

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE MADRID

Proyecto de Innovación

Convocatoria 2023/2024

Proyecto número 300

Vasos comunicantes entre los grados en Diseño y Bellas Artes de la UCM
Laboratorios transdisciplinares: #2
La lectura inspiradora del diseño editorial, la ilustración y el fanzine. Ida y vuelta de lo digital a lo manual

Responsable del Proyecto
Santiago Lucendo Lacal

Facultad de Bellas Artes
Departamento: Historia del Arte

VASOS COMUNICANTES ENTRE LOS GRADOS EN DISEÑO Y BELLAS ARTES DE
LA UCM

Laboratorios transdisciplinares: #2

La lectura inspiradora del diseño editorial, la ilustración y el fanzine. Ida y vuelta de lo digital a lo manual

ÍNDICE

OBJETIVOS PROPUESTOS EN LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO.....	3
OBJETIVOS ALCANZADOS.....	4
METODOLOGÍA EMPLEADA EN EL PROYECTO.....	6
RECURSOS HUMANOS.....	7
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES.....	7
ANEXOS.....	9

1. OBJETIVOS PROPUESTOS EN LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

Vasos comunicantes entre los grados en Diseño y Bellas Artes de la UCM
Laboratorios transdisciplinares: #2 La lectura inspiradora del diseño editorial, la ilustración y el fanzine. Ida y vuelta de lo digital a lo manual surgió como continuación de la experiencia del curso pasado, incidiendo en la edición e ilustración además del fanzine, para profundizar en algunos aspectos ya tratados e iniciar algunos objetivos nuevos.

El proyecto, por lo tanto, continúa indagando en cuestiones necesarias a la hora de abordar nuestra docencia, en particular: ¿Cómo pueden mejorar la experiencia y el aprendizaje del alumnado de un grado los momentos de cruce con el alumnado del otro? ¿Qué se pueden aportar mutuamente el alumnado del grado en Diseño y el del grado en Bellas Artes? ¿Qué beneficios puede tener la organización de estos cruces para la propia práctica docente? ¿De qué manera esto nos hace pensar las necesidades a futuro de nuestras asignaturas y de la Facultad, en términos de espacios y de los grados a nivel global? ¿Puede servir la experiencia para establecer puentes en las asignaturas de los grados y generar nuevos planes de estudio a partir del intercambio? ¿Cómo podemos registrar estos procesos para mostrarlos y compartirlos, e incluso para crear un prototipo que incentive otras futuras experiencias y ayude a quienes sigan el mismo recorrido? ¿Cómo hacer que el proyecto sea sostenible en el tiempo?

A partir de estas preguntas concretas establecimos unos objetivos generales entre los que destacamos los siguientes:

- Desarrollar propuestas educativas válidas que respondan a la realidad y estén adaptadas a las condiciones específicas de nuestro contexto. Hacer Facultad. Fomentar la complicidad entre profesores de distintas áreas y departamentos superando la tradicional división en departamentos aislados, con tendencia a trabajar independientemente, pese a todo lo que nos une tanto a alumnos como al personal docente. El profesorado que participa en el proyecto pertenece a todos los departamentos que imparten docencia en la Facultad además de PAS: Dibujo y Grabado, Diseño e Imagen, Escultura y Formación artística, Pintura y conservación-Restauración e Historia del Arte. Entre el PAS, destacamos la participación de la Biblioteca de Bellas Artes.
- Generar espacios de trabajo compartido entre los grados de Diseño y Bellas Artes, buscando de este modo crear entornos fructíferos para ambos que consigan enriquecer los aprendizajes propios de cada uno de estos campos. Trabajan con herramientas distintas y tienen diferentes prioridades, pero al colaborar en un mismo proyecto se propicia la capacidad de completarse mutuamente de forma espontánea.
- Promover transformaciones curriculares flexibles, creativas y participativas. Continuando la búsqueda de nuevos formatos y de trabajo colaborativo, nos proponemos implementar una metodología que profundice en la complicidad. El grupo que integramos cuenta con investigadores procedentes de la teoría e historia del arte y el diseño, las prácticas artísticas (en campos diversos, como el dibujo, el diseño, las artes escénicas y la edición), la estética, el comisariado de exposiciones, los códigos abiertos de difusión del conocimiento y la gestión bibliográfica y cultural. Uno de los puntos fuertes del proyecto de innovación que presentamos es la asunción de una metodología inter/trans/extra disciplinar a varios niveles.

- Mentoría pedagógica. Creación y continuidad del archivo de experiencias realizadas en el proyecto anterior. A través de formatos de registro experimentales ligados a la práctica artística concebida como investigación. Agrupar estas en un archivo de experiencias que sea fácilmente transferible. Este archivo, que se podría mantener en la biblioteca, permite la posibilidad de replicabilidad en otros contextos de docencia e investigación, y sobre todo ayudar a quienes se incorporan a la carrera docente.
- Mejorar la enseñanza y el aprendizaje del alumnado, impulsando la creación de equipos de trabajo colaborativo. Integración del alumnado de los primeros cursos. Al componer los talleres a partir de distintos cursos académicos, además de grados, queremos fomentar también el diálogo entre distintas generaciones, facilitando la comunicación y la integración de quienes se incorporan a la vida de la Facultad.

Y, desde estos, también se plantearon una serie de objetivos específicos:

- Reconocer los aspectos fundamentales del intercambio de experiencias entre los campos del diseño y las bellas artes.
- Desarrollar técnicas de generación de imagen analógicas y su posterior conversión al medio digital y viceversa.
- Organizar cruces específicos entre asignaturas de ambos grados para identificar procesos que podrían integrarse en próximos planes de estudio.
- Incorporar voces de fuera de la universidad, a través de la invitación a artistas, diseñadoras y editoras jóvenes, para activar y posteriormente interpretar la experiencia conjunta entre alumnado de ambos grados.
- Creación de un archivo de experiencias docentes innovadoras abierto a la consulta en la biblioteca de Bellas Artes.

2. OBJETIVOS ALCANZADOS

Para poder lograr los objetivos arriba descritos durante el curso 2023-2024 se realizaron dos tipos de actuaciones. Por un lado, tal y como se indicaba en el plan de trabajo validado, en las aulas organizamos las sesiones mixtas características de los laboratorios transdisciplinares, en las que distintos grupos de diseño y bellas artes tomaron contacto con las propuestas de invitadas relacionadas con el ámbito del libro y la ilustración, y sobre cuyas propuestas se trabajaba antes y después de forma independiente en las respectivas clases implicadas. Condicionados por la disponibilidad de fondos y horarios, las propuestas de lxs invitadxs se desarrollaban en talleres y actividades en las propias clases, sumando también las iniciativas de la biblioteca y acciones complementarias que tenía relación directa con el proyecto.

En segundo lugar, como novedad con respecto al año pasado, fuera de las aulas pudimos tramitar una propuesta curricular conjunta desde el grupo, para ofertar una optativa nueva en los grados de diseño y bellas artes, titulada “Laboratorios gráficos transdisciplinares. Autoedición y publicaciones desde la contracultura”. La asignatura que formaliza varias de las cuestiones y metodologías desarrolladas, fue aprobada por

el departamento de Historia del Arte y ratificada por la junta de facultad de Bellas Artes, para su inclusión en los planes de estudios de ambos grados (Diseño y Bellas Artes). Esto permitirá la posibilidad de incorporar los talleres transdisciplinares en los grados oficiales, recogiendo las experiencias de este proyecto de innovación y del que es continuación. Se cumple así el primer paso para esa transformación curricular hacia un modelo más flexible y participativo en el que los laboratorios transdisciplinares ocupen un lugar y un objetivo relevante.

Todas las sesiones propuestas se completaron y añadieron otras actividades nuevas. La mayor parte de las actividades del proyecto se llevaron a cabo a lo largo del segundo cuatrimestre del curso, a partir de febrero, implicando a los grupos con docencia en ese momento, pero abriéndolo a los participantes en las asignaturas del primer cuatrimestre y todas las personas que formaban parte de los grupos de docencia de lxs integrantes y pudieron acudir. Como resultado en esta convocatoria las intervenciones destacadas de invitadas desde fuera del ámbito académico que tuvieron lugar fueron las siguientes:

Presentación del libro "Conceptos fundamentales para las luchas feministas" versión gráfica de "Calibán y la Bruja" de Silvia Federici (29/11/23) a cargo de Danitza Luna, su ilustradora. Editada en Bolivia por Mujeres Creando. Presentación y conversación con la ilustradora organizada por la biblioteca de la Facultad de Bellas Artes. A la que acudieron grupos de Últimas tendencias e Historia del Diseño participantes en el proyecto.
<https://biblioagenda.ucm.es/event/4113556>

Oulipo, la potencia de la traba: De la palabra a la imagen, y de la imagen a la palabra. (12/12/23) El escritor Pablo Martín Sánchez y miembro de Oulipo, llevó a cabo una conferencia sobre la relación entre este grupo y el diseño a través de distintos proyectos editoriales en los que se trabaja la relación de palabra e imagen. Financiado con presupuesto de Acciones complementarias y con la colaboración de la biblioteca de la Facultad de Bellas Artes, se materializó en una actividad abierta a la que acudieron estudiantes de diseño de las clases implicadas en el proyecto. <https://biblioagenda.ucm.es/event/4118081>

Arte contemporáneo, escritura y circuito del libro (siglos XX-XXI) (20/02/2024) a cargo de Paula Pérez Roda, doctora en estudios culturales y literarios por la Universidad de Princeton, es investigadora, editora y artista. Su investigación combina la historia cultural con la teoría literaria y artística y su trabajo artístico se encuadra en las artes verbales. La sesión de Paula dio algunas claves sobre la creación editorial en todas sus dimensiones de creación y distribución para proponer después un ejercicio de imaginación editorial que las participantes realizaron en grupos.

Procesos participativos y colaborativos en torno al libro de artista: la experiencia de la editorial Síndrome Kessler. (4/03/2024) A partir de proyectos desarrollados por la editorial, Rafael Tormo, promotor Síndrome Kessler, plantea preguntas referidas a la colectivización del libro de artista a través de procesos participativos y colaborativos. Ha realizado diversos proyectos de experimentación educativa y de comisariado con diversos colectivos que mostró en este encuentro.

Una pintamonas entre viñetas. (15/04/2024) Sesión a cargo de Carla Berrocal, ilustradora y dibujante de cómics con una trayectoria de más de 20 años. Berrocal ha sido promotora del Colectivo de carácter feminista Autoras de Cómic y actualmente preside la Asociación Profesional de Ilustradores de Madrid. Además de hacer un recorrido sobre su labor como ilustradora, en esta sesión compartió con el alumnado papeles, tintas y demás material que utiliza en sus proyectos, dando algunos consejos sobre cómo afrontar el terror al papel en blanco. Actividad compartida por la asignatura de Historia del Arte de primero de Bellas Artes y la asignatura de Historia del Diseño de segundo curso del grado en Diseño.

Relatorías de Historia del Diseño. (febrero / mayo 2024) Por otro lado, además de las sesiones abiertas previstas, una de las actividades más importantes y con mejores resultados del curso, fue la elaboración de relatorías gráficas¹, a partir del ejercicio planteado por Carla Boserman, para uno de los grupos de segundo curso de diseño en la asignatura de Historia del diseño. Tras una sesión de presentación, en la que explicó a través de numerosos ejemplos y una demostración práctica el funcionamiento de dichas relatorías, el grupo debía recoger día a día el contenido de la asignatura a través de un testimonio gráfico. Teniendo que organizarse, repartiendo la tarea para que todxs lxs estudiantes elaboraran al menos dos relatorías y las compartieran con el resto de la clase. El resultado final ha sido un importante número de ejercicios gráficos que van a formar un libro, al modo de los libros colectivos propuestos por Rafael Tormo en su intervención.

Reedición de una novela en clave experimental. Como actividad paralela al resto de las previamente explicadas, se llevó a cabo con uno de los grupos implicados en el proyecto la reedición de una novela atendiendo al libro como un objeto físico de experimentación a través del que pensar la experiencia lectora, la secuencialidad, la convivencia de imágenes y texto, de materiales y de palabras, al tiempo que se generaron una serie de materiales -ilustraciones, notas, textos añadidos, que hicieron del conjunto un ejemplar único.

3. METODOLOGÍA EMPLEADA EN EL PROYECTO

La principal metodología empleada ha sido la de los “Laboratorios Transdisciplinarios”, al igual que en el proyecto al que da continuidad, y que de nuevo consistió en la búsqueda de un espacio común a través de las coincidencias para seguir trabajando a través del encuentro y la colaboración. “Vasos comunicantes” han propiciado el encuentro del alumnado de Bellas artes y Diseño, fomentando la adquisición de las competencias definidas por los respectivos planes de estudio a través de un trabajo, y por supuesto hacer Facultad fomentando el vínculo entre grados que conviven en un mismo lugar pero que a menudo no coinciden ni se conocen.

En este proyecto se ha realizado un importante esfuerzo por establecer una continuidad entre las actividades realizadas en el marco innova y las actividades de las propias asignaturas implicadas, para que haya coincidencias horarias, pero también de

¹ Sobre las relatorías gráficas y Cómo hacer un relatograma consultar el material elaborado por Carla Boserman y que fue facilitado a lxs estudiantes:

https://laaventuradeaprender.intef.es/proyectos_colab/como-hacer-un-relatograma/

contenido, y que todas las sesiones relacionadas con innova enlazaran con actividades dentro de las propias asignaturas, sirviendo así para reforzar las competencias y alcanzar los objetivos a través de un aprendizaje basado en proyectos que además facilita la evaluación de los resultados de aprendizaje en función de la consecución de esos mismos proyectos, en este caso integrados en las distintas asignaturas.

4. RECURSOS HUMANOS

El proyecto de innovación además de todxs lxs estudiantes implicadxs ha contado con un amplio y variado grupo de personas, tanto personal técnico de gestión y administración, como personal docente y de investigación, estudiantes, así como colaboradores externos, que en general pertenecen a colectivos de artistas, diseñadorxs e invitadxs.

A continuación enumeramos a las personas que han participado en el proyecto: María Andueza Olmedo (Dpto. Diseño e Imagen), Selina Blasco Castiñeyra (Dpto. Historia del Arte), Carla Boserman (Dpto. Dibujo y Grabado), Belén Cueto (Dpto. Pintura y Restauración), Beatriz Fernández Ruiz (Dpto. Historia del Arte), María Elisa González García (Departamento de Dibujo y Grabado), Lila Insúa Lintridis (Departamento de Dibujo y Grabado), Santiago Lucendo Lacal (Dpto. Historia del Arte), Pablo Martínez (Dpto. Historia del Arte), Yera Moreno Sainz-Ezquerria (Dpto. Historia del Arte), Javier Pérez Iglesias (Director de la biblioteca BBAA), Miguel Ángel Rego Robles (Dpto. Arquitectura y Diseño de la Universidad Europea), Anto Rodríguez (Dpto. Historia del Arte), María Inés Sánchez (Estudiante UCM), Rafael Sanchez-Mateos Paniagua (Dpto. Escultura y Formación artística), María Azucena Vieites (Dpto. Dibujo y Grabado).

5. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

El desarrollo de las actividades se ha llevado de forma adecuada, sin incidencias y siguiendo el calendario tal y cómo se ha descrito en el apartado de objetivos alcanzados. La implicación del alumnado ha sido muy satisfactoria, tanto por la asistencia a las sesiones con las invitadas como en los ejercicios de seguimiento y talleres que han continuado en las respectivas asignaturas.

En un primer momento el proyecto se inició con las intervenciones en la biblioteca de Danitza Luna y Pablo Martín Sánchez, que iniciaron las actividades en noviembre y diciembre de 2023. En este caso se trató de dos intervenciones centradas en la ilustración y el diseño del libro y la relación de este con la escritura y el ejercicio de estilo pero sin seguimiento en los talleres transversales de las asignaturas impartidas en el primer cuatrimestre.

La parte más intensa del proyecto comenzó con el segundo cuatrimestre donde se concentró el mayor número de intervenciones, se coordinaron los horarios para establecer las coincidencias de los distintos grupos y se plantearon las actividades de seguimiento en las asignaturas que continuaron el trabajo planteado por las intervenciones.

De este modo la intervención de Paula Pérez Roda inició en febrero las actividades para los grupos implicados, coincidiendo con el segundo cuatrimestre y sirvió para

enmarcar y conceptualizar el proyecto a partir de la reflexión sobre el libro y los diversos planteamientos conceptuales del mismo, relaciones entre forma y contenido.

En marzo, la intervención de Rafael Tormo sobre la creación de libros a partir de procesos colectivos, en los que ha intervenido sobre todo a través de la editorial Síndrome Kessler, permitió a todos los asistentes de los diversos grupos, conocer iniciativas alternativas al libro y la ilustración comercial, donde el libro es el resultado y testimonio de procesos colectivos de memoria y reconocimiento de la cultura popular. Siendo el libro el artefacto que articula como objeto material esa memoria común.

En abril contamos con la intervención de Carla Berrocal que de una forma muy cercana expuso a los grupos reunidos el desarrollo de su carrera como profesional, el planteamiento de varios de sus trabajos como ilustradora y autora de cómics además de un taller esencial de entintado.

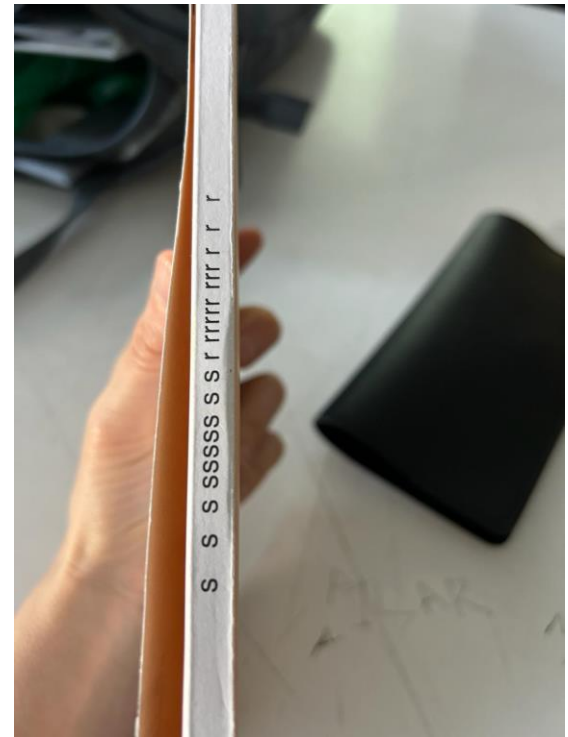
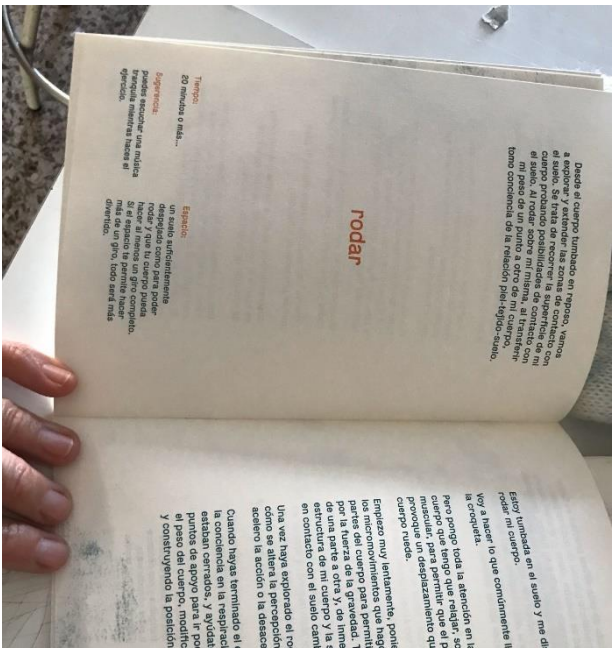
De esta manera las actividades se distribuyeron a lo largo del cuatrimestre a la vez que en las asignaturas del grado en Diseño (Diseño gráfico e Historia del Diseño) y Bellas artes (Historia del Arte) se llevan a cabo los distintos ejercicios de seguimiento relacionados y descritos en la metodología. Algunas de las evidencias de estos ejercicios se han incluido en el anexo de esta memoria.

En conclusión, creemos que el proyecto *Vasos comunicantes entre los grados en Diseño y Bellas Artes de la UCM. Laboratorios transdisciplinares: #2 La lectura inspiradora del diseño editorial, la ilustración y el fanzine. Ida y vuelta de lo digital a lo manual* ha demostrado cómo la interacción entre los distintos grados que conviven en la facultad de Bellas Artes genera dinámicas creativas enriquecedoras que, lejos de agotarse, se pueden extrapolar a distintas áreas de intereses comunes a los grados y otras posibilidades y nuevos proyectos de innovación. Establecer ese marco común de trabajo también contribuye a generar vínculos entre pares y fortalecer los vínculos dentro de la facultad entre generaciones y grupos diversos, que se acentúa desde la presencialidad y la importancia de los aspectos materiales en los que insistimos desde este proyecto, que busca la manera de crear un marco de trabajo común.

6. ANEXOS

A continuación, se incluyen algunas imágenes y documentos de las actividades realizadas durante el proyecto.

Intervención de Paula Pérez Roda

Trabajos de la asignatura de Diseño gráfico II, impartida por María Andueza.

Ejercicios de Nuria Sánchez Etreros, Mónica Asensio, Estefanía López Rodríguez, y Nora Bordón respectivamente.

