó durante una semana -y a día de hoy aun nos alimentamos de y en esa calle y sus sensaciones- una sociedad más tolerante, más respetuosa, más intergeneracional, más unida, con una identidad propia y colectiva, una sociedad donde “pintamos todas”.

Durante los meses posteriores, esta calle fue escenario pofotocall, fondo de varios vídeos y anuncios propagandísticos de la ciudad, referencia para varias instituciones, pero sobre todo, un lugar de encuentro y reflexión para las personas viandantes, para las primeras lectoras y para las personas participantes.

Natalia Morales Rojas

***Ecosistemas territoriales: espacios de transición.
Intervenciones artísticas en el territorio***

Universidad de Barcelona

La siguiente investigación se ve impulsada por las diferentes prácticas artísticas contemporáneas que abordan el territorio y operan en el espacio público. Nuestra intención es cuestionar y reflexionar sobre las transformaciones territoriales a la que se enfrenta el paisaje urbano, a través de prácticas que se fundamentan en la cartografía como metodología para la exploración y análisis del territorio, desde el pensamiento crítico. Así mismo repensar el mapa a partir de procesos y dinámicas artísticas que implican la colectividad y la transversalidad.

La cartografía en el arte contemporáneo ha establecido diálogos y debates entorno los conceptos: capital, especulación, urbanismo, trabajo, globalización y territorialización, lo que ha proliferado algunos proyectos que implican la participación ciudadana u otros concretamente planteados como interpretación o representación de la realidad, cuya intención trata de recuperar la autonomía del territorio.

A partir de lo anterior nuestro objetivo será detectar, analizar y señalar espacios que por su denso pasado histórico o por la confluencia de varios elementos necesitan ser repensados, ya que determinan un vacío o fallo urbanístico debido a su dislocación, disociación y desconexión con el entorno histórico y social. Estos lugares serán analizados a partir de un ciclo de recorridos por diferentes territorios urbano - rurales, en Barcelona u otros lugares vinculados a los desplazamientos realizados en los últimos años y que se encuentran desarticulados en su contexto. Al mismo tiempo estos trayectos se convierten en una expedición geográfica que a través del dibujo, el archivo y la imagen en movimiento mapean el territorio desde la experiencia, lo anecdótico y el hallazgo.

Basados en la teoría y la praxis, este proceso de investigación se fundamenta en la exploración y experimentación, que nos lleva a revisar el concepto de “espacio público” y los nuevos modos de ocuparlo a través de la cartografía como instrumento de acción crítica reivindicativa, que une la investigación-acción-documentación-medios digitales entre otros, para impulsar el diálogo y nexos asociados al territorio y el arte contemporáneo.

José Eugenio Rubilar Medina

Explorando un sentido de correspondencia en las intervenciones a los monumentos: Un contra-archivo para repensar la relacionalidad con el arte público

Universidad de Barcelona

En la realidad sociomaterial, la conexión entre distintos elementos heterogéneos -incluido el arte- no es inmóvil, al contrario, supone movimientos, flujos y fuerzas. Un ensamblaje en fricción constante que abarca lugares de pensamiento y acción que atañen a lo humano y lo no-humano. En el escenario glocal contemporáneo, somos testigos de acontecimientos que generan un debate interesante en el ámbito de las artes, el patrimonio y las ciencias sociales. El denominado Estallido Social en Chile, no sólo da cuenta de un extendido malestar ciudadano que reclama reformas estructurales a las asfixiantes políticas de corte neoliberal, sino, también, una incomodidad sintomática a una profunda crisis de representatividad que ha movilizado un cuestionamiento alrededor de los relatos historicistas, hegemónicos, homogéneos y heteronormativos que han configurado las prácticas discursivo-materiales identitarias. Una tensión efervescente y desplegada en los espacios públicos alrededor de símbolos y lugares de convergencia y disputa en el que, ciertos monumentos, principalmente plazas, esculturas y bustos, han sido intervenidos. En este contexto, “los movimientos sociales empiezan a ser más que sociales, movimientos de materia y afectos simultáneamente, movimientos que cambian el poder creando formas de vida alternativas” (Papadopoulos, 2018, p. 205). El presente póster es una deriva indagatoria que explora las intervenciones como fenómenos emergentes que sobrevienen, ocurren y acontecen sobre los monumentos. Acciones enredadas a los ámbitos de la agencia, el cuidado, la vida de las cosas y los afectos desde un sentido de correspondencia. Para este propósito, recurro a las posibilidades del contra-archivo como una matriz conceptual de citas y yuxtaposiciones que, al operar como una red contenedora de elementos heterogéneos (Guasch, 2005) y con retóricas propias, permite hilvanar un relato en torno a la relacionalidad entre cosas, cuerpos, espacios, experiencias, etc. Un mapa cambiante, pero, a la vez, un experimento artístico-creativo que reconoce las tensiones de las ecologías del encuentro, atendiendo las posibilidades de un sentido pedagógico que valora el conocimiento situado por su relevancia ético-afirmativa en una escena de transformación sociomaterial. ENLACE A VIDEO: <https://vimeo.com/433699061>

Daniel Dominguez Romero

Canalización perdida

La dinamización de un espacio sin una localización específica a partir de la recolección de agua de lluvia a través de un dispositivo (embalsar)

Paula Garra Crespo

Tú misma eres el espejo y la réplica

Universidad de Granada

“Si pudieses liberarte, por una vez, de ti mismo, el secreto de los espejos se abriría a ti. El rostro de lo desconocido, Oculto más allá del universo, aparecería en el espejo de tu percepción.” Rumi

Mis propuestas de intervención son sociales. Los espejos nos distancian de patrones de comportamiento y, en la línea de Jorge Luis Borges, pueden actuar como una suerte de magia de iniciación para alterar los pensamientos e inducir determinados estados. Los espejos, por otro lado, despiertan una singular fascinación y evocan la apertura a otros mundos inmateriales, a otra realidad paralela. Los espejos nos seducen y nos cuestionan y a la vez nos “engañan”. Esta propuesta plantea una revisión poética y personal en torno a la literatura existente sobre el tema del pulimento del espejo como analogía de la transformación del corazón. Una extensa literatura presente tanto en la tradición oriental como occidental. La banda sonora declama “El cuento de los chinos y los bizantinos” del libro “El Masnavi” de Rumi, una obra singular de la literatura persa cuyos textos han sido el punto de inspiración y reflexión. “Tú misma eres el espejo y la réplica” se sirve de los reflejos como manera de crear una fascinación ante la imagen de la naturaleza que el espejo nos devuelve. La paradoja de esa imagen de la naturaleza enmarcada por el espejo aborda aspectos psicológicos y de proyección en torno a la especularidad y a las formas de percepción derivadas de esta. Muestra la necesidad de un pulimento personal de la propia conciencia para reflejar aspectos cambiantes y fluidos de la realidad, de la misma forma en la que una superficie necesita ser pulida para reflejar con nitidez.

Eugenio Rivas Herencia, José María Alonso Calero

Artefacto Social. Una experiencia de aprendizaje cooperativo sobre el poder de impacto social del arte

Universidad de Málaga

Artefacto Social es un proyecto contradisciplinar que, desde el arte, quiere crear un espacio para la experimentación, basado en el trabajo cooperativo y abierto a las emociones, con el propósito de generar un impacto social en las comunidad ó territorios de nuestro entorno. Nos compromete el futuro para poner en valor el diálogo y la inclusión, creando nuevas formas de aprender y compartir juntos. Somos Artefacto Social y "Nos Falta Calle", un equipo contradisciplinar que realiza un trabajo cooperativo con el propósito de poner en valor un espacio para la experimentación, abierto a las emociones y a la empatía, con el ánimo de conectar con las personas de cada comunidad/territorios. Nos une el aprendizaje y el compañerismo con una misma voluntad, la toma de conciencia sobre un arte que quiere cambiar su mundo. Ahora nos compromete el futuro para poner en valor el diálogo y la inclusión, creando una nueva forma de aprender y compartir juntos.

Francisco José Jiménez Campoy

Escuela de Arte Urbano “La Mancha”

Ayuntamiento de Quintanar de la Orden

Las Artes Plásticas han encontrado una nueva forma de crecer en nuestra sociedad, de una forma que aunque viene dándose desde que vivíamos en las cuevas, en los últimos años ha adquirido un fortísimo impulso, visible no sólo en los medios de masas y redes, si no en los que se dedican a comercializar con el Arte: El conocido como Arte Urbano, entendido como el Mural, el Street Art y el Graffiti. Los profesionales de la Educación se han percatado de esta realidad, y cada vez son más las formas de incluir esta nueva disciplina artística en sus clases. Y considerando el hecho de aprender como algo que puede darse en un centro de educación reglada (enseñanza formal), en cualquier entorno preparado conscientemente para educar (enseñanza no formal) o esa forma de aprender que se da casi por accidente, en la propia vida (enseñanza informal), descubrimos que el Arte Urbano se maneja perfectamente como “herramienta didáctica” llegando a un mayor número de personas, y siendo tanto o más efectiva que otras muchas herramientas utilizadas por los docentes... En Quintanar de la Orden, en la provincia de Toledo, esta realidad se hace evidente al pasear por sus calles, descubriendo que se ha dejado que crezca esta naturaleza humana de expresarse a través del dibujo y el color sobre las paredes del municipio... Y como guinda de ese delicioso pastel, encontramos que desde hace más un año, cuenta con un edificio facilitado por su Ayuntamiento, al que han bautizado como Escuela de Arte Urbano “La Mancha”. Capitanado por el doctorando Franz Campoy, ese espacio se utiliza de diversas maneras enfocadas a crear o a disfrutar del producto de la actividad artística de pintar. En caso de ser elegido, son numerosas las opciones que presenta la Escuela para mostrar de una manera real y práctica el porqué de la importancia de incluir el Arte Plástico en el espacio público en los procesos formativos y educativos de las personas, sin importar la edad, profundizando no sólo en las ventajas si no también en los inconvenientes de un mal uso, utilizando ejemplos desde la experiencia propia como otros estudiados a nivel nacional o internacional. Durante los últimos meses, junto a la Universidad de Murcia, ha realizado investigaciones en una de las capitales del Arte Urbano que se encuentra en Polonia, en una ciudad conocida como Lodz.

Enric Font Company

Integración de prácticas artísticas de intervención mural en entornos educativos

Universidad de Barcelona

El autor de esta comunicación cuenta con una dilatada experiencia profesional en la práctica artística contemporánea; después de una larga trayectoria como pintor de estudio, encontró renovados intereses en las intervenciones murales en el espacio público. En la transferencia de su vivencia a la práctica docente en Educación Superior, ha incorporado la intervención mural como una actividad en asignaturas del área de Didáctica de la Expresión Plástica. En el presente póster, explica y detalla su experiencia en los grados de Maestro de Educación Infantil y Primaria y de Educación Social de la Facultad de Educación de la Universidad de Barcelona (UB). En el Campus Mundet de dicha facultad, desde el año 2018 se han realizado diferentes intervenciones plásticas; se han estructurado en el proyecto denominado Integración de prácticas artísticas de intervención mural en entornos educativos liderado por el comunicante; ha sido reconocido como un Proyecto de Innovación Docente (PID) por el Programa de Recerca, Millora i Innovació en la Docència i l'Aprenentatge RIMDA (Programa de Investigación, Mejora e Innovación en la Docencia y el Aprendizaje) de la UB. En el punto de partida, se propone la utilización del mural como una herramienta de trabajo moldeable a diferentes contenidos. Se describen los objetivos y se apuntan cuatro ejes comunes. El primero incentiva la reflexión en torno a un uso responsable de un espacio compartido; toda actuación implica asumir unas condiciones basadas en el respeto al espacio que la acoge. El segundo sugiere la inmersión en una experiencia de creación artística; en el contexto actual de popularidad e interés general por el arte urbano, la apropiación de algunas de sus estrategias genera la empatía de los participantes; ello permite una relación de proximidad. El tercero pretende evidenciar, a través de la práctica, la importancia incuestionable de las imágenes y sus posibilidades comunicativas; a la vez, facilita llevar a cabo un riguroso trabajo formal desde el análisis de los elementos de configuración y organización. El cuarto y último invita al alumnado a participar en el diseño de su propio proceso de aprendizaje; a través del planteamiento de entornos colaborativos, se esbozan retos metodológicos enfocados al desarrollo de proyectos colectivos; a la vez, se ensayan diferentes modalidades evaluativas. A través de la visualización de las diferentes intervenciones realizadas, se explican los puntos más significativos y los intereses específicos de cada actuación. Si bien en la Educación Infantil y Primaria se centran principalmente en procesos de construcción de la imagen y en aspectos instrumentales, en la Educación Social se focalizan en el desarrollo de dinámicas participativas y en evidenciar la capacidad de transformación social del arte. Para finalizar, se muestran las herramientas utilizadas en la recogida de resultados y la sistematización de determinados procesos orientados a la elaboración de un documento de buenas prácticas. El póster se completa con unas conclusiones que permiten valorar el proyecto.

Carmen Moral Ruiz

La deriva en el arte urbano y público como medio de reconocimiento del contexto por el alumnado: propuestas vinculadas a las técnicas artísticas del muralismo

Universidad de Huelva

El arte urbano y público como manifestación artística se presenta como un elemento de conexión con el alumnado por su actualidad y riqueza. A través de estas manifestaciones se puede promover una integración e inclusión de diversas realidades sociales y, a su vez, apoyarse en su naturaleza técnica artística para dar voz en otros ámbitos como el educativo. A pesar de su actualidad es poco conocido y valorado, pero, poco a poco, se está situando dentro de los circuitos educativos y artísticos como una manifestación de gran relevancia. Se concibe como principal objetivo promover la relación con el arte urbano y público del alumnado del Grado de Educación Primaria, de forma que se experimente el valor de estas manifestaciones y su potencial en el aula para concienciar sobre diversos temas. Para ello, se consignan una serie de prácticas que parten de la experiencia de la deriva artística. Esta deriva, que se produce en los contextos cercanos del alumnado, les acerca a estas manifestaciones urbanas y públicas que se relacionan a diario con ellos y ellas. De esta forma, se obtiene como resultado un reconocimiento de los artistas de su entorno, los mensajes más representados y las posibilidades de diálogo con los mismos. Una vez comprendido el sentido de dichas derivas dentro del proceso de concienciación y reconocimiento de estas manifestaciones, se pasa a conocer las distintas técnicas y procesos como son el Stencil, el concepto de Tag, Stickers, etc. A través de ese proceso técnico se pasa a realización de manifestaciones diversas que vinculen dicha manifestación a temáticas de crítica social y a artistas concretos que trabajan dichas temáticas. A través de ese primer acercamiento a través de la deriva y el posterior vinculado a la técnica y los procesos, se elaboran resultados de prácticas educativas asociadas al aula de primaria que dan como resultado una propuesta artística con cierta calidad técnica pero, sobre todo, con un valor crítico social que potencia el pensamiento crítico del alumnado y, como consecuencia, de su futuro alumnado una vez sean profesionales. Se concluye, que la relación entre las prácticas artísticas actuales, que se encuentran más cercanas a la realidad social del alumnado, promueve una actitud de aprendizaje más significativo a través del diálogo social que se promueve a través del arte urbano y público.

Miguel Ranilla Rodríguez, Lidia García Molinero, Rodrigo Flechoso Fernández

Cierren al salir y llamen antes de entrar

Universidad Complutense de Madrid

Desde el alumnado de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense, y bajo la coordinación del Departamento de Escultura y Formación Artística, se ha llevado a cabo una propuesta en el “Museo Mausoleo” de Morille, Salamanca;. Se plantea, a través de la creación colectiva coordinada por estudiantes de la asignatura “Artista, Creatividad y Educación” una intervención que refleja la identidad plural y la idiosincrasia propia del centro. Por ello, atendiendo a esta motivación, se han intentado localizar los elementos más característicos donde estos aspectos han quedado registrados de forma orgánica, siendo las puertas de los servicios -wc- y el jardín de la facultad las herramientas simbólicas sobre las que se basa la propuesta. Se quiere “repensar” el espacio del baño como lugar de pensar, como espacio en donde las pintadas -détournaments- de los alumnos que se han ido realizando a lo largo de la historia de la facultad; recogiendo reivindicaciones que aluden a la sociedad y a la propia universidad como espacio del pensamiento. Reflexiones y escrituras que recogen, desde la crítica, desde el humor y de lo personal, lo creativo en su estadio más prístino, sin necesidades conceptuales extravagantes. Para ello, el diseño de la propuesta consta de varias partes. En primer lugar, se realizó un llamamiento masivo a intervenir las puertas del wc, ya sea con gestos, acciones o pintadas, la superficie de una puerta que quedará a merced del alumnado durante un espacio de tiempo concreto. Posteriormente, la amalgama resultante será la que se deposite en la fosa del cementerio como acto simbólico del proceso catártico que para sus participantes supone cerrar sus diferentes etapas universitarias. De la metamorfosis del estudio a la transformación en artistas. Una de las pintadas de la puerta dice: “la facultad ya no es lo que era”; dicen: los tiempos han cambiado. Y nos lanza la pregunta: ¿la libertad creativa parece ha cambiado? Posteriormente, se ritualiza el momento del entierro en entorno rural conjuntamente con los habitantes del pueblo de Morille, Salamanca, en donde se plantea un cementerio de arte como espacio germen cultural y de transformación; de este modo se llevaron a cabo diferentes acciones performativas en colectivo que abarcaron las distintas etapas del Duelo y su posterior enterramiento. Dicha propuesta es la que se ha registrado documentalmente y se presentará en el congreso.

Carmelo Sánchez López

Sevilla y su cara b. El rap en Sevilla

Universidad de Jaén

En el presente trabajo podremos ver desde el nacimiento del movimiento a mediados de los años 80 's en España, cómo se desarrolló y, además, encontraremos un apartado específico donde hablaremos de una tendencia de la música rap en los últimos años como es el mestizaje, también de la mano de artistas que lo han practicado, caso del MC S Curro o de artistas que han colaborado en canciones de rap como Andreas Lutz.

Dejándonos patente todo ello la evolución y el arraigo que ha experimentado el movimiento hip hop en Sevilla y cómo esta se ha transformado en una de las capitales hip hop del país.

El objetivo de este trabajo es estudiar los orígenes y el legado del rap en Sevilla, una ciudad con tradiciones culturales muy arraigadas y en la que, sin embargo, un movimiento contemporáneo y ajeno a la cultura local como el rap, arraigó con fuerza.

En el presente artículo distinguiremos 3 oleadas en el surgimiento del hip hop en Sevilla., mostrando cómo poco a poco se profesionalizó la escena, cómo se pasó de una interpretación del estilo que se hacía en Estados Unidos a un género musical que refleja aspectos culturales de nuestro país, y cómo se presenta la escena actualmente.

Además, hemos incorporado un apartado en el que hablamos sobre el mestizaje dentro de la música, ya que resulta interesante porque es una de las corrientes que está tomando el hip hop a lo largo de su desarrollo por España.

Sandra González Álvarez

A Vila do Mañá (www.aviladomaña.com)

Apatrigal

“En los últimos decenios, y de una manera totalmente evidente en los últimos cincuenta años, la ciudad, nacida como lugar de encuentro y de intercambio, ha descubierto el valor comercial del espacio y ha alterado todos los conceptos de equilibrio, bienestar y comunidad para seguir solamente programas de provecho, de interés. Se ha vendido, se ha prostituido. [...] La ciudad es ahora como el bosque de nuestros cuentos.” (TONUCCI, F. 1997)

¿Cómo la ciudad podría ser de nuevo ese lugar de encuentro?... ¿cómo volver a sentirnos seguros entre las casas, en la ciudad, en el vecindario?... ¿cómo volver a hacer que la ciudad sea nuestro sitio, nuestro lugar?... ¿cómo podemos hacer que nuestra ciudad sea de todas y todos?... estas son las cuestiones que nos llevan a crear el Proyecto: “A Vila do Mañá”.

“A Vila do Mañá” es un proyecto educativo y de divulgación, cuyo objetivo es, que desde la infancia/adolescencia, a través del juego y trabajando la participación protagónica, se tome conciencia de todas las escalas de lo común: el patrimonio tangible e intangible, la arquitectura, el urbanismo y el paisaje. A la vez que desde la disciplina arquitectónica se obtenga una nueva visión de la ciudad, que es aquella que nos aportan los que serán los habitantes del mañana.

Cuando nace “A Vila do Mañá” en el año 2017, difícilmente se podría imaginar un mañana tan desconcertante como el que nos está tocando vivir en la actualidad. Esta inquietud se traduce también en nuestros espacios, en los lugares que habitamos, en los que trabajamos, en los que nos relacionamos...

La arquitectura tiene una responsabilidad irrenunciable frente a una sociedad que se está redefiniendo. A la evidencia de la necesidad de repensar nuestros hogares y nuestras maneras de trabajo se une la reivindicación de un espacio público de calidad que no impidan la socialización y el disfrute de los espacios compartidos.

“A Vila do Mañá” saca a las niñas y niños a la calle para explorar y construir estos espacios a través del juego, convertidos en homo ludens que, con una serie limitada de elementos, van a organizar libremente su entorno, su particular Nueva Babilonia, la utopía de Constant Nieuwenhuys en la que la sociedad nómada adapta constantemente su propio entorno. Su experiencia no se queda en una semana de fiesta en la ciudad, si no que les permite reconquistar el espacio como propio y generar sinergias que salpiquen al resto de la sociedad.

En esta ocasión, más que nunca, es necesario observar la mirada desprejuiciada de los que están acostumbrados a explorar por primera vez y que, frente a las reservas del mundo adulto, se dejan arrastrar por la curiosidad.

Históricamente, después de las grandes crisis, la arquitectura siempre supo dar respuestas creativas para la nueva sociedad. En este sentido debemos de trabajar hoy desde la arquitectura y el urbanismo, en esto está “A Vila do Mañá” buscando otro modelo de ciudad donde la infancia/adolescencia sea parte de la ciudadanía activa y tenga una participación protagónica.

Rafael Romero Pineda, Joan Miquel Porquer Rigo

Tiges Prestades. Un proyecto cooperativo y cocreativo de participación ciudadana.

Universidad de Barcelona

“Tiges Prestades” es un proyecto cooperativo y cocreativo de participación ciudadana creado por Rafael Romero, artista plástico, y desarrollado en enero de 2022 en el contexto de la exposición colectiva del mismo nombre en el Espacio 1 del Centro Cultural “La Granja” de Santa Perpetua de la Mogoda (Barcelona). Centro de Arte Can Castells de Sant Boi de Llobregat entre noviembre de 2021 y enero de 2022. El proyecto es un simbólico cambio obras de arte entre la ciudadanía y el artista a partir de un mural formado por 500 acuarelas de pequeño formato. El motivo de las acuarelas es el pájaro, símbolo de paz y libertad para el artista. El ciudadano crea su particular pájaro en el aula taller y lo intercambia en el mural por uno del artista. En los progresivos días que dura el proyecto, el mural inicial de Rafael Romero es totalmente transformado convirtiéndose en uno nuevo con la participación ciudadana. El mural resultante es catalogado por el centro cultural formando parte de su fondo patrimonial como ejemplo de obra de arte de cooperación creativa y de participación ciudadana. La experiencia educativa cuestiona el paradigma de artista y desde el recurso de la animación sociocultural promueve el arte como fenómeno universal humano que mejora su calidad de vida y repercute en la sostenibilidad medioambiental.

Línea temática 3:
De la indagación a la representación

Noelia Antúnez del Cerro, Lorena López Méndez

***Representación visual del pecho materno:
Censura y reivinciación***

Universidad Complutense de madrid

Muchas de las mujeres que hemos dado el pecho a nuestros hijas e hijos, y más si ésta ha sido una lactancia a demanda y a término, nos hemos preguntado, como dice Rigoberta Bandini en su canción “Ay mamá”, ¿por qué dan tanto miedo nuestras tetas?” y hemos notado que éramos capaces de parar la ciudad sacando un pecho fuera. Tras la actuación de dicha cantante en el Benidorm Fest 2022, en el contexto de la selección de la canción representante de España para el Festival de la Canción de Eurovisión, en la que apareció una teta gigante pero no los pechos de sus bailarines y bailarinas, nos planteamos el modo en el que el pecho materno se representa y se muestra.

Entendemos que hay una infrarrepresentación del pecho materno que no puede justificarse por el posible carácter erótico o pornográfico del mismo, excusa que suele ponerse para que los pechos y pezones femeninos no aparezcan en redes sociales, medios de comunicación ,... (en los que sí aparecen sus análogos masculinos) y que puede tener efectos negativos en la lactancia y la crianza, entre otros campos.

En este fotoensayo combinamos imágenes censuradas y legitimadas de pechos y pezones, masculinos y femeninos, recurriendo a las redes sociales, medios de comunicación y al arte de diferentes periodos. De esta forma pretendemos reflexionar sobre el porqué unos se muestran y otros se censuran.

Ana Císcar Cebriá

A vista de pájaro. La utilización de la imagen aérea en las prácticas artísticas contemporáneas

Universidad Politécnica de Valencia

La visión aérea se ha concebido desde sus inicios en la tradición judeo-cristiana como el punto de vista divino y omnipresente de un Dios que todo lo ve. Esta concepción panóptica y de privilegio del que observa sobre aquello que es observado, ha continuado a lo largo de los tiempos hasta llegar a la modernidad, ocupando un importante espacio en las representaciones artísticas, comenzando por la ilustración de mapas y atlas de ciudades, hasta el desarrollo de la fotografía aérea y su aplicación en los conflictos bélicos del s.XX. Este tipo de imágenes son un claro ejemplo del deseo de querer controlar, dominar y vigilar, no sólo el espacio, sino también, por supuesto, a las personas que habitan en él. El historiador Thomas Carlyle ya apuntaba en 1840 a un “Héroe capaz de visualizar la totalidad de la historia con el fin de sostener y dar continuidad a la autoridad autocrática”, señalando el concepto de visualidad como un mecanismo de poder, y herramienta legitimadora de las políticas de dominación y desigualdad. Actualmente, con el avance tecnológico, hemos normalizado este tipo de vista divina gracias a su implantación en la vida cotidiana con aplicaciones como Google Maps, o las imágenes por satélite, olvidando su uso instrumentalizado de monitoreo, registro de datos, así como la violencia simbólica que subyace en ellas. El presente artículo se centra en analizar las diferentes propuestas artísticas contemporáneas que han ido surgiendo a lo largo de los últimos años, y que utilizan la imagen aérea en su más amplia representación, para plantear una re-significación, o generar un cuestionamiento y crítica al paradigma visual y régimen de sentido que generan este tipo de imágenes.

Pablo Javier Tatés Anangón, Alexandra Verónica Albá Araujo

Ley de Inver-siones

Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amawtay Wasi

Subvertir y darle la vuelta: estos son los primeros impulsos que nos llevan a explorar tres imágenes trágicas: ‘Saltimbanquis’ de Gustav Doré, ‘Iván el Terrible y su hijo’ de Iliá Repin; y la foto de un niño que ve morir a su padre, luego de que fue asaltado por delincuentes en la ciudad de Ibarra, esta última imagen se viralizó en las redes sociales de Ecuador. A partir de diálogo y comunión de estas tres imágenes, nos proponemos pensar en los niveles de violencia que se han desatado en el Ecuador desde que Guillermo Lasso asumió la Presidencia de la República, en mayo del 2021. El plan del gobierno de Lasso contempla dar prioridad a la Ley de Inversiones, que, a nuestro criterio, generará más pobreza y desigualdad en el Ecuador. Preocupados por estos niveles de violencia, pobreza y desigualdad, pretendemos explorar, desde las artes escénicas, estos temas e imágenes. Queremos nuestras propias ‘in- versiones’.

Antonio Félix Vico Prieto, Bernardo Jurado Méndez

Líneas discontinuas: luz, encuadre y paisaje sonoro para educar en la imagen

Universidad de Jaén

La belleza de las carreteras secundarias, lo perdido, el viaje remoto, el sitio por donde ya no se transita. Los avances automovilísticos, la notable mejora de las infraestructuras en comunicación, y sin duda, la premura que envuelve nuestras vidas, nos hace perder itinerarios de nuestro pasado llenos de atractivo y de calma. Avanzamos hacia la prisa y nos perdemos la parte substancial del trayecto. En Líneas discontinuas, la cámara es el testigo de la ausencia en estos caminos olvidados, paisajes donde el componente humano ya no existe. Las fotografías de este ensayo ponen de manifiesto el intento de nuestra sociedad por dejar obsoleto cualquier pasado, y el intento, por tanto, de dejar también de lado el conocimiento que aporta ese momento pretérito. Pero, el conocimiento no es caduco. De otro lado, en el campo del arte, también es notoria la falta de calma, de profundidad y la deficiencia en las habilidades para llegar a la importancia del hecho artístico por parte de un gran número de estudiantes. Observamos como el alumnado suele confundir inmediatez, la falsa espontaneidad, con lo artístico, y las imágenes que se generan hoy día tienen un alto nivel de inmediatez, pero, la mayoría de las veces, poseen una nula capacidad artística. Debido a este hecho, creemos que urge la necesidad de ofrecer a nuestros estudiantes instrumentos para comprender lo que las imágenes transmiten, hacerles apreciar el gran conocimiento, estético y artístico, que se puede extraer al educar algo tan sencillo como es, la mirada. Se nos antoja que la educación en la búsqueda de lo esencial, y la importancia de la luz y el encuadre como metodología para reflejar ideas en imagen, se tornan herramientas primordiales. Es por este hecho, creemos que Cartier Bresson, Rivas, Schommer o Geyrhalter deberían ser autores de referencia. Líneas discontinuas propone un foto-ensayo que trata de proponer preguntas sobre la relación de la mirada, la escucha, lo sonoro y la educación.

Rafael Romero Pineda

Hierro, papel y peces. Del estudio de las antiguas tintas metálicas a una representación pictórica contemporánea

Universidad de Barcelona

Rafael Romero compatibiliza su actividad profesional como artista plástico en el contexto de la pintura con la praxis docente en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona. Formado en la conservación y restauración de obras de arte desarrolla desde sus inicios como autor una obsesiva intervención creativa desde las técnicas, materiales y procedimientos pictóricos tradicionales, naturales, ecológicos y sostenibles. Investigador Principal del Grupo de Innovación Docente M.I.M.A (Memoria y Materia artística) de la Universidad de Barcelona, motiva a su alumnado hacia la investigación de estas materias artística con vocación de resistencia para con sus intervenciones evitar el olvido por su potencial peligro de desaparición. El recuperar las técnicas y materias pictóricas antiguas es en su recuperación y aplicación en lo contemporáneo paradigma exitoso por sus grandes resultados para los estudiantes del Grado en Bellas Artes. Es el caso de la tinta metálica, también conocida según su composición como tinta ferrogálica, ferrotánica o ferrotanogálica, una materia gráfico-plástico medieval hoy en desuso y que Rafael Romero estudia y difunde. Se comparten en este trabajo experimentaciones con esta materia en una dimensión novedosa. Si bien en sus primeras fases investigadoras el profesor y sus alumnos se centran en la elaboración de esta tinta a partir de sus materias primas naturales: ácidos, iones férricos y aglutinantes vegetales, en una segunda parte investigadora y de experimentación se incide en la preparación de soportes pictóricos sulfatados (imprimación de sulfato de hierro sobre madera, papel y tela) sobre los que sintetizar directamente por reacción química la tinta metálica a partir de la aplicación de ácido tánico vegetal. Se trata de una posibilidad pictórica inédita que abre una nueva perspectiva con grandes resultados en la praxis pictórica contemporánea. Se muestran los procesos de síntesis, metodologías experimentales y resultados concretos en su actual línea de trabajo en el contexto contemporáneo en torno al Pez como elemento de representación de Rafael Romero como artista plástico.

Carlos Torrado Lois

Cuerpos que se afectan - Cuerpos del encierro-frontera

Universidad de la República, Uruguay

El video “Cuerpos que se afectan - Cuerpos del encierro-frontera”, busca reflexionar en relación a las fronteras simbólicas y físicas que ha generado la pandemia y sobre los impactos y afecciones a las que nos ha expuesto la emergencia sanitaria. A partir de algunas citas de diferentes autoras el video reflexiona sobre las corporalidades en la frontera. Corto 1 minuto

Rafael Martínez Mercado

¿Debemos escuchar música? Reflexiones en torno a cultura, industria y redes

Universidad de Jaén

A lo largo de las últimas décadas, las relaciones sociales e individuales con la música han variado drásticamente. Las nuevas tecnologías han permitido una democratización acelerada del acceso a la cultura de todos los tiempos y lugares. Sin embargo, no podemos olvidar que dicho acceso se ve influenciado por una esfera de publicidad, industria y “favoritos” en la red. Esto es especialmente significativo en las redes sociales, un universo digital en constante cambio donde las líneas que definen cultura, entretenimiento e industria son difusas; donde los usuarios pueden ser al mismo tiempo consumidores y creadores. Partiendo de lo anterior, esta propuesta analiza desde un punto de vista interdisciplinar y artístico cómo se han alterado nuestras relaciones con la música, las realidades que están surgiendo por este motivo y las posibles consecuencias sociales y culturales.

Anabel Caraballo Fuentes

Tejer la identidad desde la cartografía subjetiva de paisajes residuales

Universidad de las Artes de Cuba

La Habana muestra paisajes conformados por espacios que se han transformado con el tiempo pero siguen ligados a su contexto original. Estos paisajes residuales fusionan mi imaginario con el imaginario social; son historias compartidas, surgidas a veces de la frustración en una sociedad que trata de reinventarse todo el tiempo. Somos víctimas de una ceguera visual como la de Saramago. En este congreso que aboga por el arte como herramienta transformadora presentaré un foto-ensayo con la intención de tejer historias reales o ficticias.

Mediante el lenguaje fotográfico construiré una cartografía subjetiva basada en el Caminar la vida. La interminable geografía del caminante de David Le Breton. En conclusión, se trata de mostrar una travesía auto-etnográfica e intertextual.

Fernando Bayona González

Del boceto a la obra fotográfica: Fases y desarrollo de proyectos fotográficos de caracter escenificado aplicados a la serie out of the blue

Universidad de Granada

La comunicación aborda a través del fotoensayo el proceso creativo y la metodología usada por el artista plástico Fernando Bayona en el desarrollo de la serie fotográfica de corte esceno-cinematográfico Out of the blue. En él se analizan, desde diferentes enfoques técnicos, estéticos, conceptuales e históricos, las múltiples etapas por las que atraviesa el proyecto, la importancia del boceto en su desarrollo, la interacción con otros profesionales del medio, así como los resultados plásticos obtenidos.

Out of the blue la conforman una treintena de imágenes, articuladas en una suerte de dicotomía entre continente y contenido, es decir, entre los espacios interiores donde se suceden los acontecimientos vividos por los personajes, y las arquitecturas que los contienen y/o poseen una relación de correspondencia narrativa.

La expresión anglosajona Out of the blue puede referirse a ese algo que aparece de la nada, sin previo aviso, tanto en sentido positivo como en negativo. Algo que ocurre inesperadamente, que nos sitúa en una especie de vértice. Desde ese punto, es difícil no ver la propia existencia como algo que se divide para siempre en un antes y un después. Puede ser el diagnóstico de una enfermedad que nos cambiará sin remisión, la llegada de alguien que da un vuelco a nuestro universo o una circunstancia que haga inestable nuestra construcción de lo conocido.

Bayona centra su búsqueda en esa incertidumbre que se asienta en nosotros, dejándonos en un profundo estado de melancolía. Esta serie constituye la representación de un compendio de inquietudes humanas en las que el punto de inflexión se erige como auténtico recurso narrativo, situando al espectador en un tiempo suspendido. Escenas ambientadas durante las horas de vigilia, momentos de silencio en los que todo puede ser posible, abiertos a la especulación.

El relato se nos opaca, poniendo un singular énfasis en aquello misterioso de la vida, a los ojos de todos inexplicable, y que nos planteará ante la escena fotografiada en una inquietante diatriba: algo acaba de suceder, pero ese algo está en el ánimo de los personajes. El artista nos deja decidir de qué forma se relacionan éstos con los espacios, así como con los elementos que en ellos aparecen, de manera que las vivencias y el imaginario de los espectadores se convierte en esenciales para la interpretación de la imagen-relato.

Anivel técnico, en un interesante contraplano que bebe de los esquemas cinematográficos, el artista exhibe en esta serie una colección de escenografías y maquetas construidas ex profeso en su estudio, que mezcla a su vez con localizaciones y arquitecturas reales, fotografiadas en condiciones excepcionales de luz, y postproducidas en un intensísimo y complejo procesado que aborda la imagen desde planteamientos cercanos a lo pictórico, jugando continuamente con el espectador que es incapaz de discernir donde acaba la realidad y donde empieza la ficción.

Fernando Bayona González

Fotoperiodismo, archivo fotográfico y creación artística

Universidad de Granada

La comunicación aborda a través del fotoensayo el proceso creativo y la metodología usada por el artista plástico Fernando Bayona en el desarrollo de la serie fotográfica de corte experimental *La memoria traidora*. En él se analizan, desde diferentes enfoques, sus múltiples etapas, así como los resultados plásticos obtenidos, en los que partiendo de los ricos fondos fotográficos del centenario archivo del Diario ABC, explora las ideas de error y fracaso, y su repetición cíclica en el devenir de la historia humana.

La supuesta veracidad de la imagen fotográfica como documento, el modo en que ésta es utilizada por los medios de comunicación, y la forma analítica y científica en que un archivo gestiona sus fondos, puestos en relación con los recuerdos y la manera más o menos caótica y subjetiva propia de la memoria humana, son las bases sobre las que se articulan las líneas de investigación del proyecto. Para el artista, nuestra manera de recordar, de traer al presente los acontecimientos, hace que estos sean distorsionados y solapados, provocando una percepción de la realidad que mutará dependiendo del contexto.

La complejidad del proyecto hace que deba analizarse en varios niveles: histórico, técnico, formal y conceptual. Como punto de partida, y desde un plano histórico, el autor seleccionó los 7 acontecimientos, que a su juicio, son más relevante y representativos del último siglo. Eventos que han originado miles de titulares en los medios de comunicación internacionales en general, y españoles en particular, como la I y II Guerra Mundial, la Guerra Civil Española, la llegada del hombre a la Luna, la caída del Muro de Berlín o el ataque de las Torres Gemelas de Nueva York. En definitiva, un periódico no es otra cosa que un diario global que recoge una sucesión de acontecidos, más o menos erráticos, concentrados en sus diferentes páginas.

Las miles de imágenes que han ilustrado estos hitos se encuentran catalogadas en los fondos fotográficos de ABC. Éstas son gestionadas por un potente programa informático que las ordena siguiendo un patrón que usa palabras clave a modo de grandes contenedores. Las hay vinculadas al horror como muerte, guerra, bombardeo, destrucción, desastre, violencia o enfermedad, pero también a la esperanza ante tanta barbarie como ciencia o medicina.

Estas palabras, reutilizadas como elemento de búsqueda en el mismo software informático, generan a su vez miles de imágenes relacionadas con acontecimientos de similar naturaleza o alcance. A ellas se sumaron otras tantas que debieron ser digitalizadas debido a que se encontraban en papel o placas de vidrio, y que nunca habían visto la luz o no habían sido utilizadas en decenas de años.

Siguiendo unos criterios objetivos de relevancia por su repercusión social e histórica, el autor seleccionó más de 1000 fotografías como base para componer cada una de las piezas resultantes, a razón de 100 por obra. Tras ser catalogadas y organizadas nuevamente, las imágenes fueron estratificadas capa a capa en estricto orden cronológico, manteniendo siempre su tamaño original, transformándolas manualmente a escala de grises, y modificando su contraste y opacidad para permitir la transparencia de las capas subyacentes.

El resultado formal es la concentración de una ingente cantidad de información borrosa, más nítida cuanto más alto sea el estrato cronológico de la capa. En este sentido, y para poder apreciar con mayor claridad las piezas resultantes, se precisa de un smart phone y su cámara fotográfica. Éstos están dotados de softwares de enfoque y definición de imagen, lo que permite visualizar las obras en los dispositivos móviles haciendo un recorrido, o mejor barrido, por su superficie, apareciendo así con mayor nitidez aquello que permanece oculto a la mirada.

María Teresa Alonso Acebes

Il manuscrito e la scala

Universidad Complutense de Madrid

Septiembre de 2021, tras dos años que van a quedar marcados en el calendario de la historia como los años de la pandemia que transformó la vida de nuestras ciudades y alteró nuestras relaciones, se inaugura una exposición por fin abierta al público en el Centro Arte Complutense de Madrid titulada Divina Comedia Inspiración y Razón. Esta muestra, invita a artistas actuales a ofrecer su mirada en torno a esta emblemática obra de Dante Alighieri (1265-1321). El poeta florentino escribía hace 700 años, en los últimos años de su vida, una obra que se mantiene viva y más vigente que nunca, como reconoce Juan Varela-Portas (2022), gracias a las imágenes indelebles de su descripción de los infiernos, el purgatorio y el paraíso.

Esta propuesta supone el detonante de una investigación emprendida con una mirada ingenua, aquella que recomienda Borges (1980) en su ensayo sobre la Divina Comedia, dejándonos llevar por la musicalidad y el disfrute de la lectura de un gran poema. En una obra cargada de simbolismo, visualizo una imagen recurrente a lo largo de su lectura: la Escalera. Una escalera en espiral que recorre de manera sinuosa esos nueve niveles del infierno para descender a lo más profundo de las ignominias junto con los traidores y los corruptos. Y esos mismos peldaños te llevan, en un ascenso casi simétrico, por las nueve estancias del purgatorio hasta otra escalera que te guía por las nueve esferas del paraíso. Esta descripción lleva inevitablemente asociada la idea de bucle, de ciclo sin fin en el que siempre estamos inmersos en nuestro devenir vital, ofreciendo en ocasiones nuestra mejor versión para, a continuación, tomar la dirección contraria en la escalera luchando con nuestras contradicciones. Existen muchos estudios en torno a esta obra cumbre de la literatura que ha influenciado a escritores y artistas a lo largo de la historia y que actualmente proporciona la ambientación incluso a conocidos videojuegos. Miguel Asín Palacios, realiza en 1919 una investigación que afirma que Dante se inspiró en el cuento árabe “El libro de la Escalera”, que narra el ascenso a cielo de Mahoma. El poeta refleja en su obra una visión filosófica, y moral que pretende cambiar profundamente las conciencias individuales en busca de un bien colectivo y para ello se vale de conocimientos procedentes de diversas culturas en una visión cosmopolita que contradice el pensamiento jerárquico imperante. Este es el ingrediente clave que le convierte en una voz resonante en nuestras conciencias, un creador que desde lo local, desde su visión personal crea arquetipos universales que nos apelan directamente, al margen de nuestras vivencias.

En torno a estos arquetipos universales se elabora esta video creación que se presentó proyectada sobre un manuscrito a modo de metáfora de la obra que ha trascendido lo puramente literario para quedarse impregnada en nuestra memoria colectiva.

La vida como viaje. En ocasiones descendemos a los infiernos, pero en un ciclo continuo, ascendemos de nuevo por los desgastados escalones de la condición humana.

María De Los Remedios Rubiales Domínguez

La piel como soporte artístico: ritos, sociedad y arte

En este estudio se va a abordar la importancia de la imagen del cuerpo y cómo la piel se convierte en soporte plástico para transformarlo. Se hace referencia al cuerpo entendido como contenido estético en las tribus. Y desde esa perspectiva, se comparan las variantes en las que el cuerpo humano ha servido como objeto de adorno y decoración sin preocupar los medios, llegando a agredirlo y manipularlo desde perspectivas muy aberrantes. Artistas como Orlan o los activistas vieneses son sin duda muestra de este arte transgresor. Sin duda este tipo de movimientos artísticos lleva a reflexionar sobre la sociedad del momento, que también utilizan su cuerpo para llevarlo al extremo a través de cirugías, tatuajes, ablaciones, etc.

OBJETIVOS: En esta investigación se busca una aproximación a la importancia de transformar el cuerpo sin importar los medios y llevarlo al extremo.

Se analiza el tema de la imagen personal, partiendo de un estudio cualitativo. Para ello se parte de la base de un análisis bibliográfico que permita hacer una adecuada delimitación conceptual partiendo del matiz diferencial que hay entre el cuerpo y sus límites; la importancia estética; la relevancia que éste tiene en la proyección personal y profesional...

- A través del arte el cuerpo es llevado a los extremos de dolor y aberración.
- Los cuerpos son un objeto artístico que se decora y ornamenta.
- La cirugía estética se ha convertido en un instrumento de transformación de cuerpos.
- La sociedad del siglo XXI está obsesionada con la imagen que proyecta.
- Los tatuajes, las cirugías son objetos de rito en las distintas tribus.

Giorgia Vian

El dibujo para el aprendizaje ideomotor. Un enfoque a/r/tográfico

Universidad de Granada

La comunicación aborda de manera visual, y a través del fotoensayo, la investigación en desarrollo sobre el dibujo de imaginación por parte de atletas en función del aprendizaje técnico. Las imágenes y las palabras definirán los precedentes, los objetivos y el planteamiento de la investigación siguiendo las directrices de la metodología a/r/tográfica.

El trabajo del atleta necesita una conciencia del cuerpo y su dinámica, tanto en el sentido propioceptivo, como en el ideomotor. Hemos empezado la aplicación de esta metodología en dos deportes que conocemos de forma directa, siendo importante estar involucrado en el proceso: la gimnasia artística y el salto con pértiga. Los dibujos de imaginación de sí mismos y su característica peculiar de quedarse como huella visible de los demás nos permite trabajar con las imágenes mentales de los participantes y las sensaciones que éstas conllevan. Con esto se define una herramienta más de comunicación al servicio del objetivo técnico-deportivo. A menudo son los errores involuntarios de los participantes los que aclaran a los técnicos el tipo de imagen y intención que permanece en el participante.

La discusión visual de los resultados pone de manifiesto la participación de los atletas a nivel de atención, de la mayor motivación, y los momentos de “efecto eureka”. Eso se debe a la naturaleza del proceso de entendimiento que pasa por escalones y no como una constante cuesta arriba, además de diferenciar los lenguajes de propuesta que en el ámbito deportivo normalmente son imitativos o verbales.

Daniela Barra

El diseño de las portadas de discos cuenta la historia de una cultura

Universidad San Francisco de Quito

El diseño cuenta lo que está viviendo una sociedad, sus problemas, sus cambios y se puede entender su historia a partir del diseño. En este análisis el caso de estudio es el diseño de las portadas de discos de la década de 1960 y para poder entender esta idea se escogió el rock internacional y la música popular ecuatoriana.

Jim Lorena

Arqueología de la expresión.

Este proyecto es una búsqueda de identidad a través de una investigación teórica y artística sobre los inicios de la escritura y de las artes plásticas. Los principios de la materialización de las narrativas incluyen pictogramas e ideogramas, que se entrelazan para contar historias y dejar constancia de experiencias. Las nuevas tecnologías y aparatos de datación, junto a nuevos métodos de investigación han cambiado nuestros paradigmas sobre estos comienzos.

La realización de este tipo de actividades está aportando resultados muy positivos y con una alta implicación de los colectivos implicados. El alumnado del Grado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales demanda su participación y colabora con nosotros desde la primeras actividades. Consideramos que la implementación de este tipo de actividades de manera regulada en la enseñanza aporta numerosas ventajas como la sensibilización y conocimiento del patrimonio documental, la importancia de su conservación y su defensa.

Stella Maldonado Esteras, Pablo Coca Jiménez

Diálogos visuales compartidos. Lo que nos ocupa y preocupa como catalizador de procesos creativos desde la educación artística

Universidad Isabel I y Universidad de Valladolid

“Estoy fuera, con linternas, buscándome a mí misma” Emily Dickinson.
Espacio y tiempo se suelen fundir y confundir. La persona y su desarrollo profesional también. Y, en el caso que ocupa esta propuesta se hace evidente y matéricamente. Lo que empezó siendo una reflexión personal, ha desembocado en un diálogo visual en torno a lo que nos afecta personal y profesionalmente como personas vinculadas entre sí a la educación artística, su docencia e investigación.

Desde hace un tiempo, se reflexiona, a través de diferentes mecanismos sobre su propio valor, sobre cómo se habita, se ocupa, se llena, se disfruta, se pierde... Es una indagación que transita desde lo personal hasta lo profesional, y viceversa. “Todo es cuestión de tiempo”, “El tiempo pone todo en su sitio”, “No tengo tiempo”, “El tiempo lo cura todo”... expresiones que utilizamos en nuestra cotidianidad, tal vez más vinculadas a la vida personal. Pero ¿cómo interfiere o influye el tiempo en nuestro desarrollo profesional? Desde estas líneas, creemos firmemente que sí, ya que el devenir de nuestra carrera profesional se juega con la carta del tiempo.

En el devenir del conocimiento personal, como forma de investigación autobiográfica, de significación de las propias zonas de desarrollo vital, se alcanza el espacio que ocupa lo profesional, y como aquellas personas que nos dedicamos a la educación e investigación, estamos en lucha continua por cumplir... Pero ¿qué queremos cumplir?

Ante esto, se construye una reflexión dialogada que trata de problematizar visualmente un concepto siempre presente, y que intenta servir en el trazado o creación de una cartografía crítica sobre las realidades de las que formamos parte investigadores y educadores artísticos. Mi propuesta para poder visualizar este planteamiento es realizar un foto/ensayo, que ejemplifique las interferencias existentes entre los trabajos realizados por “makeup artist” en la actualidad y obras plásticas realizadas a lo largo de la historia del arte, creando un mapa visual de conexiones estético/técnico/conceptuales.

María Gárgoles Navas

Un entorno de conexiones a través de la disolución perceptual de los objetos

Universidad Complutense de Madrid

Este trabajo indaga en otros modos de construcción espacial y corporeizada que desafíen entornos y sus objetos habitualmente reconocibles. Particularmente se proponen objetos y estructuras alternativas no lineales basadas en alteraciones visuales cognitivas. Las cualidades perceptivas son cuestionadas. Desde el enfrentamiento del cuerpo y su habitar en lo cotidiano, se proponen múltiples respuestas visuales con diferentes alteraciones. Esta investigación pretende mostrar reflexiones sobre el comportamiento corporal y de interacción con lo que nos rodea en tiempos de una sociedad digital. Se muestran resultados visuales de una investigación sobre lo perceptivo y corporal. La disolución perceptual está directamente relacionada con los tipos de agnosia visual, que afecta a como se percibe el entorno y se construyen las percepciones. La experiencia corporeizada se ve modificada ante nuevos planteamientos espaciales derivados de la virtualidad. En este sentido, el entorno adquiere nuevas dimensiones espaciales no habituales modificando así directrices mentales de movimiento. La supresión de suelo u otras líneas de estabilidad afectan a la experiencia corporeizada con la imagen. En este sentido, la experiencia corporeizada en entornos que suprimen elementos referenciales como los anteriormente mencionados afectan al reconocimiento de estructuras habituales. Este trabajo muestra conexiones sensoriales de la experiencia a través de un recorrido no lineal, donde se activan diferentes elementos del entorno. Investigación realizada con una ayuda predoctoral de Formación de Profesorado Universitario (FPU2017/03492).

Rodrigo Flechoso Fernández

Genealogía

Universidad Complutense de Madrid

Genealogía (2019-2021) es un libro de artista que forma parte de un proyecto más amplio titulado Gallegos del Río (2017-actualidad), que comienza con el descubrimiento de un viejo carrete de 35mm con imágenes de mis antepasados. Su poder evocador me animó a realizar una serie de intervenciones, tanto gráficas como escultóricas, con las que reflexionar sobre lo autobiográfico. Trabajar con los interiores de la casa en la que vivían dichos familiares me ayudaría, a través de los objetos que albergaba, a conciliar dos temporalidades diferentes. Genealogía busca relacionar el material analógico del que se partió junto con fotografías tomadas en los interiores de la casa del pueblo. Su fin es dotarlas de continuidad y construir un relato en imágenes cuyo hilo conductor viene a ser, ni más ni menos, que la grieta que había aparecido en uno de los muros de adobe del edificio amenazando su derrumbe, y con él la desaparición entre escombros de los relatos que la casa guardaba. Las dimensiones que posee plegado lo convierten en un libro de artista o un libro de fotografía con claras alusiones al álbum de familia, un objeto con las medidas apropiadas para caber en una estantería. Desplegado lo convierte en una fotografía que se puede exponer. La elección de la escala [1 : 1,261(36)^] es intencionada, su longitud se corresponde con mi altura convirtiendo el libro de artista en una forma de autorretrato o, si se prefiere, en la reducción de la casa del pueblo a la escala de mi propia experiencia. Para que un ciudadano, quien no tiene po

Rosa Gutiérrez Juan

Interpretando a Fortuny: libro de artista y proceso creativo

Universidad de Granada

Las diferentes técnicas, materiales, objetos y ámbitos del arte que ofrece la polivalencia de Mariano Fortuny y Madrazo nos conceden la posibilidad de experimentar hacia nuevas vías fusionando su obra, interpretando su arte.

En base a ello, se presenta un proyecto en el que el libro de artista, ese objeto conocido como contenedor del proceso creativo, ideas o situaciones inspiradoras aparece como resultado final, producto de un proceso de creación que nos hace viajar a través de la obra de Fortuny.

Con la geometría presente en la azulejería, yesería o lacería que sirvieron de inspiración en los trabajos de este genio creador comienza el desarrollo y búsqueda de esa idea de movimiento, delicadeza, diseño y equilibrio que encontramos reflejadas en cada una de sus creaciones textiles. Como resultado, tres libros de artista que se despliegan de sus cajas de conservación para mostrar todas sus posibilidades, siempre con la oportunidad de volver a ser plegados y guardados como si de un vestido de Delphos se tratase.

Mediante estas piezas se desglosa la idea de ese azulejo inspirador, el cual, a través de la técnica del plegado, es capaz de moverse y de generar diferentes formas, sombras y enfoques que quedan realizados gracias al empleo de un papel artesanal con carácter y personalidad.

Una propuesta en la que por medio de la creación del papel y diseño de los libros se propone al espectador la posibilidad de participar en esa idea de interpretar y experimentar la obra de Fortuny desde un enfoque contemporáneo, donde el concepto de libro actúa, en este caso, como objeto protagonista.

Estas piezas son partícipes en la exposición "Patrones exóticos", actividad desarrollada por la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Granada y ubicada en la Sala de Exposiciones Temporales del Centro Cultural CajaGranada con motivo del aniversario del nacimiento del artista granadino Mariano Fortuny y Madrazo

Marta González Martínez , María del Mar Ortiz, Ana María Díaz

La fotografía de danza para cartelera. Un discurso medido y cambiante.

Universidad de Granada

Este fotoensayo consiste en una exposición del discurso creativo de la fotografía de danza para cartelera y publicidad de espectáculo de danza.

Este proceso aúna varias artes plásticas y escénicas en sí mismo.

La investigación se realiza a través de un fotoensayo a partir de citas donde podemos observar la visión de un espectáculo de danza donde en la imagen no solo habla la danza, también la escenografía, la fotografía, el diseño, el figurinismo y la dramaturgia o narrativa del programa.

Podríamos decir que en una imagen publicitaria de un cartel de danza nos proporciona una información que nos ayuda a generar ideas sobre el discurso visual, que a modo de preámbulo, ofrece un sentido semántico y narrativo que nos ofrece información de lo que se va a producir en escena.

Esa imagen valdría más, como resumen de un hecho escénico de duración entre una o dos horas, que todas las imágenes del Ballet que representa.

Es la imagen elegida entre el creador y el fotógrafo/ diseñador del cartel, esta imagen es el símbolo de una creación total entre varias artes.

En un ballet, los bailarines reproducen las coreografías con un patrón diseñado de movimiento en base al soporte sonoro, con un vestuario definido y un discurso narrativo en su conjunto, dentro de un espacio escénico con o sin escenografía.

Se realiza el hecho expositivo en la sala de ensayo, de forma reiterativa para fijar los patrones establecidos por el coreógrafo. Este puede ser captado por el objetivo de un fotógrafo o un videógrafo.

Pero el objetivo final es la exposición pública en un formato y espacio escénico adecuado para ser recibido por público situado en diferentes posiciones dentro de un espacio de recepción del espectáculo.

Todo este hecho escénico es variable en cuanto quien lo recibe, desde donde lo recibe, quien lo interpreta y el día de la interpretación, ya que por mucho que esté ensayado y los movimientos sean los mismos, cada actuación es única.

Esta variación en los agentes que conforman el hecho artístico de la exposición de danza son compactados en una única imagen estática que resume el movimiento total.

Natalia Martínez Higuera

Metainvestigación para una artesanación

Universidad de Jaén

Se presenta un trabajo de investigación artística en el que se estudia mi proceso de artesanación para el que utilizo el arte como medio de indagación y estudio autorreferencial. Para ello, me baso en la revisión de los Arcanos Mayores del Tarot y en el Árbol de la Vida de la Cába-la, guía para la realización de la auto-exploración que finaliza con una creación artística. El objetivo de este proceso es constatar la eficacia del arte como elemento sanador, usaré como guía las pautas de la medicación ansiolítica que trataré de dejar apoyándome en el desarrollo de la creatividad necesaria para esta investigación. Como producto final, se presentará una baraja de cartas del Tarot con los Arcanos Mayores creados a partir de fotografías realizadas en este periodo de autoindagación, así como este documento donde quedará registrado dicho proceso.

Jianxiong Liu

La Salida - Explorando el camino artístico

Universidad de Granada

Actualmente, el mundo atraviesa una era informativa y digital, y a medida que esta avanza, la apariencia formal del arte y sus maneras de expresión también han cambiado drásticamente. Algunas formas y tipos de arte han sido sustituidos gradualmente por otras nuevas que y su influencia ha ido disminuyendo, incluso alejándose de nuestras vidas. Por eso, ante los cambios de la sociedad y el avance de los tiempos, ¿cuál es la situación y cómo se desarrolla la vida de aquellos que quieren trabajar en las artes? Partiendo de esta idea, se realizaron entrevistas e investigaciones en la provincia de Granada que dieron lugar al video que aquí se presenta. “La Salida” es un video documental sobre las principales entrevistas que hizo el autor a las distintas personas que se dedican a la actividad artística en la ciudad de Granada. En el video, se incluye a jóvenes que acaban de entrar en la sociedad, así como personas que han trabajado en el camino del arte más de la mitad de sus vidas. Estos entrevistados trabajan en una amplia gama de campos artísticos, como la música, la alfarería, el canto, la pintura, y la danza de flamenco. Lo que se presenta en el vídeo son sus opiniones y actitudes hacia el arte.

Irene Ortega López, Lidia García Molinero, María Gil Gayo

¿Cuántas veces te han preguntado cómo estás en la universidad? Una línea del tiempo de cuidados colectiva de la Facultad de Bellas Artes UCM

Universidad Complutense de Madrid

El 1 de abril de 2022 se inauguró el “Día de las Piscinas, I Jornada de Cuidados” en la Facultad de Bellas Artes, UCM, con el objetivo de generar un espacio de encuentro y reflexión en torno a las prácticas de cuidados y bienestar en la universidad. En el evento, organizado por el colectivo Estudio Grapa, se desarrollaron diversas actividades y propuestas participativas entre las que se encontraba la “Línea del tiempo de cuidados colectiva de la Facultad de Bellas Artes UCM” que presentamos en este congreso en forma de fotoensayo. Esta línea del tiempo se iniciaba en el año 1978, con la apertura de la Facultad, y concluía ese mismo día con motivo de la celebración de estas jornadas. Con esas dos únicas fechas incluidas, se invitaba a los participantes a completar la línea incluyendo momentos de su paso por la facultad en el que se hubiesen sentido cuidados, tratados con respeto y amor y, sobre todo, parte de una comunidad. De este modo, queda construida una historia de la facultad colectiva, distinta a la que puede encontrarse en los medios oficiales y que devuelve la humanidad a la institución académica. Igualmente, constituye también un retrato muy valioso de lo que es la comunidad que habita esta facultad, de lo que somos, así como los afectos y relaciones que la sostienen. Se invita así a pensar la universidad como una red colectiva, que se constituye gracias a las relaciones que mantienen las personas que la conforman. Esta representación afectiva de la universidad es reflejo de la puesta en práctica de metodologías feministas situadas que apuestan por lo pequeño, lo relacional y lo particular como forma de conocimiento.

Pedro Ernesto Moreno Garía

DERIVA WEB 010001011110101

Universidad de Jaén

Con este video-performance propongo una reflexión entorno a cómo interviene la tecnosfera en el proceso creación de lxs artistas hoy. ¿Cómo influyen física y mentalmente todos los dispositivos electrónicos que nos rodean cuando creamos? ¿Cómo queremos que sea nuestra relación con la tecnología? ¿Es este entorno realmente nocivo para lxs artistas, o es en cierta parte creativo? En este vídeo, pongo en marcha una deriva por internet en la que encuentro ciertas referencias (no guionizadas y realmente inconexas) que construyen el relato de mi experiencia personal enfrentándome al proceso de creación artística. Además hay alguna alusión a cómo es mi relación con las redes sociales y con otros escenarios y lenguajes de la red.

Teresa Colomina Molina

Augusto Boal y el teatro de los oprimidos: mediación artística y performativa contra el bullying en secundaria

Universidad de Murcia

España ha realizado en los últimos tiempos adelantos en los derechos del colectivo LGTBI, sin embargo, en los centros educativos de enseñanza secundaria existe desconocimiento sobre la diversidad afectiva y de género. A través del Teatro de los Oprimidos, Augusto Boal idea en los años 60 el llamado Teatro Foro con el objetivo de empoderar, dar herramientas para observar y analizar la realidad, y así ser modificada (Chesney-Lawrence, 2013). En esta investigación se ha utilizado la metodología del Teatro de los Oprimidos para trabajar con un grupo de estudiantes de secundaria. A través de la puesta en escena de la obra de teatro “Malnacido” de la compañía teatral “Los Menos” se ha trabajado con el alumnado un Teatro Foro para comprender la realidad de las personas trans e intersexuales, prevenir el bullying y operar en el triángulo acosador, víctima, observador, aprendiendo a denunciar y evitar situaciones de acoso, así como los diferentes tipos de violencias (Tejada et al. 2021). Tras finalizar la práctica de mediación, los discentes han sido capaces de detectar la responsabilidad individual y colectiva en los procesos de marginación.

Referencias

Chesney-Lawrence, Luis. 2013. “La dramaturgia y dirección escénica de Augusto Boal”. Teatro: Revista de Estudios Culturales / A Journal of Cultural Studies 26: 7-24. Recuperado de <https://digitalcommons.conncoll.edu/teatro/vol26/iss26/2/>

Tejada, E., Garay, U., Romero, A., & Bilbao, N. (2021). El bullying desde el punto de vista del acosador: análisis y procedimiento. Revista de Investigación Educativa, 39(2), 373-390. <https://doi.org/10.6018/rie.422671>

Elisabeth Chica Díaz, Pilar Manuela Soto Solier

El Fotorelato como método de indagación, sensibilización y transformación. Narrativas visuales y violencia de género

Universidad de Granada

En esta investigación se muestra la importancia de la A/r/tografía como metodología basada en las artes visuales. Se centra en un estudio de caso de un grupo de mujeres que fueron víctimas de violencia de género.

El trabajo colaborativo se ha realizado a través de la fotografía y el videoarte como instrumento para llevar a cabo la realización de este estudio, junto con el seguimiento de la observación participante y el enfoque experiencial permitió generar un entorno de sensibilización y empoderamiento de las mujeres participantes.

Las imágenes son nuestra manera de explorar la vida, ideas y crear nuestra historia de vida, como autobiografía. La fotografía es tratada para expresar esas vivencias y experiencias con la intención de paliar este dolor que han vivido siendo maltratadas, con ello la superación personal y empoderamiento personal. A través de las imágenes fotográficas, las mujeres maltratadas pueden crear y desarrollar un relato visual con un pequeño texto que relata esas vivencias. Esto nos ofrece grandes posibilidades y recursos para comentar, explorar, revivir, reivindicar, relatar, es por ello que da sentido a expresar de forma visual la vivencia de estas mujeres víctimas de maltrato para poder expresarse a través del arte visual, que pueda así ayudar a paliar o dejar de lado ese sufrimiento y poder enfrentarse adquiriendo capacidades y estrategias consiguiendo alcanzar una vida autónoma en la esfera personal y social. Siendo así la imagen fotográfica un canal de comunicación sencillo para hacer visible esos sentimientos y emociones sobre la violencia de género. Con la finalidad de mostrarlo para que otras mujeres puedan reconocer y saber detectar la violencia de género para prevenir esta problemática social.

Por consiguiente esto conllevó a activar procesos de reflexión, autoconocimiento y autocontrol a través de los fotorelatos y videoocreaciones de las diferentes sesiones realizadas. En el proceso se tuvo en cuenta la actitud y progreso de las mujeres participantes, así como el proceso de superación y cambio que se muestra por medio de la narrativa visual y audiovisual de las experiencias de violencia vividas, que en su día las hicieron vulnerables y que a través de este proyecto han podido fortalecer su autoestima y búsqueda de la autorealización personal, que en definitiva es afrontar cicatrices y volver a vivir, reiniciar de nuevo su vida, para seguir viviendo.

Con todo ello se pretende dar conciencia y visibilizar esta problemática social, indagar, comprender, conocer para poder dar posibles respuestas y aportar soluciones.

PROGRAMA

DÍA 18 D JULIO

13:00 h. – Inicio del Congreso: Bienvenida
Conferencia Inaugural: Jordi Claramonte

14:00 h. – Descanso/Almuerzo

15:00 h. – Presentación Línea Temática 1
Procesos y experiencias desde y para la creación y educación artística
Moderadores/as: Rafael Marfil e Isabel Moreno

16:00 h. - Descanso

16:15 h. – Mesa 1: La educación artística: propuestas y herramientas metodológicas

Moderadores/as: Martín Caeiro y Lola Callejón

Propuestas (28):

- Cartografiando las Didácticas de expresión musical, plástica y corporal de la Facultad de Educación: contextos, dimensiones y posibilidades para el diseño de experiencias transversales en el Grado de Magisterio de Infantil. – Martín Caeiro, Inma Canales, Belén López, Berta Murillo y Rosa María Serrano.
- La Educación Musical en Educación Infantil. – Vicente Monleón Oliva
- La programación de actividades plástica en Educación Infantil. – Vicente Monleón Oliva
- Adaptación de metodologías activas a la docencia a través del campus virtual en asignaturas del área de educación artística de la Facultad de Bellas Artes. – Noelia Antúnez del Cerro y Javier Albar Mansoa
- La clase laberinto: intervención en el diseño del espacio educativo para la formación de futuros docentes en infantil. – Lorena López, Javier Albar y Vita Martínez
- Recursos para la Educación Inclusiva en el Taller de Cerámica. - Antoni Miquel Morro Mas
- El laberinto: una propuesta de intervención en aula para el alumnado del grado de magisterio de primaria centrada en el museo como espacio expositivo inmersivo. - Víctor Murillo Ligorred y Nora Ramos Vallecillo

- Propuesta metodológica para la conexión entre la educación artística formal y no formal: la asignatura de “Museos y exposiciones como propuestas educativas”. – Magdalena Castejón Ibáñez

- Black Mountain College: las artes como núcleo de la educación. – Clara Hernández

- Epistemología visual en alumnado del grado de Magisterio de Educación Primaria: aprendiendo fenómenos y procesos fisicoquímicos a través de ilustraciones y lenguajes artísticos. – Martín Caeiro, Nora Ramos, Víctor Murillo y Francisco Serón

- La pareidolia como estrategia de observación creativa del entorno visual. – Begoña Yáñez Martínez

- Estrategias didácticas de acercamiento a las narrativas audiovisuales no lineales desde la creación artística y los sentidos. – Ángela Barrera García

- Rosalía y su influencia a través de la Educación Artística. La nueva ‘Venus’ de la actual cultura visual adolescente. – Victoria Toribio Lagarde

- Posibilidades y retos del uso de la plastilina en Educación Plástica como método de aprendizaje. – Telma Barrantes Fernández

- Laboratorio juvenil de investigación a través de la práctica creativa con cartografías textiles. Una estrategia formativa en el contexto del bachillerato de la UdeG. – Martha Patricia Espíritu Zavalza

- Arte/Imágenes y Educación. Transversalidad con otras materias. – Laura Aparicio Hermosilla

- Innovando en la creación y educación artística mediante Tuititeratura. – Cristina Cruz González y Carmen Lucena Rodríguez

- Educación patrimonial inclusiva en el contexto de la Comunidad Autónoma Andaluza. – Ana Belén Mesa Raya

- Arte y salud mental: una acción educativa interdisciplinar en el ámbito universitario. – Noemí Peña Sánchez y Carmen Río Rey

- Las plataformas de realidad virtual como espacio de interacción en la formación escultórica universitaria. – José Carlos Espinel, Mónica Cerrada y Marta de Cambra

- Introducción a las técnicas de fundición: Escultura de pequeño formato en la formación universitaria. – Mónica Cerrada, José Carlos Espinel y Marta de Cambra

- Afecciones, atlas y constelaciones creativas en la educación artística. – María Enfedaque

- Educación Artística para la formación científica en contextos universitarios. – Sara Fuentes Cid y Martín Caeiro Rodríguez

- Formación en Educación Artística y Patrimonial a través de proyectos A/R/Tográficos en Museos. – Dolores Álvarez Rodríguez

- El desarrollo estético en el Sistema Educativo Mexicano. – Karele Maxinahí Félix Piña y Rodrigo López Zavala

- La música como herramienta de inclusión para niños con barreras para el aprendizaje. – Jesús Fernando Ramírez Bernal y Karele Maxinahí Félix Piña

- Educación artística, creatividad y mentoría social para la inclusión educativa. – Diego Ortega Alonso

- El cine de biografías de artistas plásticos como recurso en las aulas de Didáctica de la Expresión Plástica. – Ricardo González García

17:15 h. – Descanso

17:30h. – Mesa 2: La creación artística en contextos diversos

Moderadora: Karele Félix Piña

Propuestas (16):

- Espacios habitados como paisaje colectivo. – Eva Mesas Escobar y María Dolores López Martínez

- Memorias de Mujer: Historias de vida del género femenino vista a través del Cine. - Javier Albar, Lorena López y Ma Victoria Martínez

- Con las manos en la mancha. – Manuel Pérez Valero

- El estado sordo de la escucha. Una pregunta desde el arte. – Jaidy

- Proyecto de investigación artística PIA. – Rodrigo Meneses, Eduardo Castillo, Julio Aguilera y Juan Pablo Meneses
- Reflejos de lo intangible. – Ma Isabel Soler Ruiz y Anabel Caraballo Fuentes
- Formación y creación artística colaborativa utilizando herramientas de pintura en Realidad Virtual. – Eva Perandones Serrano y Vanessa Ruiz Martín
- De la pintura site a la obra audiovisual. “Cuerpos Coloreados”: un proyecto de investigación y creación artística contemporánea para la educación patrimonial. – Ma Dolores Gallego Martínez
- La mancha azarosa como ruptura del bloqueo creativo del papel en blanco. – Begoña Yáñez Martínez
- Dibujar antes de dibujar: la elección del formato a la hora de plantear una ilustración. Uso de formatos alternativos dentro del aula. – Pablo Javier Pereira Hurtado
- La resignificación de la basura como motor de progreso: de residuo a recurso artístico. Caso 1: Paideia fracturada. Catalpa Bignonoides. – Manuel Cid Medrano
- El arte de contar sin barreras fronterizas: una búsqueda experimental basada en las creaciones artísticas y transformación personal. – Ma Paz Barrios Mudarra
- Processos de moldagem (in)visíveis na produção artística. – Paola Gouveia y Filipa Cruz
- Tecnologías digitales aplicadas a la producción escultórica de arte público. Caso de estudio del monumento a Juana I de Castilla para el parque del Buen Retiro, Madrid. – Iria Groba Martín
- Tres procesos creadores contemporáneos desde la imagen del animal muerto. – Marta Martín Hoces de la Guardia
- Los laboratorios de la Academia de Carrara: aprender como forma de relación. – Estrella Soto Moreno

18:30 h. – Descanso

18:45 h. – Mesa 3: Más allá de la creación y la educación

Moderadora: Pilar Soto Solier

Propuestas (19):

- EXIT. Libro-arte colaborativo como herramienta de integración social. – Eva Figueras Ferrer y Mar Redondo Arolas
- Estrategias reduccionistas en el cine de no ficción. – Rubén Marín Ramos
- Liderazgo cultural: el papel de los artistas en la resiliencia de Europa. – Iris Jugo Núñez-Hoyo
- Reproducción de policromías en yeserías medievales como estrategia educativa. – Ana Isabel Calero, Ana Carrasco, Eva Vivar, Ana María López, Teresa López y Ana García
- Técnicas tradicionales de encuadernación japonesa en la práctica docente. – Ana Reyes Pérez y Marta Durbán García
- La memoria en los márgenes. Encuentros entre el arte y la historia. – Miguel Sánchez, Tomás Zarza y José María Uría
- Consideraciones sobre procesos de mediación artística para la promoción de la salud comunitaria en tiempos de encuentro no presencial. – Nuria Rey, María Gil, María Dolores Claver y Ana Casla
- Agitar cosas, chocar otras. Prácticas artístico-educativas de ejercitación en la incertidumbre. – Irene Ortega López
- Educación artística a través de una MiniBAT de Rosa Sensat. – Rosalía Clemente Piélagos
- Prácticas artísticas para trabajar las emociones con atención plena en población adolescente vulnerable. – Inés Bueno Pascual
- Cómo convertir el espacio en un emblema mediante la práctica artística de Cine Sólido. – Luis Bouille de Vicente
- La educación como medio para visibilizar el arte museístico en tiempos de pandemia. – Carmen Lucena, Javier Mula y Cristina Cruz
- El discurso actual: cuerpo-arte, moda-tecnología. – Isabel Lozano Rodríguez
- Sostenibilidad en el arte: El vidrio reciclado en la formación artística universitaria. – Marta de Cambra, Mónica Cerrado y José Carlos Espinel
- Sexo, Amor y Sociedad. – Grace Mariana Morales y Sophia Wetzel

- Sanar las heridas: el autocuidado y la creación colaborativa en la formación inicial para la mediación artística. – Rosa Cubillo López y Noemí Peña Sánchez
- La videocarta en el diálogo de la experiencia docente. – Marta Lage de la Rosa
- Laboratorios A/r/tográficos de creación, educación y mediación de las artes. – Vanessa Acosta Ramírez
- La deriva como proceso de autoconocimiento y transformación – María Antonia Balbín Castillo

19:45 h. – Descanso

20:00 h. – Debate general

Moderadoras: Alicia Martínez Herrera, María Lorena Cueva Ramírez y Jesús Caballero Caballero

- Todas las personas participantes están invitadas a asistir a esta intervención en la que se intercambiarán ideas, preguntas o sugerencias entre las propuestas expuestas durante la sesión.

DÍA 19 DE JULIO

15:00 h. – Inicio de la segunda jornada

Conferencia. Carvento: "Maricón de España". Un proyecto de danza contemporánea.

16:00 h. – Descanso

16:15 h. – Presentación Línea Temática 3

De la indagación a la expresión

Moderadores: Víctor Yanes y Norah Barranco

17:15 h. – Descanso

17:30 h. – Mesa 1: Desde la concepción colectiva

Moderadora: Ma Carmen Sánchez Miranda

Propuestas (13):

- Representación visual del pecho materno: censura y reivinciación. – Noelia Antúnez del Cerro y Lorena López Méndez
- Ley de Inver-siones. – Pablo Javier Tatés Anangonó y Alexandra Verónica Albá Araujo

- La Salida - Explorando el camino artístico. – Jianxiong Liu
- Cuerpos que se afectan - Cuerpos del encierro-frontera. – Carlos Torrado Lois
- ¿Debemos escuchar música? Reflexiones en torno a cultura, industria y redes. – Rafael Martínez Mercado
- Fotoperiodismo, archivo fotográfico y creación artística. – Fernando Bayona González
- El manuscrito e la scala. – María Teresa Alonso Acebes
- El diseño de las portadas de discos cuenta la historia de una cultura. – Daniela Barra
- Arqueología de la expresión. – Jim Lorena
- Augusto Boal y el teatro de los oprimidos: mediación artística y performativa contra el bullying en secundaria. – Teresa Colomina Molina
- ¿Cuántas veces te han preguntado cómo estás en la universidad? Una línea del tiempo de cuidados colectiva de la Facultad de Bellas Artes UCM. – Irene Ortega, Lidia García y María Gil
- Transformaciones representacionales de la familia. Estructuras identitarias desde la fototipia a las GANs. – Laura Fernández García
- El Fotorelato como método de indagación, sensibilización y transformación. Narrativas visuales y violencia de género. – Elisabeth Chica Díaz y Pilar Manuela Soto Solier

18:30 h. – Descanso

18:45 h. – Mesa 2: El conocimiento y visión del individuo

Moderador: José Luis Anta Fález

Propuestas (14):

- A vista de pájaro. La utilización de la imagen aérea en las prácticas artísticas contemporáneas. - Ana Císcar Cebriá
- Líneas discontinuas: luz, encuadre y paisaje sonoro para educar en la imagen. – Antonio Félix Vico Prieto y Bernardo Jurado Méndez

• Hierro, papel y peces. Del estudio de las antiguas tintas metálicas a una representación pictórica contemporánea. – Rafael Romero Pineda

• Tejer la identidad desde la cartografía subjetiva de paisajes residuales. – Anabel Caraballo Fuentes

• Del boceto a la obra fotográfica: fases y desarrollo de proyectos fotográficos de carácter escenificado aplicados a la serie Out of the Blue. – Fernando Bayona González

• La piel como soporte artístico: ritos, sociedad y arte. – Ma Remedios Rubiales Domínguez

• El dibujo para el aprendizaje ideomotor. Un enfoque a/r/tográfico. – Giorgia Vian

• Diálogos visuales compartidos. Lo que nos ocupa y preocupa como catalizador de procesos creativos desde la educación artística. – Stella Maldonado Esteras y Pablo Coca Jiménez

• Un entorno de conexiones a través de la disolución perceptual de los objetos. – María Gárgoles Navas

• Genealogía. – Rodrigo Flechoso Fernández

• Interpretando a Fortuny: libro de artista y proceso creativo. – Rosa Gutiérrez Juan

• La fotografía de danza para cartelería. Un discurso medido y cambiante. – Marta González Martínez

• Sanar con arte. – Natalia Martínez Higuera

• Deriva Web 010001011110101 – Pedro Ernesto Moreno García

19:45 h. – Descanso

20:00 h. – Debate general

Moderadoras: Alicia Martínez Herrera, María Lorena Cueva Ramírez y Jesús Caballero Caballero

• Todas las personas participantes están invitadas a asistir a esta intervención en la que se intercambiarán ideas, preguntas o sugerencias entre las propuestas expuestas durante la sesión.

DÍA 20 DE JULIO

15:00 h. – Presentación Línea Temática 2
Arte Público en contextos sociales y educativos
Moderadora: Pilar Soto Sánchez
Propuestas (14):

- Observando Geometrías – Nora Ramos Vallecillo
- “Aquí pintamos todas” Una intervención mural urbana, participativa e intergeneracional en la Calle La Normal. – Sara Arias Ortega
- Ecosistemas territoriales: espacios de transición. Intervenciones artísticas en el territorio. – Natalia Morales Rojas
- Explorando un sentido de correspondencia en las intervenciones a los monumentos: Un contra-archivo para repensar la relacionalidad con el arte público. – José Eugenio Rubilar Medina
- Canalización perdida. - Daniel Domínguez Romero
- Tú misma eres el espejo y la réplica. – Paula Garra Crespo
- Artefacto Social. Una experiencia de aprendizaje cooperativo sobre el poder de impacto social del arte. – Eugenio Rivas Herencia
- Escuela de Arte Urbano "La Mancha". – Francisco José Jiménez Campoy
- Integración de prácticas artísticas de intervención mural en entornos educativos. – Enric Font Company
- La deriva en el arte urbano y público como medio de reconocimiento del contexto por el alumnado: propuestas vinculadas a las técnicas artísticas del muralismo. – Carmen Moral Ruiz
- Cierren al salir y llamen antes de entrar. – Miguel Ranilla, Lidia García y Rodrigo Flechoso
- A Vila do Mañá. – Sandra González Álvarez
- "Tiges Prestades". Un proyecto cooperativo y cocreativo de participación ciudadana. – Rafael Romero Pineda

• Sevilla y su cara B: el rap en Sevilla – Carmelo Sánchez López

16:00 h. – Descanso

16:15 h. – Talleres virtuales

• Sala 1: Creación digital desde las emociones: Experiencia online dirigida a investigadores/as en educación artística. - Fainix Mayorga Solórzano

• Sala 2: 'Video mapping' en el aula: el empleo del software libre multiplataforma VPT para el diseño de propuestas artístico-didácticas e interactivas. – Rocío Lara Osuna

17:15h. - Descanso

17:30 h. – Clausura del congreso: mesa de cierre

María Isabel Moreno Montoro, Universidad de Jaén

María Lorena Cueva Ramírez, Universidad de Jaén

Alicia Martínez Herrera, Universidad de Jaén

Jesús Caballero Caballero, Universidad de Jaén

Roberto Herrero García, Universidad Complutense de Madrid

ESTAS ACTAS SE ACABARON DE EDITAR EN
JULIO DE 2022 EN JAÉN

AASA

<https://www.accionsocialyarte.com/>

AASA

Asociación Cultural de Acción
Social y Arte

ESAGEC
Estudios en Sociología,
Artes y Gestión Cultural

UNIVERSIDAD DE JAÉN

Departamento de Didáctica de la Expresión
Musical, Plástica y Corporal

